

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ»

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор

Л.А. Пасешникова

10 декабря 2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАЗЕ ПРОФИЛЬНОГО
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ОСНОВЫ ИСТОРИИ ИСКУССТВ. ПРАКТИКИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВ**

Наименование 50.03.03. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Профиль подготовки «Всеобщая история искусств»

Квалификация выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Санкт-Петербург
2022

Составители:

Сухоруков Сергей Анатольевич, доцент кафедры искусствоведения СПбГУП, к.и.н.;

()

Корнилова Анна Анатольевна, старший преподаватель кафедры искусствоведения СПбГУП

()

Обсуждена и одобрена

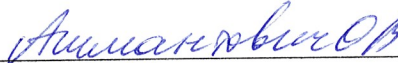
на заседании кафедры искусствоведения

(решение от «18» октября 2022 г. №3)

И.О. Зав. кафедрой Сухоруков С.А. ()

Согласовано:

с методическим отделом управления учебно-методической работы

«29» 11 2022

СТРУКТУРА

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**
- 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
- 3. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
- 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТАМ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ**
- 5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ**
- 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**
- 7. ГЛОССАРИЙ**

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Программа вступительных испытаний по «Основам истории искусств. Практики изобразительного и декоративно-прикладного искусств» предназначена для абитуриентов, поступающих на направление подготовки 50.03.03 «История искусств» (уровень бакалавриата), профиль «Всеобщая история искусств». Программа содержит характеристику процедуры проведения вступительных испытаний, примеры заданий и основной перечень тем и вопросов, которые будут предложены абитуриентам на вступительном испытании. Программа вступительных испытаний предназначена для абитуриентов, обладающий средним профессиональным образованием.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Целью проведения вступительного испытания является установление уровня подготовки поступающего в учебной и научной работе и соответствие его подготовки требованиям нового государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 50.03.03 «История искусств» (уровень бакалавриата).

Задачи:

знать основные периоды истории западноевропейского и отечественного искусства;

показывать специфики художественных явлений (стилей, направлений, течений, школ, жанров) в западноевропейском и отечественном искусствах;

определять особенности художественного творчества отдельных мастеров мирового и отечественного искусства.

3. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Тема 1. Общая характеристика и периодизация первобытного искусства

Понятия «первобытное искусство» и «традиционное искусство»: сущность и взаимоотношение понятий. Источники изучения первобытного искусства (археология, этнография). Особенности первобытного искусства: синкретизм первобытной культуры, аморфность художественного творчества, мифологичность сознания, стереотипность, коллективность, обрядность, символичность художественной деятельности.

Функции первобытного искусства: явные (магическая, социальной памяти); скрытые (познавательная, эстетическая). Виды первобытного искусства: монументальное и мобильное искусство. Сюжеты первобытного искусства. География памятников первобытного искусства. Исторические этапы развития первобытного изобразительного творчества.

Тема 2. Античное искусство. Основные характеристики

Происхождение и значение термина «античность». Духовные доминанты античного мира: космизм, гуманизм, антропоморфизм, свобода духа, индивидуализм, синкретизм, господство гармонии, симметрии, ритма и меры, рациональность, телесность, принципы агонистики (сопоставительность с целью достижения общественного признания) и калокагатии (стремление к единству физических и нравственных добродетелей). Пантеизм в античной культуре.

Основные этапы развития античного искусства. История отдельных видов античного искусства (архитектура, скульптура, вазапись и т.д.) – по выбору.

Античные сюжеты и образы в мировом искусстве. Роль античности в развитии мировой культуры.

Тема 3. Средневековое искусство

Происхождение и значение термина «средние века». Периодизация истории средневековой культуры.

Духовные доминанты, идеалы и символы эпохи. Христианская религия — господствующая форма общественного сознания. Особенности художественного мышления. Художественный язык средневековья. Художественный канон. Морфология художественной культуры. Сюжеты и образы средневекового искусства. Основные этапы развития средневекового искусства.

Основные этапы развития средневекового искусства. История отдельных видов средневекового искусства (архитектура, скульптура, прикладное искусство и т.д.) – по выбору.

Роль и значение искусства западноевропейского средневековья в истории мировой культуры.

Тема 4. Возрождение как художественное явление

Происхождение и значение термина «Возрождение». Хронологические и региональные границы эпохи.

Возрождение в Италии: проторенессанс, Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение. Возрождение в странах Северной Европы («Северное Возрождение»). Средневековые художественные традиции и искусство Возрождения.

Формирование нового художественного мировоззрения: искусство как универсальный способ познания, античные формы как образец для подражания, религиозное содержание и светские формы в искусстве. Обновление художественного языка и технических приемов в изобразительном искусстве: изучение законов линейной и воздушной перспективы, теории пропорций, освоение светотеневой моделировки, реалистическая трактовка человеческого тела.

Общая характеристика художественного стиля эпохи Возрождения: содержательные и формальные нормативы. Основные этапы развития

ренессансного искусства. История отдельных видов ренессансного искусства (архитектура, скульптура, живопись и т.д.) – по выбору.

Значение эпохи Возрождения в развитии европейской культуры и ее оценка в трудах отечественных и зарубежных исследователей.

Тема 5. Древнерусское искусство

Исторические условия формирования древнерусской художественной культуры. Славянская мифология и искусство Древней Руси. Византийские и языческие традиции в древнерусской художественной культуре. Искусство Древней Руси и западноевропейское средневековое искусство: общность и различия. Основные этапы развития искусства Древней Руси. История отдельных видов древнерусского искусства (архитектура, скульптура, живопись, прикладное искусство и т.д.) – по выбору.

Этические и эстетические идеалы Древней Руси. Русская икона как художественное явление. Философский и религиозный смысл иконы.

Тема 6. Западноевропейское искусство XVII-XVIII вв.

Развитие буржуазной культуры — культуры нового времени. Особенности художественного мировидения. Индивидуализация художественного творчества. Основные художественные направления и их эстетические принципы. Барокко. Классицизм. Реализм. Национальные модификации художественных направлений в культуре европейских стран.

Просвещение как общеевропейское идейное движение. Просветительские идеи в искусстве.

Стилевые особенности основных художественных направлений эпохи (классицизм, барокко, рококо, реализм, сентиментализм) и их проявление в различных видах искусства: архитектура, садово-парковое искусство, живопись, декоративно-прикладное искусство.

Тема 7. Искусство России XVIII в.

Россия на пути от Средневековья к новому времени. Русская художественная культура первой половины XVIII в. Роль иностранных и русских мастеров в формировании национальной художественной школы.

Изобразительное искусство России второй половины XVIII в. Идеология русского Просвещения. Роль просветительских идей в развитии русской национальной культуры.

Художественная жизнь российского общества второй половины XVIII в. Основание Академии художеств.

История отдельных видов русского искусства XVIII века (архитектура, скульптура, живопись, садово-парковое искусство и т.д.) – по выбору.

Тема 8. Западноевропейское искусство XIX в.

Идеи и судьба Великой Французской революции и ее влияние на духовную жизнь европейского общества. Доминирующее влияние критического мировоззрения на развитие художественной мысли.

Система искусств в художественной культуре XIX в. Литература и живопись — ведущие виды художественного творчества. Новые тенденции в развитии архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Бидермайер. Эkleктика, исторические неостили.

Стиль модерн. Возрождение старых ремесел (мозаика, расписное стекло, инкрустация, майолика). Новые материалы в архитектуре, новые архитектурные формы и типы зданий (вокзалы, мосты, выставочные павильоны). Рождение новых видов искусства (фотография, кино, промышленный дизайн). Взаимовлияние и синтез искусств.

Художественные направления и их эстетические принципы (романтизм, реализм, импрессионизм, символизм). Особенности проявления различных художественных направлений в живописи, скульптуре, архитектуре. Национальные художественные школы в XIX в.

Тема 9. Искусство России XIX — начала XX в.

Искусство России первой половины XIX в. Социально-политические, нравственные и эстетические основы формирования русской культуры XIX в. Художественная жизнь России первой половины XIX в. Основные направления в развитии искусства: романтизм, классицизм, историзм. Художественное образование. Академия художеств,

Искусство России второй половины XIX в. Взаимосвязь художественного творчества с развитием общественных идей.

Духовные искания творческой интеллигенции на рубеже XIX–XX вв. Кризис эстетическо-критического реализма. Русский импрессионизм.

Стиль модерн в русском искусстве рубежа XIX–XX вв. Символизм как «стиль эпохи». Истоки русского символизма. Особенности художественного языка. Символизм в поэзии, музыке, живописи, театральном искусстве. Основные направления художественных поисков в изобразительном искусстве.

Тема 10. Искусство XX в.

Модернизм, авангард и постмодернизм как основные понятия искусства XX века.

Экспериментальные направления в искусстве первой половины XX века. Русский авангард как новое художественное явление в мировом художественном процессе.

Соцреализм как явление в отечественном искусстве XX века. Неофициальное искусство в отечественной художественной культуре второй половины XX века.

Основные тенденции в искусстве второй половины XX века. Искусство на рубеже XX–XXI веков.

Тема 11. Проблемы графического дизайна XX-XXI веков.

Проблема синтеза искусств на рубеже XIX-XX веков. Концепция Анри Ван де Вельде. Плакат и афиша в творчестве русских «модернистов». Югендстиль в плакатной графике Германии. Афиши и плакаты ар-нуво во Франции. Плакаты венского Сецессиона и австрийская графика. Формирование графического дизайна в Великобритании и США.

Формирование экспрессионистской концепции плаката в России и Европе. Советский агитплакат, рекламный плакат. Советский коллаж 20-х годов. Графический дизайн в экспериментальном пространстве школы Баухауза. Агитплакат времен Второй Мировой войны. Особенности пин-апа в графической культуре США. Особенности развития графического дизайна в 60-е и 70-е гг. Постмодернистские концепции в графическом дизайне в 70-80-е гг. Проблема размытия жанровых границ в графическом дизайне в 90-е годы, внедрение новых техник и технологий. Проблема интеграции виртуальных технологий в графический дизайн. Интеграция станковой и компьютерной графики в области дизайна в 2000-е годы. Графический дизайн как часть глобальных художественных процессов в 2010-2020 гг.

Тема 12. Фундаментальные особенности дизайна. Отрасли дизайна

1. Категории дизайна: *образ, функция, морфология, технологическая форма, эстетическая ценность*. Где:

Образ - идеальное представление об объекте, художественно-образная модель, созданная воображением дизайнера;

Функция - работа, которую должно выполнять изделие, а также смысловая, знаковая и ценностная роли вещи;

Морфология - строение, структура формы изделия, организованная в соответствии с его функцией, материалом и способом изготовления, воплощающая замысел дизайнера;

Технологическая форма – морфология, воплощенная в способе промышленного производства вещи-объекта дизайн проектирования в результате художественного осмысления технологии;

Эстетическая ценность - особое значение объекта, выявляемое человеком в ситуации эстетического восприятия, эмоционального, чувственного переживания и оценки степени соответствия объекта эстетическому идеалу субъекта.

Дизайн и реклама. Спрос и потребление. Как удачное сбалансированное сочетание *категорий* способствует узнаванию продукта на рынке сбыта, у конечного потребителя. Экономическая составляющая предметов дизайна. Роль предметов дизайна в формировании моделей потребления. Понятие дизайн-экономики. Какие профессиональные отрасли участвуют в конечном создании дизайн-продукта. Совокупность аспектов, влияющих на конечную разработку дизайна объекта. Субъект и объект дизайна. Арт-объект в системе дизайна. Декоративный объект (с ограниченной функциональностью) и массовая продукция.

2. Определение понятия «дизайн», как совокупности предметов, классифицированных по отраслям. Дизайн как творческий процесс (художественный дизайн и техническая эстетика). Технологичность в использовании художественного дизайна.

Отрасли дизайна:

- Промышленный дизайн: орудия труда, механизмы, бытовая техника, транспортный дизайн, дизайн мебели;
- Дизайн среды: дизайн городской среды, навигационный дизайн, дизайн интерьеров, световой дизайн, колористика и суперграфика;
- 3D дизайн: 3D Анимация, дизайн интерьеров, 3D Презентация;
- Графический дизайн: шрифты, полиграфия, веб-дизайн, визуальная идентификация, товарные знаки, визуальные коммуникации, мобильный дизайн
- Ландшафтный дизайн: создание искусственных и реконструкция разовых ландшафтов, декоративная дектрология;
- Архитектурный дизайн: массовое строительство (общественные жилища и производственные здания, инженерные сооружения);
- Дизайн одежды, обуви, аксессуаров.

Тема 13. Понятие «изобразительного искусства». Основные виды и жанры искусства.

Искусство – способ духовной самореализации человека с помощью чувственно-выразительных средств. У искусства имеется несколько взаимно связанных между собой функций: познавательная, эстетическая, воспитательная и коммуникативная.

Из всего многообразия искусств (музыка, театр, литература, кино и т.д.) отдельно рассматриваются *«пространственные»* или *«пластические»* изобразительные искусства, исключаящие протяженность во времени и пространстве, к которым относятся архитектура, живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. *Следует отметить, что современные виды изобразительного искусства тесно связаны с компьютерными технологиями, что делает их возможными бытовать в протяженности пространства и времени.*

Виды изобразительного искусства:

- Архитектура и (или) зодчество – искусство строить здания и их комплексы, предназначенные для общественной и частной жизни людей. В отличие от других видов изобразительного искусства, основной особенностью архитектуры является организация пространства. Формула архитектуры по Витрувию – это польза, прочность, красота. Архитектура («мать искусств»)

часто включает в себя другие виды искусств, образуя так называемый синтез искусств.

- Живопись – вид искусства, воспроизводящий художественные образы посредством цвета. Живопись подразделяется на монументально-декоративную (фреска, мозаика), станковую (мобильная живопись, связанная с деятельностью художника за мольбертом, этюдником), театральнo-декорациoнную, миниатюру. Опосредованно – иконопись. Материалы, применяемые в живописи, разнообразны (темпера, масляные краски, акварель, гуашь, пастель). *Из новых: акрил, аэрозольные краски, эмали, и т.д., применяемые в современных видах и жанрах живописи (например, «стрит-арт» и т.д.) Из новейших видов живописи можно выделить цифровую.*

- Скульптура – объемно-пространственный вид искусства, изображающий мир в материально-ощутимых объемных формах. Скульптура может быть монументальной, станковой и декоративной. Кроме круглой скульптуры, существует рельеф, который может быть высоким (горельеф), низким (барельеф) и врезанным. Материалы скульптуры самые разнообразные, среди классических: кость, известняк, бронза, глина, мрамор, драгоценные и полудрагоценные камни. Материалы разделяют на органические и неорганические. Скульптура, как правило, имеет твердую структуру. *Важно: современная скульптура может выполняться из полутвердых материалов, что обеспечивает ей изменение, или деформацию, формы.*

- Графика – вид искусства, основой которого являются лаконичные средства выразительности: линия, пятно, градация света и тени. Графику можно подразделить на станковую, книжную иллюстрацию, газетную и журнальную, прикладную, монументальную. Техника графики (рисунок, гравюра) позволяет ее тиражировать.

Исторически сложившиеся *жанры* изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный, анималистический.

Наиболее разнообразна жанровая система в живописи. Жанры тесно связаны с техниками и материалами живописи.

Стиль – исторически сложившаяся система художественных принципов и особенностей. Наиболее ярко стили проявляются в архитектурных сооружениях и живописи.

К декоративно-прикладному искусству относятся предметы, служащие бытовым нуждам человека и обладающие определенными художественно-эстетическими свойствами. Понятие «декоративно-прикладное искусство» следует отличать, с одной стороны, от технического и художественного ремесла, народных художественных промыслов (связанных с ручной обработкой материала — «рукоделием»), оформительского искусства (имеющего эстетический, но не художественный характер), а с другой стороны — от промышленного дизайна, изначально связанного с методикой проектирования и механическим воспроизводством изделий. Декоративно-прикладное искусство всегда *предметно*. Декоративно-прикладное искусство

классифицируется, в первую очередь, по материалу, способу его обработки (например, в обработке камня, дерева, кости используется резьба: резьба по камню, резьба по кости, резьба по дереву; в работе с тканями: ткачество, вязание, шитьё, золотное шитьё, лоскутное шитьё, ковроткачество, кружево, аппликация, батик и многое другое; в стеклоделии: выдувание, шлифование, гравировка, роспись; в металле: выколотка, чеканка, гравировка), и функциональному назначению (мебель, одежда и текстиль, ювелирное искусство, керамика и т.д.)

Тема 14. Народные художественные промыслы в России

Народные художественные промыслы в России – особая форма художественного выражения, связанная с народными традициями. Изначально художественные промыслы не имеют авторства, так как связаны с коллективным формированием условно-знаковой изобразительной системы, передаваемой по наследству. Она сочетала производство повседневных предметов быта с высокохудожественными способами их изготовления и украшения. В русских промыслах отображается все многообразие исторических, духовных и культурных традиций нашего народа, некоторые из которых зародились столетия назад. Изделия русских промыслов выражают отличительные черты и неповторимость русской традиционной культуры.

Исследователи относят к русским народным промыслам росписи посуды и других предметов быта, глиняную и деревянную игрушку, кружевоплетение, гончарное, кузнечное дело, вышивку (в том числе – церковное вышивание), резьбу по дереву и кости и т.д.

Как правило, народные промыслы названы не по материалам и способам их обработки, а по региональным промысловым центрам, большая часть которых находится в исторических деревнях, селах и сельских поселениях. В качестве примера, среди таких промыслов можно назвать: Гжельская роспись, Жостовская роспись, Палехская миниатюра, Федоскинская миниатюра, Хохлома, Городецкая роспись, Мезенская роспись, Вологодское кружево, Елецкое кружево, Мценское кружево, Вятское кружево, Оренбургский пуховый платок, Павловопосадские платки, Крестецкая строчка, Каслинское литье, Шемогодская прорезная береста, Варнавинская резьба по кости, Абрамцево-кудринская резьба, Гусевский хрусталь, Филигрань, Финифть, Малахитовые изделия. Особый интерес также представляют народные промыслы республик-субъектов в составе Российской Федерации, связанные с факторами исторического, этнического, национального своеобразия.

Среди народных промыслов особое значение занимает роспись и резьба по дереву, так как большая часть предметов народом изготавливалась из дерева: начиная от деревянного зодчества, деревянного узорочья, которым украшали дома, до изготовления мебели, посуды, прялок, игрушек.

Среди центров резьбы и росписи по дереву традиционно выделяют Хохлому, Мезенскую (палащельскую), Городецкую, Прикамскую, Северодвинскую (северную), Пермогорскую, Урало-Сибирскую, Владимирскую, Шугозерскую традиции обработки дерева и бересты.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТАМ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ

Вступительные испытания включают два блока собеседования: собеседование по определению личностно-профессиональных качеств абитуриента (40 баллов) и собеседование по профилю и качеству полученного абитуриентом образования (60 баллов)

3.1. Собеседование по определению личностно-профессиональных качеств абитуриента (40 баллов) включает оценку следующих способностей, навыков и достижений абитуриента:

3.1.1. Уровень и качество полученного абитуриентом образования (20 баллов): успеваемость в училище (колледже); соответствие полученного образования выбранному направлению подготовки; наличие диплома с отличием, дипломов победителей и призеров Всероссийских олимпиад, других наград; обучение и окончание подготовительных курсов.

3.1.2. Мотивация абитуриентом выбора профессии (10 баллов): представление абитуриента о будущей профессии, мотивы выбора профессии; представления о сфере и направлениях будущей профессиональной деятельности; общая ориентация в профессиональной проблематике.

3.1.3. Личностные качества абитуриента (10 баллов): способность к обучению; дисциплинированность; организованность; ответственность; способность к творческой деятельности; уровень самостоятельности в принятии решений (самооценка, личностных качеств); представление о будущей профессиональной карьере; предлагаемые формы участия в научной и общественной жизни Университета.

3.2. Собеседование по профилю обучения (60 баллов). Содержание программы собеседования определяет общие требования к знаниям лиц, поступающим по направлению подготовки 50.03.03 «История искусств» профилю «Всеобщая история искусств»- бакалавриат.

При подготовке к вступительным испытаниям необходимо пользоваться рекомендуемой литературой, а также литературой, подобранной самостоятельно.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

1. Общая характеристика и периодизация первобытного искусства
2. Античное искусство. Основные характеристики
3. Средневековое искусство
4. Возрождение как художественное явление
5. Древнерусское искусство
6. Западноевропейское искусство XVII-XVIII вв.
7. Искусство России XVIII в.
8. Западноевропейское искусство XIX в.
9. Искусство России XIX — начала XX в.
10. Искусство XX в.
11. Виды и жанры искусства
12. Техники и технологии живописи, связь с видами и жанрами живописи
13. Категории дизайна
14. Дизайн и экономика
15. Отрасли дизайна
16. Дизайн в условиях развития цифровых технологий
17. Особенности развития графического дизайна в XX-XXI веках
18. Изобразительное искусство в условиях развития цифровых технологий
19. Особенности декоративно-прикладного искусства как предметного творчества
20. Народные художественные промыслы в России: виды и их особенности. Роспись и резьба по дереву как один ведущих видов.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аллахвердов В.М. Психология искусства. Эссе о тайне эмоционального воздействия художественных произведений. – СПб.: Изд-во ДНК, 2001. – 200с.

Анализ и интерпретация произведения искусства: учеб. пособие / Общ ред. Н.А. Яковлевой. М.: Высшая школа, 2005. 551с.

Анализ и интерпретация произведения искусства: Учеб. пособие/ Под ред. Н.А.Яковлевой.-М.: Высшая школа, 2005. – 551 с.

Арсланов В.Г. Западное искусствознание XX века. М.: Академический проект; Традиция, 2005.

Бранский В.П. Искусство и философия. Роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. – Калининград: Янтарный сказ, 2000. – 704с.

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. 3-е изд. М.: Аст-пресс Книга, 2004. 368с.

Гомбрих Э. История искусств. М.: Искусство-XXI, 2013. 688 с.

Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. СПб.: Искусство-СПб., 2005. 294с.

Даниэль С.М. Искусство видеть. Л.: Искусство, 1990. 223с. СПб.: Амфора, 2006. 206с.

Дмитриева Н. Краткая история искусств. – М.: АСТ-ПРЕСС, Галарт, 2009. – 624 с.

История искусства: Архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративное искусство. – М.: Искусство XXI век, Республика, 2003. - 672с.

Кривцун О.А. Эстетика. М.: Аспект-пресс, 1998.

Моран, Анри де. История декоративно-прикладного искусства. М.: Искусство, 1982.

Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. — М., 2002, 2005.

Шехтер Т.Е. Искусство как образ мира: избранные работы по теории и истории искусства. СПб.: СПбГУП, 2012. 396 с.

Шехтер Т.Е. Искусство как пространство смыслов: избранные работы по теории и истории искусства. СПб.: СПбГУП, 2014. 372 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Алленов М. История русского искусства. Русское искусство XVIII – начала XX вв. М.: Трилистник, 2000. 440с.

Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М.: Искусство, 1976. 287с.

Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины XIX – начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007. 488 с.

Арган Дж. К. История итальянского искусства. М.: Радуга, 2000. 553с.

Базен Ж. Барокко и рококо. М.: Слово/ Slovo, 2002.

Базен Ж. История истории искусств. М.: Прогресс, 1995.

Барбой Ю.М. Структура действия и современный спектакль. Л., 1988.

Барская И.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М.: Просвещение, 1993. 223с.

Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М.: Искусство, 1973. 223с.

Бычков В.В. Духовно-эстетические основы русской иконы. М.: Ладомир, 1995. 340с.

Бычков В.В. Смысл искусства в византийской культуре. М.: Знание, 1991. 64с.

Варбург А. Великое переселение образов. СПб.: Азбука-классика, 2008.

Вартанов А.С. От фото до видео. – М., 1996.

Введение в теорию художественной культуры: Учеб. пособие / Под ред. Л.М. Мосоловой. СПб.: Науч. Центр проблем диалога, 1993. 245с.

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства. СПб.: МИФРИЛ, 1994; М.: Изд-во В.В. Шевчук, 2002 и другие издания.

Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб.: Азбука-классика, 2004.

Владимиров Л. Всеобщая история книги. М., 1988.

Власов В.Г. Стили в искусстве: Словарь. Т.1. СПб.: Кольна, 1995.

Волков Н. Н. Композиция в живописи. М., 1977.

- Волков Н. Цвет в живописи. М., 1985.
- Воронова О. П. Искусство скульптуры. М., 1982.
- Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480с.
- Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусств: Учеб. пособие М.: Учеб. лит-ра, 1998. 204с.
- Глинка Н.И. Беседы о русском искусстве XVIII века. СПб.: Книжный мир, 2001. 256с.
- Головин В.П. От амулета до монумента: Книга об умении видеть и понимать скульптуру. М.: Изд-во МГУ, 1999. 123с.
- Горюнов В.С., Тубли М.П. Архитектура эпохи модерна: Концепции. Направления. Мастера. СПб.: Стройиздат, 1992. 357с.
- Грабарь И.Э. Петербургская архитектура в XVIII – XIX веках. СПб.: Лениздат, 1994. 384с.
- Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. (Exempla XIII века). М.: Искусство, 1989. 366с.
- Данилова И. Е. От Средних веков к Возрождению: Сложение художественной системы картины кватроченто. М., 1975.
- Данилова И. Е. Судьба картины в европейской живописи. СПб.: Искусство, 2005. 320 с.
- Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб.: Азбука-классика, 2004. 304с.
- Даниэль С.М. Искусство видеть. Л.: Искусство, 1990. 223с.
- Деготь Е. История русского искусства. Искусство XX века. М.: Трилистник, 2000.
- Друскин М.Н. Анализ музыкальной формы. М., 2001.
- Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения. М., 1970.
- Зайцев А. Наука о цвете и живописи. М., 1986.
- Звездина Ю. Н. Эмблематика старинного натюрморта. М., 1997.
- Зедльмайр Г. Искусство и истина. СПб.: Аксиома, 2000.
- Изволов Н.А. Феномен кино: История и теория. – М., 2005.
- Ильина Т.В. Введение в искусствознание. СПб.: , 2003.
- Ильина Т.В. История искусств: западноевропейское искусство. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2010. 368 с.
- Ильина Т.В. История искусств: отечественное искусство. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2010. 407 с.
- История европейского искусствознания: Вторая половина 19 в. – начало 20 в. кн.1, М.: Искусство, 1969.
- История иконописи: истоки, традиции, современность. М.: АРТ-БМБ, 2002. 384с
- История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения: Учебник/ Под ред. Л.М. Брагиной. М.: Высшая школа, 1999. 479с.
- История русского искусства. Т.1. Искусство X – первой половины XIX века/ Под ред. М. Раковой, И. Рязанцева. М.: Изобразительное искусство, 1991.

- Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. СПб.: Петрополис, 2000. 320с.
- Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство XVIII – XX веков: Учебник. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 274с.
- Кандинский В. В. О духовном в искусстве. Л., 1989.
- Кантор А. М. Предмет и среда в живописи: очерки о языке живописи. М., 1981.
- Кильпе Т. Л. Основы архитектуры. М., 1989.
- Кино. Энциклопедический словарь. — М., 1987.
- Кларк К. Нагота в искусстве. СПб.: Азбука классика, 2004. 480с.
- Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб.: Азбука-классика, 2004. 304с.
- Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1982.
- Колпакова Г.С. Искусство Византии: ранний и средний периоды. СПб.: Азбука-классика, 2004. 528с. (Новая история искусства).
- Костылев Р.П., Пересторонина Г.Ф. Петербургские архитектурные стили. XVIII – начало XX вв. СПб.: Паритет, 2002. 256с.
- Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под общей ред. В.В. Бычкова. М.: РОССПЭН, 2003.
- Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. СПб., 2001.
- Лившиц Л. История русского искусства. Русское искусство X-XVII веков. М.: Трилистник, 2000. 186с.
- Лиманская Л.Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта. М.: РГГУ, 2004.
- Ляхов В. Н. Искусство книги. М., 1989.
- Мартен М. Язык кино. — Л., 1972.
- Мартиндейл Э. Готика. М.: Слово/Slovo, 2001. 288с.
- Мочалов Л. В. Пространство мира и пространство картины: очерки о языке живописи. М., 1983.
- Мошков В. М., Кузнецов О. И. Пластическая основа композиции (проблемы синтеза искусств). СПб., 1994.
- Немировский Е. Л. Мир книги с древнейших времен до начала XX века. М., 1986.
- Нечай О. Основы киноискусства. — М., 1989
- Палагута И.В. Искусство Древней Европы. СПб.: СПбГУП, 2007.
- Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика. Перспектива как символическая форма. СПб.: Азбука-классика, 2004.
- Панофский Э. Иконография и иконология: введение в изучение искусства Ренессанса // В книге: Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб.: Академический проект, 1999. С. 41-74. См. также в книге Арсланова В.Г. С. 482-493.
- Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб.: Академический проект, 1999.
- Прокофьев В. Н. Художественная критика, история искусства, теория общего художественного процесса, их специфика и проблемы

взаимодействия в пределах искусствознания // Советское искусствознание. 1977. С. 112–121.

Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб., 2001.

Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. – М.: Изд-во МГУ, 1989. 381с.

Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1993. 320с.

Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М.: Искусство, 1989. 293с.

Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 504с.

Степанов Г.П. Синтез искусств. Л.: Знание, 1976. 32с.

Тарабукин Н. Проблема пространства в живописи // Вопросы искусствознания. 1993. № 1. С. 170–208; № 2–3. С. 245–264; № 4. С. 334–366; 1994; № 1. С. 204–243.

Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика: учеб. пособие / коммент. С. Н. Бройтмана, Н. Д. Тамарченко. М., 2001.

Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ, 1993.

Турчин В.С. Образ двадцатого в прошлом и настоящем. М.: Прогресс-Традиция, 2003.

Успенский Б. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000.

Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. М., 1988. Ч. I: Теория композиции. С. 56–254.

Фейнберг Л. Е., Гренберг Ю. М. Секреты живописи старых мастеров. М., 1989.

Флоренский П. Избранные труды по искусству. М., 1996.

Художественная культура первобытного общества: Хрестоматия/ Сост. И.А. Химик. СПб.: Славия, 1994. 415с.

Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI-XVII веков/ Отв. ред. В.В. Бычков. М.: Ладомир, 1996. 556с.

Черный В.Д. Искусство средневековой Руси: Учеб. пособие. М.: Владос, 1997. 432с.

Шевелев И. Ш. Формообразование: Число. Форма. Искусство. Жизнь. Кострома, 1995.

Шестаков В.П. Венская школа истории искусства: история и современность // Исствознание. 2002. № 2.

Шестаков В.П. История истории искусства от Плиния до наших дней. М.: Изд-во ЛКИ, 2008.

Шестаков В.П. Трагедия изгнания: Судьба Венской школы истории искусства. М.: Галарт, 2005.

Шестаков В.П. Эрнст Гомбрих и Венская школа истории искусств // Вопросы философии. 2001. № 7.

Шехтер Т.Е. Искусство как реальность. СПб.: Астерион, 2005.

Шор Ю.М. Культура как переживание. СПб.: СПбГУП, 2003.

Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб.: Азбука-классика, 2003.

Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. СПб.: Азбука-классика, 2004. 440 с.

7. ГЛОССАРИЙ

Абстракционизм - одернистское течение в искусстве 20 века, принципиально отказавшееся от изображения реальных предметов в живописи, скульптуре и графике.

Авангардизм - Совокупность экспериментальных, модернистских, подчеркнуто необычных, поисковых начинаний в искусстве 20 века. Авангардными направлениями являются: фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, акционизм, поп-арт, концептуальное искусство.

фр. Avant-garde - передовой отряд

Акватинта - Изобретена во Франции в середине 18 века для воспроизведения в гравюре тонового рисунка тушью. При этой технике подогретая доска равномерно покрывается смолистым порошком, отдельные зерна которого пристают к теплому металлу и друг к другу. При травлении кислота проникает лишь в поры между порошинками, оставляя на доске след в виде массы отдельных точечных углублений. Те места, которые на оттиске должны быть темнее, травят дольше, светлые места после кратковременного травления прикрывают жидким лаком. Акватинта дает от 500 до 1000 оттисков.

Ампир - Стиль позднего классицизма в архитектуре и прикладном искусстве Западной Европы, для которого:

- характерны строгие архитектурные формы: дорический и тосканский ордера; и
- обращение к древнеегипетским декоративным формам: военные трофеи, крылатые сфинксы и т.д.

фр. Empire - империя

Антиискусство - Считается, что этот термин, обозначающий новые революционные формы искусства, впервые применил около 1914 года Марсель Дюшан. Примером антиискусства может служить сделанная им непристойная надпись и усы добавленные к репродукции картины Мона Лиза Леонардо до Винчи. Термин включает также большинство анархических экспериментов дадаистов. Впоследствии термин использовали концептуалисты 1960-х годов для обозначений творчества художников отказавшихся от традиционной практики искусства или по крайней мере, от

создания произведения, предназначенных на продажу. Выставка Джона Балдессари, на которой экспонировался пепел сожженных полотен, воспринималась как типичное проявление антиискусства.

Барокко - Направление в европейской архитектуре и искусстве конца 16-18 веков, для которого характерны:

- грандиозность, пышность и динамика;
 - патетическая приподнятость;
 - интенсивность чувств;
 - пристрастие к эффектными зрелищам;
 - совмещению иллюзорного и реального;
 - сильные контрасты масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени.
- итал. Барокко - причудливый

Витраж - (От латинского vitrum - стекло) орнамент, сюжетная декоративная композиция или картина на стекле, из цветного стекла или другого материала, пропускающего свет. В строительной практике также сплошное или частичное остекление фасада. Цветные витражи заполняющие оконные проемы, создают богатую игру окрашенного света и существенно влияют на эмоциональную выразительность интерьера. Появился в Древнем Египте около 2000 г. до н. э., в Древнем Риме - с I века н. э. В X-XII вв. в романских храмах Франции (собор Нотр-Дам в Шартре) и Германии (собор в Аугсбурге) появились сюжетные витражи из кусков цветного стекла, вырезанных по контуру изображений и скрепленных свинцовыми полосками. В эпоху Возрождения эскизы и картоны для витражей выполняют выдающиеся художники (Л. Гиберти, Паоло Уччело, Донателло в Италии, А. Дюрер в Германии), но все чаще витраж представлял собой живопись на стекле. Пробудившийся во второй половине XIX века интерес к готике вызвал попытки возродить искусство витража, однако они свелись лишь к декоративной стилизации. Современный витраж составляют из кусочков стекла и армируют свинцовой, стальной или пластмассовой лентой. Применяются гравирование, травление, пескоструйная обработка, монолитное, толстое колотое и органическое стекло и др.

Восковая техника - Техника живописи, в которой связующим краски веществом является воск. Восковая живопись выполняется расплавленными или растворенными в летучих маслах красками либо эмульсией. Благодаря малой химической активности и влагуостойчивости воска произведения, выполненные в технике восковой живописи, в течение многих веков сохраняют первоначальную свежесть колорита, плотность и фактуру красочного слоя.

Гравюра - Это отпечаток на бумаге рисунка, сделанного на металле, камне, дереве или другом материале. Существуют различные техники гравюры:

резцовая гравюра, офорт, литография, шелкография (силкскрин) и трафаретная печать. В резцовой гравюре и офорте рисунок вырезается по металлической пластине или - в случае с офортом - вытравляется кислотой. В силкскрине и других техниках трафаретной печати на экран (сделанный по традиции из шелка) накладывается трафарет, затем на незакрытые трафаретом участки экрана накатывается краска, а затем с экрана делается отпечаток на бумагу (Энди Уорхол). В литографии рисунок наносится восковым карандашом на специально обработанный камень, в результате чего различные участки камня приобретают способность впитывать или отталкивать печатную краску.

Графика - (От греческого grapho - пишу, черчу, рисую) вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (гравюра, литография, монотипия и др.), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. На грани живописи и графики стоят акварель, гуашь, пастель. Делится на станковую (рисунок, не имеющий прикладного значения, эстамп, лубок), книжную и газетно-журнальную (иллюстрация, оформление и конструирование печатных изданий), прикладную (промышленная графика, почтовые марки, экслибрисы) и плакат. В основе искусства графики лежит линия, контраст белого и черного или нюансное соотношение, используются штрих и пятно, фон листа.

Деколь - Способ переноса изображения на стеклянную, фарфоровую и керамическую посуду (кружки, тарелки, стаканы, пепельницы) методом высокотемпературного обжига; высокостойкое изображение на стекле, фарфоре, фаянсе, эмалированной посуде.

Декор - (От латинского decoro - украшаю) система украшения сооружений (фасада или здания) или изделия.

ллюстрация - (от лат. illustratio — освещение, наглядное изображение), Изображение, сопровождающее и дополняющее текст (рисунки, гравюры, фотоснимки, репродукции, карты, схемы и т. п.). Область искусства, связанная с изобразительным истолкованием литературных и научных произведений.

Импасто - Термин имеет два значения,

Во-первых, обозначает густо наложенный красочный пигмент, например масло или акрил передающий движения кисти художника (Франк Ауэрбах, Виллем де Кунинг, Джек Йейтс) или удары мастихина (Жан Поль Риопель). Во-вторых, применяется для обозначения техники наложения краски, к которой художник прибегает.

Импрессионизм - Направление, возникшее во второй половине XIX в. направление в европейской живописи, заключающееся в передаче общего впечатления (impression), которое краски предметов и фигур производит при различном освещении, избегая всяких подробностей в рисунке. В противоположность прежним художникам, не знавшим различия между освещением фигур на воздухе (plein air) и комнатным освещением, импрессионисты стали исключительно стремиться к правде освещения, не заботясь почти о внутреннем содержании картин, пользуясь фигурами только для колоритных экспериментов. Основатель И. Эдуард Манэ (Manet); последователи: Дега (Degas), Ренуар, в пейзажной живописи Клод Монэ (Monet). Главное значение И. в освобождении живописи от условностей колорита, в развитии технич. средств. Некоторые И. доходили до крайностей в стремлении к исключительному закреплению мимолетных световых ощущений. Отсюда эксцентричность многих картин. См. Duret, "Peintres impressionistes" (1878), Meier-Grafe (2-е издание 1904).

Инсталляция - Употреблявшийся первоначально для описания процесса установки произведений в интерьере галереи, этот термин стал впоследствии применяться по отношению к определенному виду искусства. В инсталляции отдельные элементы, размещенные внутри заданного пространства, образуют единое произведение и часто сделаны в расчете на данную галерею (Риркрит Тираваниджа. Франц Вест), Такие произведения создаются "на местности" и не могут быть воспроизведены в другом пространстве: окружающая обстановка является равноправной частью работы. Инсталляция возникла впервые в конце 1950 х - начале 1960 х годов, когда художники поп-арта стали проектировать среду для хеленингов Инсталляция часто предполагает театральную драматизацию пространства (Илья Кабаков. Ханс Хааке). Инсталляции бывают обычно временными и не предназначенными на продажу, большинство постоянных инсталляций создается специально для значительных художественных собраний.

Классицизм - Художественное направление в европейском искусстве 17-19 веков. Художники классицизма:

- признавали высшим образцом античное искусство;
- опирались на традиции Высокого Возрождения;
- стремились к выражению идеи гармонического устройства общества, основанного на вечных "законах разума".

Клуазонизм - Термин, перенесенный в живопись из прикладного искусства. Обозначает особую манеру письма, разработанную Э. Бернарром и Л. Анкетеном в 1887 году, воспринятую П. Гогеном и ставшую основой живописного "синтетического" символизма. Суть данной системы заключается в том, что все полотно разделяется на несколько плоскостей

разного цвета в соответствии с изображаемыми фигурами или предметами. Каждая из этих плоскостей очерчивается причудливо изгибающейся широкой контурной линией, как в эмалях пластинками или в витражах - свинцовыми красками. Главная роль в клуазонизме отводится чистым контрастным цветам, которые придают живописной плоскости особый декоративный эффект, поднимая линию горизонта и разрушая привычную перспективу натурального пространства. Фигуры уплощаются и становятся похожими на тени (П. Гоген "Видение после проповеди", 1888). Очень близок клуазонизм синтетизму, воспроизводящему тот или иной мотив по памяти или из глубин воображения, а потому не требующему детальной его прорисовки.

Конструктивизм - Направление в искусстве и архитектуре 1930-х годов, сущность которого состоит в конструировании материальной среды, окружающей человека, на основе использования новой техники с целью создания простых, логичных, функционально оправданных форм, целесообразных конструкций.

Кракелюр - От (фр. craquelure) - трещины красочного слоя в произведениях живописи на холсте, а также на фарфоре и эмали. Кракелюр появляется после исполнения картин в результате различий в коэффициенте расширения красочного слоя, в процессе высыхания и испарения разбавителей, а также в высохших картинах от резких перепадов температур, влажности, повышенной сухости, ударов и других механических воздействий.

Кракле - Сеть тонких трещинок на глазурованной поверхности керамических изделий. Создают для декоративного эффекта, используя несоответствие коэффициентов расширения черепка и глазури при обжиге.

Ксилография - Самая древняя техника гравюры. Плоская отполированная доска (дерево вишни, груши, яблони), непременно продольного распила, вдоль волокон дерева, загрунтовывается, поверх грунта пером наносится рисунок, затем линии с обеих сторон отрезаются острыми ножичками, а дерево между линиями выбирается особым долотом на глубину 2 - 5 миллиметров. При печати краска накладывается (прежде тампонами, впоследствии - валиком) на выпуклую часть доски, на нее кладется лист бумаги и равномерно придавливается - прессом вручную, таким способом изображение с доски переходит на бумагу. При торцовой ксилографии употребляют плотное дерево (бук, самшит) и режут специальным резцом - штихелем, след которого в оттиске дает белую линию. Торцовая ксилография позволяет работать более тонким штрихом, разная степень насыщенности которого позволяет варьировать тон. Ксилография дает 1500 - 2000 хороших

ОТТИСКОВ.

Кубизм - авангардистское направление в изобразительном искусстве первой четверти 20 века, представители которого изображают предметный мир в виде комбинаций правильных геометрических объемов: куба, шара, цилиндра, конуса.

Кубизм выдвинул на первый план эксперименты с формой:

- конструирование объемной формы на плоскости;
- выявление простых устойчивых геометрических форм;
- разложение сложных форм на простые.

Лубок - Народная картинка, произведение графики (преимущественно печатной), отличающееся доходчивостью образа и предназначенное для массового распространения

Маньеризм - Течение в европейском искусстве 16 века, представители которого стремились выразить субъективную "внутреннюю идею" художественного образа, рождающегося в душе художника. Произведения маньеристов отличаются остротой художественных решений, напряженностью образов, манерной изощренностью формы.

Масло, масляный карандаш – масло (масляная краска) состоит из пигмента, создающего цвет, и связующего - обычно им является льняное масло. Масло обладает тем преимуществом, что медленно сохнет, а поэтому позволяет делать исправления. Масляная краска накладывается кистью (Эрик Фишль) или мастихином (Жан-Поль Риопель) обычно на холст. Масляный карандаш соединяет в себе свойства масляной живописи и пастели. Масляные карандаши бывают разного размера и могут употребляться как карандаш для создания "чистого" рисунка или в растворенном виде как краска.

Масляная живопись - Разновидность живописной техники, основанная: - на применении растительного масла в качестве основного связующего вещества; а также - на определенных приемах работы с красками. Считается: - что масляной живописи свойственны особые возможности непосредственного выражения авторского замысла, настроения, внутренних импульсов; - что масляная живопись позволяет создавать богатые и тонкие варианты колорита, иллюзию пространства и объема на плоскости.

Меццо-тинто, или черная манера - В этой технике гравюра впервые была выполнена в 1642 году. Специальным инструментом - "качалкой" на доску наносятся многочисленные углубления так, что она приобретает равномерную шероховатость, и при печати получается густой, бархатистый тон. Рисунок на подготовленной таким образом доске выглаживается и отшлифовывается "гладилкой", причем чем сильнее выглаживается доска,

тем слабее пристает к ней краска, и в оттиске эти места оказываются более светлыми. Меццо-тинто дает около 200 оттисков.

Многослойная живопись - Разновидность масляной живописи, требующая расчленения работы на ряд последовательных этапов: подмалевки, прописи, лессировка. Эти этапы разделяются перерывами для полного просыхания краски. Многослойная живопись использует прозрачность масляной живописи: - для оптического обогащения и усложнения колорита; - достижения эффектов глубины и многообразия цвета.

Модернизм - Общее название направлений искусства и литературы конца 19-20 века. В широком смысле охватывает кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, абстрактное искусство, функционализм и т. п. Называются разные даты зарождения Модернизма в изобразительном искусстве, например 1863 г. - год открытия "Салона отверженных", куда принимались работы, забракованные жюри официального Салона. "Салон отверженных" посещала масса людей - главным образом для того, чтобы поиздеваться над выставленными там полотнами. В частности, жёсткому осмеянию подвергалась картина Мане "Завтрак на траве".

Мозаика - (От латинского *musivum*, буквально - посвященное музам) изображение или узор, выполненные из однородных или различных по материалу частиц (камень, смальта, керамические плитки и пр.), один из основных видов монументального искусства. Употребляется также для украшения произведений декоративно-прикладного искусства, реже для создания станковых образов. Особым видом является инкрустация. Существуют два способа набора: "прямой", при котором частицы вдавливают в грунт, нанесенный на декорируемую поверхность, и "обратный", когда частицы наклеивают лицевой стороной на картон или ткань с нанесенным на них рисунком (затем тыльная сторона заливается клеем, а временная основа отделяется).

Мордан - Прозрачная жидкость янтарного цвета является клеящим веществом замедленного действия, которая способствует наклеиванию листового золота или серебра на деревянные или гипсовые поверхности. Нанести кистью смесь. Через 12 часов, после ее полного высыхания, при помощи очень мягкой кисти из беличьего волоса, наложить лист металла, стараясь хорошо закрыть все детали. Золочение становится окончательным, гладким и равномерным, если разгладить поверхность, прижимая к ней с силой шерстяную ткань или агатовый камень.

Набросок - Произведение графики, живописи или скульптуры небольших размеров, бегло исполненное художником. Главное назначение - быстрая

фиксация отдельных наблюдений или замыслов в процессе текущей работы художника. Может исполняться с натуры либо по памяти или воображению.

Натюрморт - Слово натюрморт означает в переводе с французского языка - мертвая натура. В произведениях этого жанра изображаются окружающие человека вещи - предметы быта. Это могут быть книги, посуда, статуэтки, красивые ткани, а также цветы, плоды, снедь. Когда художники рисуют натюрморты, они в своих картинах стараются передать всю красоту окружающих нас вещей, их самоценность. Предлагают полюбоваться их формой, цветом, как бы пощупать глазами их фактуру и качества.

Неоимпрессионизм - Течение в живописи, возникшее во Франции ок. 1885 (Ж. Сера, П. Синьяк). Используя выводы научного цветоведения, придало методический характер введенному импрессионизмом разложению сложных тонов на чистые цвета. Плоскостно-декоративные картины систематически заполнялись мазками правильной формы. Течение в живописи, возникшее во Франции около 1885 (главные представители - Ж. Сера и П. Синьяк).

Неоклассицизм - Эстетическое направление, господствовавшее в европейском искусстве в конце 18 века - нач. 19 века, которому было присуще обращение к античности, и отличавшееся от классицизма 17 века - нач. 18 века. Во Франции в рамках: Жак Луи Давид, Менгс

Мягкий лак - Техника возникла в 18 веке. Доска покрывается лаком с сильной добавкой сала. На нее кладут шершавую бумагу и наносят рисунок, затем бумага снимается вместе с приставшими кусочками лака, обнажая поверхность доски. После травления и печати оттиск воспроизводит фактуру бумаги.

Офсет - От (англ. offset) - вид плоской печати: краска с металлической печатной формы переходит под давлением на резиновый цилиндр, а с него на бумагу. Офсет позволяет печатать многокрасочные репродукции большими тиражами.

Ренессанс - (фр. renaissance - возрождение) - одна из величайших эпох, переломный этап в развитии мирового искусства между средними веками и новым временем.

Ретушь - От (фр. retouche, букв. - поправка)

- 1) частичные исправления темперой, которые вносятся в роспись (фреску) после высыхания штукатурки;
- 2) частичные исправления гравировальной доски после выяснения, по пробному оттиску гравюры, неудачных мест или недоработок;

- 3) в масляной живописи протирка жухлых частей красочного слоя специальным лаком или маслом;
- 4) в полиграфическом производстве корректировка фотографических оригиналов перед их воспроизведением.

Супрематизм (лат. *Supremus* – высший) - направление в искусстве авангардизма; метод выражения структуры мироздания в геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника. Сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур образует пронизанные внутренним движением уравновешенные ассиметричные супрематические композиции.

Сюрреализм - стиль в изобразительном искусстве и литературе. Зародился в Париже в период Первой мировой войны. Сюрреалисты стремились, уничтожив логику и границы между реальностью и фантазией, создать новый прекрасный мир, построенный на свободной игре ассоциаций и образов из подсознания. Однако картины сюрреалистов нельзя назвать абстрактными - для них характерны интерес к пространству, материи и к деталям, прописанным с фотографической точностью. В современном мире искусство сюрреализма актуально, как никогда прежде.

Фовизм - (франц. *fauvisme*, от *fauve* - дикий, хищный), авангардистское течение во франц. живописи начала 20 в. (см. Авангардизм, Модернизм). Ироническое прозвище "les fauves" ("дикие") было дано современной критикой группе живописцев, выступивших в 1905 в парижском Салоне независимых (А. Матисс, А. Марке, Ж. Руо, М. де Вламинк, А. Дерен, Р. Дюфи, Ж. Брак, К. ван Донген и др.). В отличие от нем. экспрессионизма, Ф. не имел какой-либо осознанной программы и нравственно-философской окраски, являлся чисто эстетическим протестом против художественной традиции 19 в., утверждением самодовлеющей новизны живописных приёмов. Разных по манере мастеров на короткий срок (1905-1907) сплотили тяготение к лапидарным образным формулам, интенсивным контрастам колорита, острым композиционным ритмам, декоративно-лаконичной манере письма, поиски свежих импульсов в примитивном творчестве, средневековом и вост. искусстве.

Футуризм - (от лат. *futurum*-будущее) возник почти одновременно в Италии и России, отрицающее нравственные и художественные ценности традиционной культуры.

