Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО» Гуманитарно-педагогическая академия
Экономико-гуманитарный колледж

Методические рекомендации по дисциплине
Живопись

Специальность **54.02.05 Живопись (по видам)**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка…..…….....3

2. Тематический план занятий …….....7

3. Содержание лекционных занятий. ……..8

4. Содержание семинарских занятий……..……..….....12

5. Содержание практических занятий…….....15

6. Самостоятельная работа…….....17

7. Итоговый контроль……...17

7. Вопросы для зачета…..……18

8. Библиографический список…….....19

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Обычно технике отводят самое последнее место, считая ее вопросом какой – то специальной художественной кухни, крайне неинтересной и скучной материи. Это одно из самых закоренелых, глубоких и печальных недоразумений, ибо техника не только случайный способ выражения мысли и чувств художника, но часто направляющий, даже решающий момент в творчестве».

Учебно-методический комплекс – это документация, которая устанавливает содержание лекционных, семинарских, практических занятий со студентами, а также уровень знаний, который должен приобрести студент в результате прохождения какого-либо курса и методы подачи этих знаний.

Учебно-методический комплекс по курсу «Техника живописи и технология живописных материалов разработан на кафедре «Живописи» в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.

Цели курса:

- формирование системы знаний, позволяющих создавать долговечные произведения, наилучшим образом использовать живописные материалы с художественной точки зрения.

Задачи курса:

- теоретическое и практическое ознакомление с технологией живописных материалов и техническими возможностями их применения в живописи;
- теоретическое и практическое освоение основ используемых в живописи;
- освоение способов подготовки основ для работы;
- изучение причин разрушения живописных произведений (химические, технологические, влияние окружающей среды) и способов сохранения произведений;
- основы консервации и реставрации произведений живописи; изучение зависимости техники живописи, ее стилистики от природы и структуры художественных материалов в теоретическом и историческом аспектах, в

процессе копирования произведений искусства, в практической авторской работе).

Общая трудоемкость курса. Курс «Техники живописи и технологии живописных материалов» состоит из лекций, теоретических, практических занятий и самостоятельной работы. Таким образом, курс больше дает теоретических знаний, предполагая их использование не только на практических занятиях данного курса, но и других: курса живописи, композиции, копировании произведений станковой живописи и других. Практика подразумевает использование теоретических знаний и способствует наилучшему их усвоению и закреплению. Значительная часть времени, отведенного для изучения курса «Техники живописи и технологии живописных материалов» отводится на самостоятельную работу. Она подразумевает самостоятельные практические занятия студентов и самостоятельное изучение теоретического материала, подготовку к семинарам.

С курсом связаны такие дисциплины, как:

Блок специальных дисциплин федерального компонента:

- живопись
- композиция
- цветоведение и колористика
- копии произведений станковой живописи

Блок дисциплин специализации:

- мастерство

Факультатив:

- основы реставрации станковой масляной живописи

Учебно-творческие практики (пленер, копирование)

Место курса в профессиональной подготовке выпускника.

Изучение курса «Техники живописи и технологии живописных материалов» предусмотрено стандартом высшего профессионального образования. Курс лекций, семинарских и практических занятий по технике живописи и

технологии живописных материалов входит в круг специальных дисциплин студентов.

Предмет «Техника живописи и технология живописных материалов» большей частью дает теоретические знания и служит основой для правильного построения практической деятельности студентов.

Требования к уровню освоения содержания курса.

Для того, чтобы осуществить прохождение программ по специальности 54.02.05 «Живопись (по видам)» необходимо прохождение курса «Техника живописи и технология живописных материалов». Проходит он в форме групповой и индивидуальной работы со студентом. Групповую форму работы составляют лекционные и семинарские занятия. Практика включает в себя две эти формы работ.

После изучения данного курса студенты должны знать особенности техники живописи разных времен, особенности различных материалов живописи и целесообразно их использовать.

Требования к профессиональной подготовке выпускника:

- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и смежных областях художественного творчества;
- обладать знаниями областных закономерностей развития искусства;
- понимать специфику выразительных средств различных видов искусства;

По специальным дисциплинам:

- профессионально владеть средствами рисунка, живописи и композиции для воплощения авторского творческого замысла;
- быть подготовлен к авторской творческой деятельности;
- обладать теоретическими знаниями и практическими умениями в соответствии с особенностями подготовки необходимой для получения соответствующих квалификаций;
- иметь навыки научно-исследовательской деятельности и опыт производственной деятельности в соответствии с особенностями полученных квалификаций;

- быть подготовленным к педагогической деятельности в сфере профессионального художественного образования.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ План ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Наименование тем курса
Аудиторных
Лекции
1.Введение в предмет.
2. История развития живописи. Исторические источники по технике живописи.
3. Основы под живопись.
3.1. Основы из дерева.
3.2. Основы из ткани.
3.3. Основы из металла.
3.4. Основы из пергамента и бумаги.
4. Грунт.
4.1. Материалы, составляющие грунт.
4.2. Грунтовка основ живописи. Фактура грунта.
5. Красочный слой.
5.1. Пигменты.
5.2. Связующие.
6. Защитный слой.
6.1. Материалы защитного слоя.
6.2. Состав защитного слоя.
7. Техники живописи различных мастеров
7. Техники живописи различных мастеров
Всего
Итого

III. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

Раздел содержит разработку тем лекций. Цель лекционных занятий заключается в теоретическом освоении знаний по технике живописи и технологии живописных материалов.

Тема 1. Введение в предмет.

План лекции:

1. Различные приемы живописи: темпера, акварельная живопись, масляная живопись, энкаустика.

2. Роль знаний техники и технологии материалов живописи для студентов как будущих профессионалов.

3. Исследовательская и научная литература по изучаемому материалу.

Акварель. Происхождение акварели. Состав красок. Виды акварели (твердые; мягкие; медовые; жидкие). Связующее вещество красок. Твердые акварельные краски. Китайская тушь. Мягкие краски. Медовые краски. Гуашь. Материалы, применяемые в акварельной живописи. Бумага для акварели. Живопись акварелью. Сохранение произведений акварельной живописи.

Темпера. Происхождение темперной живописи. Состав темперы. Свойства темперы. Приемы темперы. Грунт. Произведения темперной живописи. Современная темпера. Связующее вещество красок. Эмульсия. Яичная темпера. Казеиновая темпера. Гумми-арабиковая темпера. Приготовление красок темперы. Растирание красок. Палитры для темперы. Грунт.

Масляная живопись. Происхождение масляной живописи. Состав. Особенности и приемы масляной живописи. Основы и грунт масляной живописи.

Энкаустика. Происхождение. Состав красок. Основы энкаустической живописи.

Литература:

1. Виннер, масляной живописи / . – Москва : издательство Сварог и К, 2000. – 200 с.

2. Гренберг, станковой живописи / . – Москва : издательство Изобразительное искусство, 1982.– 320 с.
3. Киплик, живописи / . – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2008. – 504 с.
4. Кудрявцев, реставрации картин / . – Москва : издательство В. Шевчук, 2002. – 250 с.
5. Штаничева, / – Москва : издательство Академический проект, 200с.

Тема 2. История развития техники живописи. Исторические источники по технике живописи.

План лекции:

1. Возникновение и развитие западноевропейской и русской живописи.
2. Русские и западноевропейские источники по технике живописи.
3. Письменные свидетельства прошлого и исследования произведений живописи как источник изучения истории техники живописи.

Возникновение и развитие западноевропейской живописи. Связь западноевропейской живописи с античным искусством. Понятие техники живописи. Русские и западноевропейские источники по технике живописи. Исследования произведений живописи. Роль источников прошлого и исследования картин для изучения техники живописи мастеров.

Литература:

1. Виннер, масляной живописи / . – Москва : издательство Сварог и К, 2000. – 200 с.
2. Гренберг, станковой живописи / . – Москва : издательство Изобразительное искусство, 1982.– 320 с.
3. Киплик, живописи / . – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2008. – 504 с.
4. Кудрявцев, реставрации картин / . – Москва : издательство В. Шевчук, 2002. – 250 с.
5. Штаничева, / – Москва : издательство Академический проект, 200с.

Тема 3. Основы под живопись

План лекции:

1. Основы из дерева.

2. Основы из ткани. Подрамники.
3. Основы из металла.
4. Основы из пергамента и бумаги.

Основы из дерева. Породы дерева, применяемые для живописи. Подготовка основ из дерева для живописи.

Начало применения холста в живописи. Преимущества и недостатки тканевой основы в масляной живописи. Подрамники для масляной живописи. Применение основ из металлов в живописи: начало применения, особенности металлов, подготовка к живописи, нанесение слоев масляных красок.

Применение бумаги и пергамента в живописи. Особенности пергамента; начало его использования в живописи. Выработка бумаги. Сорта бумаги, используемые в живописи. Хранение бумаги и живописи, исполненной на ней.

Литература:

1. Виннер, масляной живописи / . – Москва : издательство Сварог и К, 2000. – 200 с.
2. Гренберг, станковой живописи / . – Москва : издательство Изобразительное искусство, 1982.– 320 с.
3. Киплик, живописи / . – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2008. – 504 с.
4. Кудрявцев, реставрации картин / . – Москва : издательство В. Шевчук, 2002. – 250 с.
5. Штаничева, / – Москва : издательство Академический проект, 200с.

Тема 4. Грунт

План лекции:

1. Материалы, составляющие грунт.
2. Грунтовка основ живописи.

Материалы для грунта: клей животного и растительного происхождения. Грунты: масляный, клеевой, эмульсионный. Цвет грунта. Грунтовка различных основ для живописи.

Литература:

1. Виннер, масляной живописи / . – Москва : издательство Сварог и К, 2000. – 200 с.
2. Гренберг, станковой живописи / . – Москва : издательство Изобразительное искусство, 1982.– 320 с.
3. Киплик, живописи / . – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2008. – 504 с.
4. Кудрявцев, реставрации картин / . – Москва : издательство В. Шевчук, 2002. – 250 с.
5. Штаничева, / – Москва : издательство Академический проект, 200с.

Тема 5. Красочный слой

План лекции:

1. Пигменты.
2. Связующие.

Пигменты масляных красок. Общие сведения о красках. Минеральные краски. Органические краски. Связующие масляных красок. Масла, применяемые в живописи. Высыхающие жирные масла и процесс их затвердевания.

Литература:

1. Виннер, масляной живописи / . – Москва : издательство Сварог и К, 2000. – 200 с.
2. Гренберг, станковой живописи / . – Москва : издательство Изобразительное искусство, 1982.– 320 с.
3. Киплик, живописи / . – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2008. – 504 с.
4. Кудрявцев, реставрации картин / . – Москва : издательство В. Шевчук, 2002. – 250 с.
5. Штаничева, / – Москва : издательство Академический проект, 200с.

Тема 6. Защитный слой

План лекции:

1. Материалы защитного слоя.
2. Состав и фактура защитного слоя.

Смолы. Твердые смолы. Смолы средней твердости. Бальзамы. Растворители смол. Лаки. Лаки для ретуши. Лаки для живописи. Картинные лаки.

Литература:

1. Виннер, масляной живописи / . – Москва : издательство Сварог и К, 2000. – 200 с.
2. Гренберг, станковой живописи / . – Москва : издательство Изобразительное искусство, 1982.– 320 с.
3. Киплик, живописи / . – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2008. – 504 с.
4. Кудрявцев, реставрации картин / . – Москва : издательство В. Шевчук, 2002. – 250 с.
5. Штаничева, / – Москва : издательство Академический проект, 200с.

Тема 7. Техники мастеров живописи

План лекции:

1. Техника мастеров западноевропейской живописи.
2. Техника мастеров Русской живописи.

Техника живописи мастеров западноевропейской живописи. Техника Леонардо да Винчи, Джорджоне, Тициана.

Техника русских мастеров живописи. Техника Левицкого, Боровиковского, Рокотова.

Литература:

1. Виннер, масляной живописи / . – Москва : издательство Сварог и К, 2000. – 200 с.
2. Гренберг, станковой живописи / . – Москва : издательство Изобразительное искусство, 1982.– 320 с.
3. Киплик, живописи / . – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2008. – 504 с.
4. Кудрявцев, реставрации картин / . – Москва : издательство В. Шевчук, 2002. – 250 с.
5. Штаничева, / – Москва : издательство Академический проект, 200с.

IV. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

В данном разделе разработан план подготовки студентов к семинарам. Такие занятия показывают уровень усвоенных студентом знаний в результате материала, полученного на лекциях, в процессе практической и самостоятельной работы. В программе курса «Техники живописи и технологии живописных материалов» семинарским занятиям отводится 16 часов.

Тема 1. История развития техники живописи. Исторические источники по технике живописи

План семинара:

Вопросы к семинару:

1. Техника живописи древних времен.
2. Техника живописи средних веков.
3. Техника живописи эпохи возрождения.
4. Современная техника живописи.

Литература:

1. Виннер, масляной живописи / . – Москва : издательство Сварог и К, 2000. – 200 с.
2. Гренберг, станковой живописи / . – Москва : издательство Изобразительное искусство, 1982.– 320 с.
3. Киплик, живописи / . – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2008. – 504 с.
4. Кудрявцев, реставрации картин / . – Москва : издательство В. Шевчук, 2002. – 250 с.
5. Штаничева, / – Москва : издательство Академический проект, 200с.

Тема 2. Основы под живопись

План семинара:

Вопросы к семинару:

1. Характеристика пород древесины, применяемых в качестве основы под живопись (хвойные: пихта, ель, сосна; лиственница, тополь…).
2. Характеристика металлов для применения основы под живопись.

3. Характеристика льна и хлопка. Ткани изо льна и хлопка как наиболее качественные тканевые основы под живопись.

Литература:

1. Виннер, масляной живописи / . – Москва : издательство Сварог и К, 2000. – 200 с.
2. Гренберг, станковой живописи / . – Москва : издательство Изобразительное искусство, 1982.– 320 с.
3. Киплик, живописи / . – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2008. – 504 с.
4. Кудрявцев, реставрации картин / . – Москва : издательство В. Шевчук, 2002. – 250 с.
5. Штаничева, / – Москва : издательство Академический проект, 200с.

Тема 4. Грунт

План семинара:

Вопросы к семинару:

1. Разновидности грунта (клеевой, эмульсионный, масляный)
2. Фактура грунта.
3. Цвет грунта.

Литература:

1. Виннер, масляной живописи / . – Москва : издательство Сварог и К, 2000. – 200 с.
2. Гренберг, станковой живописи / . – Москва : издательство Изобразительное искусство, 1982.– 320 с.
3. Киплик, живописи / . – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2008. – 504 с.
4. Кудрявцев, реставрации картин / . – Москва : издательство В. Шевчук, 2002. – 250 с.
5. Штаничева, / – Москва : издательство Академический проект, 200с.

Тема 5. Красочный слой

План семинара:

Вопросы к семинару:

1. Энкаустическая живопись.

2. Темперная живопись.
3. Масляная живопись.

Литература:

1. Виннер, масляной живописи / . – Москва : издательство Сварог и К, 2000. – 200 с.
2. Гренберг, станковой живописи / . – Москва : издательство Изобразительное искусство, 1982.– 320 с.
3. Киплик, живописи / . – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2008. – 504 с.
4. Кудрявцев, реставрации картин / . – Москва : издательство В. Шевчук, 2002. – 250 с.
5. Штаничева, / – Москва : издательство Академический проект, 200с.

Тема 6. Защитный слой

План семинара:

Вопросы к семинару:

1. Лаковая пленка.
2. Лакирование картин.
3. Лаки для ретуши.
4. Лаки для живописи.
5. Картинные лаки.

Литература:

1. Виннер, масляной живописи / . – Москва : издательство Сварог и К, 2000. – 200 с.
2. Гренберг, станковой живописи / . – Москва : издательство Изобразительное искусство, 1982.– 320 с.
3. Киплик, живописи / . – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2008. – 504 с.
4. Кудрявцев, реставрации картин / . – Москва : издательство В. Шевчук, 2002. – 250 с.
5. Штаничева, / – Москва : издательство Академический проект, 200с.

Тема 4. Техники мастеров живописи

План семинара:

Вопросы к семинару:

1. Техника мастеров западноевропейской живописи.
2. Техника мастеров Русской живописи.

Литература:

1. Виннер, масляной живописи / . – Москва : издательство Сварог и К, 2000. – 200 с.
2. Гренберг, станковой живописи / . – Москва : издательство Изобразительное искусство, 1982.– 320 с.
3. Киплик, живописи / . – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2008. – 504 с.
4. Кудрявцев, реставрации картин / . – Москва : издательство В. Шевчук, 2002. – 250 с.
5. Штаничева, Н. С., Живопись / – Москва : издательство Академический проект, 200с.

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

В разделе приведены разработки заданий по темам лекционных и семинарских занятий. Задания, по мере необходимости в ходе работы, могут повторяться и корректироваться в зависимости от их выполнения студентами. В программе курса «Техники и технологии живописных материалов» практические занятия занимают 56 часов.

Цель:

- усовершенствование, осмысление и закрепление полученных студентами теоретических знаний.

Задачи практики:

- приготовление грунтов
- грунтовка основ
- применение различных техник живописных материалов

Тема 1. Грунт

Грунт играет важную роль при создании картины. Он улучшает связь красочного слоя с основой, ограничивая их движение при изменении температуры и влажности; поглощает излишки связующего из красочного

слоя, не позволяя проникнуть им к основе, что могло бы привести к окислению и последующему разрушению последней. Важен грунт и для организации поверхности под живопись. Слой его может быть гладким, шероховатым, скрывающим или наоборот выявляющим фактуру основы. Для построения колорита картины значителен цвет грунта.

Именно поэтому темы лекционных и семинарских занятий, посвященные грунтовке основ живописи, важны для создания профессиональных работ студентами. По прохождению их проводится практическое занятие, на котором студенты под руководством преподавателя приготавливают несколько видов грунтов для разных основ и занимаются грунтовкой.

Тема 2. Красочный слой

Главным составляющим элементом структуры картины является красочный слой. Именно здесь проявляется единство идеи, материала и технических приемов. Гармоничное сочетание этих составляющих и определяет ценность живописного произведения и уровень мастерства художника. На них ставится учебная постановка. Задача предлагаемой студентам работы: изучение красочного материала на практике.

Тема 3. Защитный слой

Для защиты красочного слоя от неблагоприятных воздействий окружающей среды, для устранения вжухлостей масляных красок, разжижения или растирания красок (грязи, влаги, пыли) произведения масляной живописи покрывают слоем лака. Это также очень важная составляющая масляной живописи. Для закрепления темы, посвященной защитному слою живописи, студентам ставится постановка. В работе над ней учащиеся на практике используют свои теоретические знания работы с различными видами лаков.

Тема 4. Техники мастеров живописи

Для повышения уровня мастерства и выработки в дальнейшем своей манеры живописного письма студент должен познакомиться с техникой и приемами мастеров живописи. На это направлены практические занятия по теме «Техника мастеров живописи». На них ребята подробно изучают технику,

предложенного им мастера и затем занимаются копированием одной из выбранных ими его работ. Изучение техники мастера проходит в форме подготовки доклада под руководством преподавателя. 2 часа практических занятий отводится для защиты студентами своих работ.

VI. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Самостоятельная работа курса «Техники живописи и технологии живописных материалов» заключается в теоретической части, то есть подготовке студентов к семинарам. Это: повторение лекционного материала и изучение дополнительных источников информации. Также частью самостоятельной работы является практика, которая включает в себя работу студента над учебными постановками, без руководства преподавателя.

VII. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

В завершении изучения курса проводится зачет. Проходит он в форме собеседования по предложенным студентам вопросам.

VII.I. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

При отличной работе учащегося на семинарах, при выполнении на хорошем уровне практических заданий зачет студент может получить автоматически. К зачету допускаются студенты при наличии лекционного материала и выполнении на хорошем уровне практических заданий. Зачет ставится студенту при хорошем ответе на вопросы билетов. Если студент отсутствовал по уважительной причине на лекционных занятиях, но успешно справлялся с практикой и показал отличные знания при ответе, то он также получает зачет. Студент, не имеющий лекционного материала, не показавший практических заданий и не сумевший ответить на вопросы билетов зачет не получает.

VIII. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА

1. Темперная, акварельная, клеевая живопись.
2. Монументальная живопись. Ее особенности, задачи.
3. Появление станковой живописи. Источники изучения технологии станковой живописи.

4. Особенности техники живописи разных времен.
5. Основы под живопись (дерево).
6. Основы под живопись (ткани).
7. Основы под живопись (металл).
8. Основы под живопись (бумага, пергамент).
9. Грунт. Состав и структура.
10. Пигменты. Пигменты Западноевропейских мастеров до конца XVII века.
11. Пигменты. Пигменты нового времени.
12. Пигменты. Пигменты русских живописцев.
13. Красочные материалы для живописи. Органические краски.
14. Красочные материалы для живописи. Минеральные краски.
15. Энкаустика.
16. Темперная живопись.
17. Масляная живопись.
18. Лаки. Лаки для ретуши. Лаки для живописи. Картинные лаки.
19. Масла, применяемые в масляной живописи.
20. Смолы. Растворители смол.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Беда, / . – Москва : издательство просвещение, 198с.
2. Вибер, Ж. Живопись и ее средства / Ж. Вибер. – Москва : издательство В. Шевчук, 2004. – 232 с.
3. Виннер, масляной живописи / . – Москва : издательство Сварог и К, 2000. – 200 с.
4. Гренберг, станковой живописи / . – Москва : издательство Изобразительное искусство, 1982.– 320 с.
5. Касань, А. Руководство по рисованию акварелью / Москва : Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки, 2007. – 224 с.
6. Киплик, живописи / . – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2008. – 504 с.

7. Кудрявцев, реставрации картин / . – Москва : издательство В. Шевчук, 2002. – 250 с.

8. Штаничева, Н. С., Живопись / – Москва : издательство Академический проект, 2009. – 271 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Горин произведений станковой масляной живописи: учебное пособие для средних учебных заведений / .- Москва : издательство искусство, 1977. – 223 с.

1. Виннер, работают мастера живописи / . – Москва : издательство Советская Россия, 1965. – 112 с.