

# ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ

## РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКИ ЖИВОПИСИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

**Тема 1.1. Вступительная беседа. Знакомство студентов с задачами курса учебной дисциплины. Значение и место техники и технологии живописи в разные периоды развития искусства живописи.**

1. Значение курса «Техника и технология живописи» в формировании художника-мастера.
2. Проблема сохранения произведений искусства.

**Термины:** живопись, история искусства, акварельные краски, темпера, гуашь, энкаустика, технология живописных материалов, масляная живопись, техника живописи, свойства материалов, клеевые краски, искусство живописи.

**Выполнить:**

1. Конспект на тему «История развития живописи».
2. Изучить основную литературу.

**Литература:** [[2](#); [4](#); [7](#); [8](#); [9](#); [11](#)].

**Тема 1.2. Основы под живопись клеевыми красками.**

1. Общая характеристика клеевых водорастворимых красок. Особенности их использования и назначения.
2. Различные виды клеевой живописи.
3. Подбор основы под живопись клеевыми красками (ткань, дерево, бумага, пластик, металл, пергамент).

**Термины:** живопись, история искусства, акварельные краски, воздушная перспектива, линейная перспектива, клеевые краски, грунт, грунтовка, клеевой грунт, эмульсионный грунт, холст, темпера, гуашь, энкаустика, технология живописных материалов, масляная живопись, техника живописи, свойства материалов, искусство живописи.

**Выполнить:**

1. Сообщение на тему «Основы под живопись клеевыми красками».
2. Изучить основную литературу.

**Литература:** [[4](#); [7](#); [8](#); [9](#)].

### **Тема 1.3. Акварель, гуашь, темпера, современные материалы. Основные приемы работы, инструменты и оборудования.**

1. Акварель. Краткие исторические сведения о распространении техники акварельной живописи. Различные составы акварельных красок. Характеристика оснований, под акварельную живопись (пергамент, бумага, шелк и др.).

2. Основные приемы работы акварелью. Прочность произведений, специфика хранения. Примеры произведений.

3. Гуашь. Состав красок. Основы для гуаши, грунт. Специфические особенности живописи гуашью. Прочность произведений, особенности хранения. Примеры произведений.

4. Технические упражнения. Этюды предметов быта акварелью, гуашью в различных техниках.

**Термины:** живопись, живопись академическая, живопись по сырому, история искусства, акварельные краски, воздушная перспектива, линейная перспектива, клеевые краски, грунт, грунтовка, клеевой грунт, эмульсионный грунт, холст, темпера, гуашь, энкаустика, технология живописных материалов, масляная живопись, техника живописи, свойства материалов, искусство живописи, лессировка, пастозная техника, сграффито, пигмент, акриловые краски, этюд.

#### ***Выполнить:***

1. Выполнение этюдов натюрмортов акварелью, гуашью в различных техниках (а-ля - прима, многослойная живопись, живопись по - сырому)..

2. Изучить основную литературу.

**Литература:** [2; 4; 6 ; 7; 8; 9; 12].

### **Тема 1.4. Клеевые графически материалы: пастель, сангина, соус, туш, уголь.**

1. Клеевая живопись. Материалы клеевой живописи: состав красок, виды грунтов, грунты. Свойства различных клеев.

2. Особенности приготовления клеевых растворов. Назначение клеевой живописи, приемы работы. Прочность произведений, особенности хранения.

3. Пастель, сангина, соус, уголь и другие материалы.

4. Технические упражнения. Зарисовки предметов быта различными графическими материалами (пастелью, соусом, сангиной).

**Термины:** живопись, графически материалы, пастель, сангина, соус, уголь, история искусства, воздушная перспектива, линейная перспектива, клеевые краски, грунт, грунтовка, клеевой грунт, эмульсионный грунт, холст, технология живописных материалов, техника живописи, свойства

материалов, искусство живописи, лессировка, пастозная техника, сграффито, пигмент, этюд.

***Выполнить:***

1. Выполнение зарисовок натюрмортов различными графическими материалами (пастелью, соусом, сангиной).
2. Изучить основную литературу.

**Литература:** [[7](#); [8](#); [9](#); [10](#)].

**Тема 1.5. Основы под масляную и темперную живопись.**

1. Назначение основы под живопись и требования, предъявляемые к основам. Материалы для основы под темперную и масляную живопись. Разновидности холста: льняной, пеньковый. Требования, как к основе под живопись. Достоинства и недостатки.

2. Картон, бумага. Сорта картона. Положительные и отрицательные свойства картона как основы под живопись. Характеристика сортов картона, их механическая прочность и стойкость к внешним воздействиям. Бумага, ее свойства, сорта, качество. Сохранность живописи, выполненной на картоне, бумаге.

3. Дерево, фанера, линолеум, как основы под масляную и темперную живопись.

4. Новые виды материалов. Древесноволокнистые плиты, строительный прессованный картон, поропласт, пенопласты и др. Их характеристика и свойства. Способы обработки и подготовки под живопись. Сохранность произведений. Подрамники для тканей и картона.

5. Технические упражнения: натягивание холста на подрамник. Различные способы крепления тканей и картона к планкам подрамника.

***Термины:*** живопись, темперная живопись, масляная живопись, картон, бумага, история искусства, воздушная перспектива, линейная перспектива, грунт, грунтовка, клеевой грунт, эмульсионный грунт, холст, технология живописных материалов, техника живописи, свойства материалов, искусство живописи, лессировка, пастозная техника, сграффито, пигмент, этюд.

***Выполнить:***

1. Натягивание холста на подрамник различными способами.
2. Изучить основную литературу.

**Литература:** [[2](#); [3](#); [4](#); [8](#); [9](#); [10](#)].

### **Тема 1.6. Грунты для темперной и масляной живописи.**

1. Грунты для темперной и масляной живописи. Структура грунтов. Основные типы грунтов, их классификация. Характеристика особых типов грунтов, применяемых для темперных красок.

2. Виды масел, применяемые в грунтах. Изучение процессов подготовки основ и приготовления грунтов различных составов.

3. Проклейка и ее назначение. Клеи животного происхождения. Клеи растительного происхождения. Различные дефекты в проклейках и грунтах и возможности их устранения в процессе грунтовки. Сохранение живописи на разных грунтах.

**Термины:** живопись, темперная живопись, масляная живопись, картон, бумага, история искусства, воздушная перспектива, линейная перспектива, грунт, грунтовка, клеевой грунт, эмульсионный грунт, холст, технология живописных материалов, техника живописи, свойства материалов, искусство живописи, лессировка, пастозная техника, сграффито, пигмент, этюд.

#### ***Выполнить:***

1. Работа с конспектом лекции и дополнительной литературой. Индивидуальная грунтовка холста.

2. Изучить основную литературу.

**Литература:** [[2](#); [3](#); [12](#); [13](#); [14](#)].

### **Тема 1.7. Художественные масляные краски, разбавители и лаки.**

1. Структура масляных красок. Их состав. Особенности состава и изготовления масляных красок мастерами XVII-XVIII вв. Фабричное изготовление масляных красок. Изменение состава связующих материалов масляных красок при фабричном изготовлении.

2. Красящие вещества и пигменты. Характеристика отдельных пигментов по группам.

3. Различные виды масел, применяемых в живописи. Их классификация. Эфирные масла (растворители, разжижители).

4. Основные виды лаков: масляные, скипидарные, спиртовые. Цветостойкость масляных красок. Различные причины изменения цвета.

**Термины:** живопись, цветостойкость, виды лаков, связующие материалы масляных красок, масляная живопись, картон, бумага, растворители, разжижители, история искусства, воздушная перспектива, линейная перспектива, грунт, грунтовка, клеевой грунт, эмульсионный грунт, холст, технология живописных материалов, техника живописи, свойства материалов, искусство живописи, лессировка, пастозная техника, сграффито, пигмент, этюд.

***Выполнить:***

1. Изучение различных видов масляных красок, пигментов, лаков. Разбор причин изменения цвета в работе.
2. Изучить основную литературу.

**Литература:** [[2](#); [3](#); [4](#); [8](#)].

**Тема 1.8. Техника масляной живописи. Инструменты и оборудование.**

1. Краткие сведения об истории развития техники масляной живописи. Первые упоминания о применении масляных красок. Средневековая живопись на масле. Братья Ван Эйк. Усовершенствование масляных красок.
2. Эпоха Возрождения - расцвет масляной живописи. Фабричные масляные краски. Начало упадка техники масляной живописи. Современное состояние масляной живописи.
3. Техника масляной живописи. Основные инструменты масляной живописи.
4. Организация палитры, как первый этап работы художника над картиной.

***Термины:*** живопись, масляная живопись, картон, бумага, история искусства, воздушная перспектива, линейная перспектива, грунт, грунтовка, клеевой грунт, эмульсионный грунт, холст, технология живописных материалов, техника живописи, свойства материалов, искусство живописи, лессировка, пастозная техника, сграффито, пигмент, этюд.

***Выполнить:***

1. Работа с конспектом лекции и дополнительной литературой. Написание этюда натюрморта.
2. Изучить основную литературу.

**Литература:** [[7](#); [8](#); [10](#); [14](#)].

**Тема 1.9. Основные элементы в технологии построения многослойной масляной живописи.**

1. Основные элементы в технологии построения многослойной масляной живописи. Классическое понимание и современное содержание термина «многослойная масляная живопись».
2. Значение рисунка на холсте как этапа работы над этюдом и картиной. Подмалевок, его роль и назначение в общем объеме работы над картиной. Основной живописный слой.

***Термины:*** живопись, масляная живопись, картон, бумага, подмалевок, прописка, лессировка, многослойная живопись, красочный слой, локальный

цвет, прописка корпусная, воздушная перспектива, линейная перспектива, грунт, грунтовка, клеевой грунт, эмульсионный грунт, холст, растворитель, технология живописных материалов, техника живописи, свойства материалов, искусство живописи, пастозная техника, сграффито, пигмент, этюд.

***Выполнить:***

1. Изучение технологии многослойной масляной живописи. Поэтапность многослойной масляной живописи.
2. Изучить основную литературу.

**Литература:** [[2](#); [4](#); [7](#); [8](#); [10](#)].

**Тема 1.10. Техника темперной живописи.**

1. Краткие сведения об истории развития техники темперной живописи. Техника античных мастеров Греции и Рима. Темпера живопись мастеров Средневековья и эпохи Возрождения. Темпера древнерусских мастеров X-XII вв. Современная техника темперы.

2. Материалы. Основания и грунты, применяемые в темперной живописи, их специфические особенности. Темпера краски. Различные виды темперы: яичная, яично-масляная, казеиновая и др. Современные виды темперы фабричного изготовления.

3. Техника. Особенности техники темперной живописи античных, западноевропейских и древнерусских мастеров. Особенности современной техники темперной живописи (фактура красочного слоя, матовая и блестящая поверхность картин). Применение покрывных лаков в темпере. Сохранность темперной живописи.

***Термины:*** темпера, живопись, темперная живопись, красочный слой, локальный цвет, прописка, воздушная перспектива, линейная перспектива, грунт, грунтовка, растворитель, технология живописных материалов, техника живописи, свойства материалов, искусство живописи, пигмент, этюд.

***Выполнить:***

1. Ознакомление с произведениями, выполненными в различных видах техники темперной живописи в музеях и выставочных залах.
2. Изучить основную литературу.

**Литература:** [[3](#); [4](#); [7](#); [8](#); [14](#)].

**Тема 1.11. Техника восковой живописи (энкаустика).**

1. Краткие сведения об истории развития техники восковой и воскосмоляной живописи в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме. Восковая живопись Древней Грузии и Древней Руси. Возрождение техники восковой живописи в СССР и зарубежных странах.

2. Материалы. Связующее вещество красок - воск. Свойства, обработка. Восковые и воскосмоляные краски, свойства, приготовление. Прочность и неизменяемость этих красок. Основания и грунты для восковой живописи.

3. Техника живописи восковыми и воскосмоляными красками. Техника энкаустики. Инструменты и приемы исполнения. Сохранность восковой живописи.

**Термины:** восковая живопись (энкаустика), красочный слой, локальный цвет, прописка, воздушная перспектива, линейная перспектива, грунт, грунтовка, растворитель, технология живописных материалов, техника живописи, свойства материалов, искусство живописи, фактура, реставрации живописи, красящий пигмент.

**Выполнить:**

1. Ознакомление с произведениями, выполненными в технике восковой живописи.
2. Изучить основную литературу.

**Литература:** [2; 3; 7; 13].

**Тема 1.12. Фреска сграффито, мозаика, витраж.**

1. Фреска. Краткие исторические сведения. Византийская, итальянская, русская фреска. Подготовка стен. Приготовление и нанесение растворов. Палитра красок для фресковой росписи.

2. Сграффито. Краткие исторические сведения. Подготовка стен. Приготовление и нанесение растворов. Приемы исполнения.

3. Мозаика и витраж. Краткие исторические сведения. Особый вид техники, основанный на применении разноцветных твердых веществ: смальты, цветного стекла, и т.д. Различные приемы наборов (прямой и обратный) - византийская и флорентийская мозаика. Особенности набора витража. Прочность и сохранность мозаики и витража.

**Термины:** живопись, фреска, сграффито, мозаика, витраж, история искусства, воздушная перспектива, линейная перспектива, монументальная живопись, роспись, трафарет, декоративно-прикладное искусство, компоновка, смальта, грунт, грунтовка, технология живописных материалов, техника живописи, свойства материалов, искусство живописи, пигмент.

**Выполнить:**

1. Ознакомление с произведениями изобразительного искусства.
2. Изучить основную литературу.

**Литература:** [3; 4; 8; 13].

**Тема 1.13. Выцветание, растрескивание и другие изменения красочного слоя масляной живописи.**

1. Изменения красочного слоя масляной живописи, причины появления. Трещины и разрывы красочных слоев и грунта, пожухание масляных красок.

2. Ознакомление с произведениями с поврежденным красочным слоем, выяснение причины возникновения повреждений.

**Термины:** живопись, масляная живопись, картон, бумага, подмалевок, прописка, лессировка, многослойная живопись, красочный слой, пожухание красок, выцветание красок, растрескивание красок, прописка корпусная, грунт, грунтовка, холст, растворитель, технология живописных материалов, техника живописи, свойства материалов, искусство живописи, пигмент.

**Выполнить:**

1. Работа с конспектом лекции.
2. Изучить основную литературу.

**Литература:** [2; 4; 7; 8; 10].

**Тема 1.14. Средства предупреждения изменений в красочном слое масляной живописи.**

1. Условия хранения и консервация. Значение их в предупреждении и защите художественных произведений от преждевременных разрушений.

2. Методы консервации. Профилактический уход за произведением.

3. Процессы укрепления и восстановления основ, грунта и красочного слоя.

**Термины:** живопись, масляная живопись, картон, бумага, подмалевок, прописка, лессировка, многослойная живопись, красочный слой, пожухание красок, выцветание красок, растрескивание красок, прописка корпусная, грунт, грунтовка, холст, растворитель, технология живописных материалов, техника живописи, свойства материалов, искусство живописи, пигмент.

**Выполнить:**

1. Ознакомление с произведениями с поврежденным красочным слоем, выяснение причины возникновения повреждений.

2. Изучить основную литературу.

**Литература:** [2; 3; 4; 8; 10].