Тезисный план-конспект

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

План:

Технология живописных материалов занимается изучением живописно-технических свойств материалов, способов приготовления и наиболее целесообразного применения их в живописи.

В своей работе художник применяет определенные материалы: масляные краски, гуашь, темперные, восковые, акварельные и другие. В зависимости от этих материалов и различают виды живописи: масляная живопись, темпера, гуашь, энкаустика, акварель и т. д. Знание материалов и техники дает возможность художникам полнее и многообразнее выполнять живописные задания.

Техника живописи, подобно прочим наукам, опирается на ряд других наук. Современная техника живописи базируется на физике, химии, технологии красок. Старинная техника базировалась главным образом на длительном, вековом опытном изучении свойств материалов, имевшихся в распоряжении живописи.

Манера письма старых мастеров значительно отличалась от современной техники письма, так же как материалы, применяемые ими, отличались от современных материалов. В древности живописцы употребляли самые простые материалы естественного происхождения, например, в качестве красящих веществ использовали природные земли (охры, сиены, умбры и др.), растительные отвары и соки. Древнерусские живописцы применяли киноварь, лазурит, крутик, ярь-медянку, бакан, охру и др. Начиная с XVIII века, благодаря развитию химической промышленности, был получен искусственным путем ряд ценных красок для живописи. Детали работы старых мастеров и тонкости приготовления ими живописных материалов остаются для нас пока еще не ясными.

Акварельные краски относятся к группе клеевых красок. Акварель выпускается в виде туб или кювет.Основные приемы работы акварелью: метод лессировок (метод многослойной живописи) и метод а-ля прима - живопись по сырому, написанный за один сеанс. **Гуашь**, как и акварель, клеевая водорастворимая краска. Это непрозрачная краска, которая ложится плотным слоем на бумагу. В составе гуашевых красок в качестве добавок в разных количествах применяются белила, что придает им более белый вид после высыхания.

Темперные краски. По своим свойствам и составу темпера занимает промежуточное положение между клеевыми и масляными красками. Темперные краски можно разбавлять водой и писать на бумаге, картоне, а также по холсту, загрунтованному эмульсионным грунтом.

Тезисный план-конспект

Тема: Основы под живопись клеевыми красками.

План:

Основа для живописи - это любой физически существующий материал или поверхность, на которую наносятся краски. Бывают такие основы как: ткань, дерево, бумага, пластик, металл, пергамент, стекло.

Холст - широкое применение холста в качестве основы под живопись начинается с XV века. Холст, по сравнению с другими основами, представляет собой достаточно тонкий и чувствительный материал, который необходимо поддерживать подрамником. Наилучшей тканью, отвечающей требованиям, предъявленным к живописным, тк­аням, является льняной пеньковый холст, отличающийся большой прочностью.

Дерево - применяется в виде досок, пластин и фанеры. Древние живописцы и иконописцы употребляли как целые доски, небольшого размера, так и составные, склеенные небольшими перекладинами. В настоящее время картины больших размеров нецелесообразно писать на досках, чрезвычайно их утя­желяющих.

Небольшие же картины и в наше время охотно пишут на дубовых, липовых или кедровых досках.

Бумага - довольно интересная мягкая основа: она разнообразна, удобна в работе и привлекательна. Благодаря свойственной бумаге способности к абсорбции, краски на ней высыхают быстрее и становятся матовыми. Многообразие фактур бумаги делают ее еще более привлекательной для живописцев. Бумага бывает акварельной, для черчения, для пастели, тисненая

Грунт (в живописи) - промежуточный слой, наносимый на основу (поверхность стены, доски, холста, картона) с целью обеспечить её прочную связь с красочным слоем. Также грунт помогает создать желаемый цветовой фон (белый, коричневый, серый) и фактуру (гладкую, зернистую и др.). Разновидности грунта: клеевой, эмульсионный, полумасляный, масляный.

Подрамник - остов в виде рамы, (обычно из деревянных реек), на который натягивается холст, для работы над картиной, нередко снабженной крестовиной или перекладиной. Подрамники бывают 2-х видов: сборные (модульные, клиновые) и жесткие (глухие).

Тезисный план-конспект

Тема: Акварель, гуашь, темпера, современные материалы. Основные приемы работы, инструменты и оборудования.

План:

Акварель. Акварельные краски относятся к группе клеевых красок. Название «акварель» происходит от латинского слова «аква» – вода, так как вода является растворителем для этого вида красок. Акварель выпускается в виде туб или кювет.Основные приемы работы акварелью: метод лессировок (метод многослойной живописи) и метод а-ля прима - живопись по сырому, написанный за один сеанс.

Гуашь так же, как и акварель, клеевая водорастворимая краска. При изготовлении гуашевых красок применяют те же красящие вещества, что и при изготовлении акварели. Это непрозрачная краска, которая ложится плотным слоем на бумагу. В составе гуашевых красок в качестве добавок в разных количествах применяются белила, что придает им белесоватый вид после высыхания. К техникам гуашевой живописи относятся: лессировка, пастозная техника, сграффито.

Масляные краски производятся из пигментов, перетертых в высыхающем масле. По сравнению с другими материалами живописи масляными красками можно работать существенно дольше – до тех пор, пока они сохраняют влажность. В масляной технике нанесенная влажная краска не меняет свой цвет после высыхания.

Темперные краски. По своим свойствам и составу темпера занимает промежуточное положение между клеевыми и масляными красками. Темперные краски можно разбавлять водой и писать на бумаге, картоне, а так же, как маслом, по холсту, загрунтованному эмульсионным грунтом.

Акриловые краски. Акриловыми художественными красками можно работать в традиционных техниках станковой масляной или темперной живописи. Но в отличие от темперы акриловые краски меньше меняют цвет при высыхании и можно работать на более подвижных основах без риска растрескивания пленки.

Для каждого вида красок существуют подходящие для работы инструменты, аксессуары, различные основы, вспомогательные и декоративные средства. Например, средства для масляной живописи обеспечивают разбавление красок, очистку кистей, создание защитного слоя и воздействуют на ход высыхания красочного.

Закрепление полученных знаний:

Д/з.:выполнить 2-3 этюды различными методами акварельной живописи.

Размер - 20х3, 30х40

Тезисный план-конспект

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

План:

Пастель - художественный материал, применяемый в графике и живописи. Чаще всего выпускается в виде мелков или карандашей без оправы, имеющих форму брусков с круглым или квадратным сечением. Пастель бывает трёх типов — «сухая», масляная и восковая. Для рисования пастелью нужна фактурная поверхность, которая будет удерживать пигмент. Рисунки пастелью обычно выполняются на цветной бумаге. Тон бумаги подбирается индивидуально, учитывая задачи рисунка.

Сангина - материал, который используют в рисовании, начиная с Эпохи Возрождения. Существует в натуральном виде и изготавливается искусственно. Имеет различные оттенки красного от мутного до красно - коричневого. Наносится на бумагу "штрихом" или "в растирку", что позволяет достичь разнообразия в тоне.

Соус - материал для рисования. Имеет вид тонких цилиндрических ветвей, которые спрессованы из мелкого и мягкого порошка - древесной сажи или угля с приложением клея. Работа соусом ведется сырым или сухим способом. Иногда он наносится на бумагу с помощью тряпки или растушевки (сухой соус). Можно растворить соус в воде и выполнять рисунок с помощью кисти (мокрый соус). Соус легко поддается истиранию ластиком.

Уголь - очень податливый материал, который отличается своей красивой фактурой. В зависимости от характера заточки угля им можно проводить тонкие, четкие линии и закрывать целые поверхности, поэтому техника работы углем разнообразна. Она может носить и графический и живописный характер.

Графический карандаш является наиболее распространенным материалом для выполнения учебных рисунков. Он хорошо держится на бумаге и легко стирается ластиком. Острым концом графита можно делать тонкую линию, а его боковой, специально отточенной поверхностью - живой, пространственный штрих.

Тушь - [краска](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0), приготовленная из [сажи](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B0). Тушь бывает жидкая, концентрированная и сухая (в виде палочек или плиток). Чёрная тушь высокого качества имеет густой чёрный цвет, легко сходит с пера. Существует также цветная тушь (особая разновидность жидких красок), употребляемая крайне редко.

Закрепление полученных знаний:

Д/з.: выполнить по одному рисунку (копии) каждым материалом.

Размер - 20х30, 30х40.

Тезисный план-конспект

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

План:

Основа для живописи - это любой физически существующий материал или поверхность, на которую наносятся краски. Бывают такие основы как: ткань, дерево, бумага, пластик, металл, пергамент, стекло.

Темперой можно писать практически на любой поверхности. Темперная живопись позволяет применять разнообразные приемы письма - технику письма по сырому, многослойную живопись, письмо раздельными мазками.

Холст - широкое применение холста в качестве основы под живопись начинается с XV века. Холст, по сравнению с другими основами, представляет собой достаточно тонкий и чувствительный материал, который необходимо поддерживать подрамником. Наилучшей тканью, отвечающей требованиям, предъявленным к живописным, тк­аням, является льняной пеньковый холст, отличающийся большой прочностью.

Дерево - применяется в виде досок, пластин и фанеры. Древние живописцы и иконописцы употребляли как целые доски, небольшого размера, так и составные, склеенные небольшими перекладинами. В настоящее время картины больших размеров нецелесообразно писать на досках, чрезвычайно их утя­желяющих. Небольшие же картины и в наше время охотно пишут на дубовых, липовых или кедровых досках.

Бумага - довольно интересная мягкая основа: она разнообразна, удобна в работе и привлекательна. Благодаря свойственной бумаге способности к абсорбции, краски на ней высыхают быстрее и становятся матовыми. Многообразие фактур бумаги делают ее еще более привлекательной для живописцев. Бумага бывает акварельной, для черчения, для пастели, тисненая

Грунт (в живописи) - промежуточный слой, наносимый на основу (поверхность стены, доски, холста, картона) с целью обеспечить её прочную связь с красочным слоем. Также грунт помогает создать желаемый цветовой фон (белый, коричневый, серый) и фактуру (гладкую, зернистую и др.). Разновидности грунта: клеевой, эмульсионный, полумасляный, масляный.

Подрамник - остов в виде рамы, (обычно из деревянных реек), на который натягивается холст, для работы над картиной, нередко снабженной крестовиной или перекладиной. Подрамники бывают 2-х видов: сборные (модульные, клиновые) и жесткие (глухие).

Закрепление полученных знаний:

Д/з.: самостоятельно натянуть холст на подрамник, проклеить его желатином, а затем нанести грунт. Размер подрамника - 40х50.

Тезисный план-конспект

Тема: **Грунты для темперной и масляной живописи.**

План:

Грунтовка представляет собой один из наиболее распространенных приемов обработки основания для живописи, производимой с целью получить ровную и гладкую, с однородной плотностью живописную поверхность, окрашенную в требуемый цвет. Помимо этого, грунт, являясь промежуточным слоем между основанием и красочным слоем, служит естественным препятствием, предохраняющим материалы основания (холст, картон, дерево) от непосредственного соприкосновения со связующим веществом красок.

В качестве связующего вещества применяются лучшие сорта животных клеев: пергаментный, кроличий, перчаточный, рыбий, желатин, казеин. Растительные клеи: крахмал, пшеничный клейстер, желток и белок куриного яйца, высыхающие растительные масла и лаки. В зависимости от связующих веществ различают клеевые, масляные, эмульсионные (клей, вода, масло) и синтетические грунты.

Клеевые грунты, состоящие из мела, гипса и различных красящих веществ, смешанных со связующим веществом - животным клеем, являются наилучшими грунтовками для живописных оснований из дерева и холста не только в темперной, но и в масляной живописи.

Масляные грунты приготавливаются главным образом из цинковых белил, стертых с вареным или сырым льняным маслом. Грунт наносят на поверхность проклеенного животным, или растительным клеем холста в один, максимум в два, тонких слоя.

Эмульсионные грунты приготовляют из различных веществ; мела, гипса, каолина и красочных пигментов, смешанных с эмульсией. Один из самых распространенных видов грунта. Эмульсионный грунт сложен по своему составу. В него входят такие компоненты, как масло и клей, имеющие разное время затвердевания.

Синтетический грунт. Получил широкое распространение в наше время. Вначале он использовался в качестве грунтов под живопись темперными водоэмульсионными красками. Простота изготовления, хорошая адгезия (сцепление краски с грунтом), высокая эластичность, отсутствие активных поверхностных натяжений ‒ вот те положительные качества, которые привлекают к нему внимание художников.

Для того чтобы работа прослужила долго существуют технические правила изготовления и нанесения грунтов на основание.

Закрепление полученных знаний:

Д/з.: проклеить и нанести грунт на несколько листов картона (размер - 20х30, 15х20). После высыхания написать кратковременный этюд несложного натюрморта масляными красками.

Тезисный план-конспект

Тема: Художественные масляные краски, разбавители и лаки.

План:

Масляная живопись за много веков своего существования неоднократно изменяла состав связующего вещества своих красок. [Масляные краски](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8) состоят из сухих [пигментов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) и высыхающего масла. Например, может применяться [масло семян льна](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE), [мака](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE) или [масло грецких орехов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE). Современные пигменты ярче, устойчивее и разнообразнее пигментов, использовавшихся старыми мастерами. Они также менее токсичны.

Первые попытки их изготовления велись, вероятно, с маслами, лишенными всякой обработки, выжатыми из различных семян, и только спустя долгое время после начала применения масел для целей живописи могла явиться мысль так или иначе обрабатывать их, варить, сгущать на солнце и выбеливать. Еще значительно позднее - о чем имеются уже сведения в истории - стали вводиться в масла различные добавки: смолы, эфирные масла и сушки. Легкие в работе, масляные краски позволяют создавать множество разных эффектов.

Масляные краски, в отличие от красок на водной основе - акварели, акрила и гуаши, сохнут очень медленно. Толстый слой масла довольно долго остается влажным и поддающимся обработке, что позволяет заново применить уже использованную технику или обратиться к новой технике.

Разбавители масляных красок и лаковслужат для уменьшения вязкости красок в процессе работы, а также используются для очистки кистей, палитр и других инструментов. Разбавитель №1 - смесь живичного скипидара и уайт - спирита в соотношении 1:1. Применяется для разбавления масляных красок, рельефных паст. Разбавитель №2 - уайт - спирит. Разбавитель №3 - уайт - спирит очищенный. Применяется для разведения художественных масляных, алкидных красок и рельефных паст, смывания красок с полотен, палитры и мытья кистей. Отличается от №2 тем, что не имеет запаха. Разбавитель №4 – пинен. Основной разбавитель художественных красок и лаков. Является растворителем для смол при изготовлении художественных лаков. Разбавитель№5 «Тройник» - это раствор льняного масла и лака в скипидаре. Применяется для разбавления художественных красок и лаков. Лак и масло нейтрализует потерю связующего из краски (на «тянущих» грунтах), сохраняя тем интенсивность цвета.

Лаки. В технике масляной живописи существуют четыре группы лаков, различающиеся по своему назначению:

- Лаки для живописи: мастичный, даммарный, копаловый, кедровый, пихтовый.

- Межслойные/ Ретушные лаки: применяется в качестве промежуточного слоя для предотвращения жухлости и усиления адгезии красочных слоёв.

- Лаки для лессировок: применяется для изоляции одного живописного слоя от другого.

- Лаки для покрытия поверхности (лаки покрывные). Применяются для покрытия живописной поверхности в консервационных или защитных целях.

Тезисный план-конспект

Тема: Техника масляной живописи. Инструменты и оборудования.

План:

Стилистические изменения живописи тесно связаны не только с переменами художественно - эстетических взглядов, но и с развитием технологии живописи — используемых материалов, приемов и методов письма. Живописцы средневековья вплоть до XV века пользовались темперой — краской, связующим, которой был обычно яичный желток с различными добавками. Темпера требовала от художника высокой дисциплины работы и скрупулезной продуманности всего живописного процесса. Она быстро сохла, меняла свой цвет при покрытии лаком. Время работы, количество и цвет красок — все это должно было быть рассчитано заранее.

Переход к масляной живописи в XV веке, связанный с именами Яна Ван Эйка и Антонелло Да Мессины, совершил переворот в станковой живописи, сделав ее процесс более раскрепощенным и свободным, как в отношении средств выражения, так и времени исполнения. Сочетание корпусных мазков с прозрачными лессировками, большая взаимосвязь и сплавленность слоев краски, эмалевидный характер поверхности, возможность разнообразия в движении кисти — все это вело к более свободной трактовке образов, обогащению цветовой и светотеневой трактовки среды, освоению линейной и воздушной перспективы.

Однако предоставленная масляной живописи свобода сочеталась и с определенными закономерностями в ее использовании: был разработан так называемый трехстадийный метод живописи, включавший в качестве основных этапов прописывание подмалевок, и завершающую лессировку. Этим методом пользовались многие мастера прошлого.

Начиная со второй половины XIX века, на смену трехстадийному методу живописи приходит техника а-ля прима. Красочный слой в этом методе строится как бы сразу, в один прием, не разделяясь на подмалевок, прописывание и лессировку. Порядок наложения мазков в этом случае определяется не технологической последовательностью, а характером творческих задач, которые ставит перед собой живописец.

Самые необходимые инструменты масляной живописи - кисти (щетина, синтетика; круглые, плоские и т.д.). Палитра (бывают деревянные, пластиковые), мастихин и т.д.

Закрепление полученных знаний:

Д/з.: самостоятельно поэтапно выполнить, на приготовленном в предыдущем задании полотне, несложный натюрморт из трех предметов. Освещение дневное, сбоку.

Тезисный план-конспект

Тема: Основные элементы в технологии построения многослойной масляной живописи.

План:

Многослойная живопись - техника живописи, требующая расчленения работы на ряд последовательных этапов: подмалевок, прописки, лессировка. Она основана на наслоении нескольких красочных слоев, отличается от техники письма «по сырому» прежде всего тем, что здесь каждый слой краски окончательно просушивается перед нанесением следующего слоя.

Нанесение рисунка

Подготавливается рисунок или отдельно на бумаге с последующим переведением на холст, или непосредственно на холсте.

Подмалевок

Подмалевок в виде общего наброска представляет собой первый красочный слой в картине, который имеет целью установить рисунок, общий цвет и таким образом облегчить и создать подготовку для дальнейших прописок. Подмалевок пишут тонкослойно, как в свету, так и в тенях быстросохнущими красками, разбавляя их лаками и растворителями. Чтобы можно было продолжать работу через несколько суток.

Прописка.

Нанесение красок по подмалевку ведется постепенно, наращивая слой на слой, усиливая и толщину, и тон локальных красок. Прописка выполняется более корпусно в светах и тонкослойно в полутонах и тенях, а также ведя их в локальных тонах, имея в виду дальнейшие лессировки. Интенсивные тона выполняются полукорпусно в соответствующем тоне, с последующим лессированием прозрачными красками. Живопись при этом приобретает глубину и силу тона.

Лессировки

Лессировки наносятся тонкими слоями преимущественно по хорошо просохшим краскам прозрачными, полупрозрачными или иногда тонко растертыми непрозрачными красками, но сильно разжиженными лаком. Не изменяя деталей моделировки, подготовленной в подмалевке и прописке, лессировки, усиливая или погашая цвет красок, придают живописи особую красоту, которую почти невозможно достичь корпусными красками или смесями красок.

Закрепление полученных знаний:

Д/з.: Этюд пейзажа на картоне.

Эта задача является полностью практической работой. Студенты должны использовать все полученные при предварительном изучении знания. Размер этюда 20х30.

Тезисный план-конспект

Тема: Техника темперной живописи.

План:

Темперная живопись – одна из древнейших техник, которая использовалась для рисования. Начало ее использования относят к началу времен, но действительно широкое распространение темпера получила в Византии.
Свое название этот вид живописи получил от наименования краски – темпера. Технология производства этой краски заключалась в следующем: пигменты растирали с водой и высушивали. Далее их смешивали с яйцом, разведенным клеем, уксусом, вином или пивом.
Структура темперной краски позволяла рисовать на стенах, а также на дереве и железе. Для долговечности изображения в темперную краску могли добавлять клей или смолу.

Темперная живопись берет свое начало от фаюмских портретов, написанных восковыми энкаустическими красками. Ее развитию и распространению весьма способствовала иконопись. Темперной в основном была станковая живопись византийских мастеров. Как полагают исследователи техники живописи, первыми стали пользоваться именно византийские мастера желтковой темперой, работая этими красками включительно до XVI века, а в России они были распространены до конца XVII столетия. Темперными красками писали свои великие произведения выдающиеся итальянские мастера Возрождения Леонардо да Винчи, Рафаэль, Корреджо, Микеланджело, Тициан и другие. Однако некоторые итальянские живописцы пользовались и смешанной техникой, применяя и масляные краски, что известно по исследованиям картин, написанных еще до XVII века.

Только в XVIII веке темперные краски и краски на клеевой основе вытесняются масляными красками. Темпера осталась лишь в иконописи, а клеевые краски - в декорационной живописи.

Современная темпера не требует особых правил и приемов в живописи, а потому предоставляет живописцу полную свободу в исполнении. Можно писать и жидкими красками подобно средневековой темпере, но также допустимо и жирное пастозное письмо. Помещение для хранения темперной живописи должно быть сухим, проветриваемым, с сохранением постоянной температуры и влажности. Желательно, чтобы экспонаты хранились отдельно от музейных предметов другого вида, например текстиля.

Тезисный план-конспект

Тема: Техника восковой живописи (энкаустика).

План:

Энкаустика — это древнее искусство живописи горячим воском. В этой интересной технике написаны многие раннехристианские иконы, а также фаюмские погребальные портреты.

Восковая живопись своими корнями уходит в далекое прошлое, поэтому нельзя с точностью сказать, где зародился этот вид искусства. **Но техника, выработанная в Древней Греции в 5 веке до н. э., стала наиболее прочной и долговечной**.

Суть греческой техники заключалась в том, что предварительно разогретые краски (в их состав входили воск, смолы, масло и красящий пигмент) наносили на подогретую основу кистью и специально раскаленным инструментом, а затем картину оплавляли при помощи жаровни.

Благодаря химическим свойствам воска: хорошей устойчивости к влаге и небольшой химической активности, картины, которые выполнены в этой технике, сохраняют свою первоначальную цветовую свежесть, фактуру и плотность краски в течении многих тысячелетий.

Чтобы приступить к работе, восковые краски нужно было разогреть, чтобы они стали жидкими, после чего нагревали и основу для нанесения красочного слоя. Для живописи брали щетинистые кисти. Когда работа была окончена, а краски остывали, картину "закаляли" огнем таким образом, чтобы слой краски нагрелся, но не расплавился. После обработки огнем поверхность красочного слоя становилась гладкой, блестящей и однообразной. Энкаустика была приемлемой для различных материалов, грунтовать материал не было необходимости. Восковая живопись успешно применяется с целью заполнения утраченных участков красочного слоя и его укрепления в случае реставрации живописи.

Тезисный план-конспект

Тема: Фреска сграффито, мозаика, витраж.

План:

Фреска – это древняя техника монументальной живописи, особенностью которой является нанесение красок по сырой «штукатурке». Основа для фрески – это смесь гашеной извести с песком. Краски, используемые для написания фрески – это натуральные пигменты, разведенные с обычной водой. При высыхании извести, краски, нанесенные по сырому, становятся с ней единым целым, так как на поверхности высохшей извести образуется тонкая прозрачная кальциевая пленка, защищающая живопись на века. Если же краски наносить по уже подсыхающей извести, то при высыхании чудесного эффекта не получится, и краски будут пачкаться, как побеленная стенка. Поэтому для написания фрески слой сырой извести наносится только на такую площадь, которую мастер сможет написать за один день. Техника фрески требует от художника большого мастерства и предельной концентрации, так как последующие доделки и переделки нарисованного недопустимы. Чтобы переделать уже высохшую фреску - по правилам, нужно полностью сбивать сухую известь, закладывать новый слой и все начинать сначала.

Сграффито - техника создания настенных изображений, достоинством которых является их большая стойкость. Простейший случай двухцветного сграффито — нанесение на стену одного слоя [штукатурки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0), отличающегося по цвету от основы. Если в некоторых местах процарапать слой, обнажится нижний, другого цвета и получится двухцветный рисунок. Для получения многоцветного сграффито на стену наносят несколько отличающихся по цвету слоёв штукатурки (штукатурку окрашивают разными [пигментами](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)); затем штукатурку соскребают на разную глубину, чтобы обнажить слой с нужным цветом. Такие росписи очень трудоемки, их трудно исправлять, поэтому, для выполнения росписи в такой технике часто используют [трафарет](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82), чтобы избежать ошибок.

Мозаика - [декоративно-прикладное](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) и [монументальное](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) [искусство](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности (как правило — на плоскости) разноцветных камней, [смальты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0), керамических плиток и других материалов. Существуют 2 способа набора мозаики: "прямой", при котором частицы вдавливают в грунт, нанесённый на декорируемую поверхность, и "обратный", когда частицы наклеивают лицевой стороной на картон или ткань с нанесённым на них рисунком (затем тыльная сторона набора заливается закрепляющим составом, а временная основа отделяется).

Витраж - произведение изобразительного декоративного искусства или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении. С давних пор витраж использовался в храмах.

Тезисный план-конспект

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

План:

Масляные краски, нанесенные на поверхность грунта, дают незначительное изменение своих первонач­альных, оптических свойств вследствие впитывания грунтом некоторой части связующего вещества краски - масла. Очень часто при высыхании масляного красочного слоя, нанесенного на впитывающий масло грунт, мы наблюдаем сильное изменение первоначальных, оптических свойств и строения красочного слоя. Образующаяся на поверхности красочного слоя при его высыхании пленка приобретает пористую поверхность и утрачивает свой глянец и прозрачность, ­становясь матовой и тусклой, при этом цвет красочного слоя также изменяется. Такое изменение красочного слоя называется пожуханием или жухлостью. Пожухание масляных красок, происходит по двум основным причинам: сильное поглощение грунтом масла, из красок или некоторые, недостатки самих масляных красок.

Трещины и разрывы красочных слоев и грунта, встречающиеся в масляной живописи, происходят не только в результате преждевременного старения материалов живописи - лака, масла, грунта и основания, - но и при употреблении недоброкачественных технических материалов или несоблюдения основных правил употребления живописных материалов. По своему происхождению все разрывы и трещины подразделяются на несколько основных групп.

В первую, наиболее распространенную категорию, входят трещины и разрывы, происходящие вследствие естественного старения материалов масляной живописи.

Вторую группу разрушений масляной живописи составляют трещины и разрывы красочных слоев и грунта, про исходящие из-за неправильных методов употребления живописных материалов: клея, масла­, лаков, несовершенства и недост­аточной продуманности технических приемов работы, с этими материалами. Также на целостность красочного слоя влияет сгибание холста, удары, давление, свертывание холста, излишнее количество масла в красках и т.д.

Закрепление полученных знаний:

Д/з.: самостоятельно рассмотреть теоретический материал в полном объеме.

Тезисный план-конспект

Тема: Средства предупреждения изменений в красочном слое масляной живописи.

План:

Колористические возможности живописного произведения и сохранность картины зависят не только от качества материалов, применяемых в живописи, но и от того, насколько правильна технология живописи. Следует отметить, что сейчас качество выпускаемых материалов достаточно высокое и те дефекты, которые встречаются в живописных произведениях, обычно являются следствием незнания техники живописи и материалов или низкокачественных грунтов, что приводит к потемнению, прожуханию, растрескиванию красочного слоя.

Для предупреждения пожухания рекомендуется наносить краски на вполне просохший красочный слой. Для частичного устранения почернения может быть рекомендована протирка живописи уплотненными маслами № 1 или № 2,

Лаки применяются в качестве добавки в масляные краски в процессе создания картины для предотвращения сморщивания, потускнения красочных слоев, сохранения яркости и чистоты цвета, усиливания глубины тонов, уменьшения возможности пожелтения пленки. В качестве промежуточных слоев для предотвращения жухлости и усиления адгезии красочных слоев; для защиты картин от различных внешних воздействий; для закрепления рисунков, выполненных карандашом, углем или пастелью (фиксатив).

Лаки представляют собой растворы природных смол и масел в летучих растворителях, традиционно используемых для производства лаков. Бывают:

- ретушные – для защиты промежуточного красочного слоя в процессе работы или как временный лак для завершения работы;

- покрывные – лаки для окончательной отделки живописи. Для защиты красочного слоя от различных внешних воздействий;

- консервирующие – лаки для удаления слоя лака уайт – спирита или скипидара даже после 100 лет.