

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Техники изобразительного искусства

Рекомендуется для направления подготовки

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр/Магистр

Целями освоения дисциплины *Техники изобразительного искусства* являются научить студентов читать язык художественной формы воплощенной в камне, металле, дереве, стекле, красках и иных природных и искусственных материалах с применением различных технических средств и способов выражения творческих идей.

Задачи дисциплины:

1. Познакомить с многообразием материалов, приемов и средств используемых для создания произведений искусства
2. Дать представление о технологии использования материалов при создании произведений монументального, станкового и декоративно-прикладного искусства
3. Рассказать о материалах для рисования таких, как уголь, мел, сангина, соус, пастель, графитный карандаш и др.
4. Охарактеризовать свойства пигментов и красителей, красок, связующих веществ, разбавителей, растворителей, бальзамов и смолах
5. Дать обзор инструментов, которыми пользуются художники для создания произведений искусства
6. Описать материалы, инструменты, станки и оборудование, используемые для создания произведений печатной графики.
7. Познакомить с приемами работы акварелью, гуашью, темперными, акриловыми и масляными красками.
8. Дать описание последовательности работы над многослойной живописью масляными красками
9. Раскрыть связь между способами обработки материалов с формально-образной структурой произведения искусства;

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Техника изобразительного искусства» входит в вариативную часть профессионального цикла образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата по направлению 035400 «История искусств».

Курс представляет собой часть учебной программы по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства и является основой необходимых знаний о структуре, конструктивных особенностях и логике языка художественной формы всех видов изобразительного искусства.

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана со всеми изучаемыми дисциплинами всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства.

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по истории, истории культуры, всеобщей истории искусства, истории литературы.

Изучение техники изобразительного искусства создает необходимые предпосылки для успешного освоения всех базовых и вариативных дисциплин профессионального цикла.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

современные приемы художественного формотворчества и критически осмысливать концепции различных школ современного изобразительного искусства (ПК - 3);

- основные труды по технике изобразительного искусства;

- материалы для художественного творчества и способы их художественной обработки;
- свойства и технологию применения красящих веществ, растворителей смол, бальзамов, лака, воска в живописи;
- способы создания произведений печатной графики, станкового, монументального и прикладного искусства;
- станки приборы и инструменты необходимые для создания произведений искусства.

Уметь:

- критически анализировать язык пластической формы изобразительного искусства и переводить его на естественный язык гуманитарной науки, а также выражать свои идеи на языке художественного творчества (СК-2);
- различать особенности стиля художественных направлений и региональных школ;
- различать индивидуальные особенности мастерства художника
- судить о технике, приемах и средствах создания произведений монументального, станкового и прикладного искусства.
- видеть связь технических приемов с элементами образной структуры произведений искусства
- подготовить и проводить научно-исследовательские работы с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин учебного плана (ПК-1);
- анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);
- выражать идеи в пластических формах изобразительного искусства (ИК-1);
- использовать программные средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-3);
- анализировать, и объяснять особенности художественной формы, ее зависимость от природных свойств материалов, способов обработки и индивидуальной манеры художника (СК-7).

Использовать знания техники изобразительных искусств к осуществлению историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, художественные фонды и т.п.) (ПК-11);

к разработке историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, музеев, художественных галерей, художественных фондов, учреждений историко-культурного туризма (ПК-12).

Владеть:

методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК-4).

4. Структура и содержание дисциплины «Техники изобразительного искусства».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 а.ч.

№ п/ п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в а. часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	практич еское освоени е материа ла 68 а.ч.	Самостоятельн ая работа студента, упражнения с целью овладения приемами художественно го творчества, чтение литературы, подготовка к зачету, 112.ч.	
1	Введение. Тема 1. Цели и задачи изучения техники изобразительн ого искусства. Материалы для художественно го творчества.	1	1		2	2	Консультации, дискуссии
2	Раздел 1. Рисунок. Материалы и инструменты графических искусств. Тема 1. Рисунок: материалы инструменты, приспособлени я.	1	2		2	4	Консультации, дискуссии
3	Тема 2. Способы создания рисунка на изобразительн ой поверхности.		3		2	2	Консультации, дискуссии

4	Тема 3. Светотеневое тональное моделирование формы в рисунке.		4		2	2	Консультации, дискуссии
5	Раздел 2. Печатная графика. Тема 1. Виды печатной графики.	1	5		2	4	Сообщения о содержании интернет-сайтов по теме занятий, консультации, дискуссии
6	Тема 2. Глубокая печать.	1	6		2	2	
7	Тема 3. Гравюра травлением.	1	7		2	2	
8	Тема 4. Виды плоской печати	1	8		2	2	
9	Тема 5. Виды трафаретной печати.	1	9		2	2	
10	Раздел 3 Книжный дизайн. Тема 1. Конструктивн ые особенности книги.	1	10		2	4	Консультации, дискуссии, устный опрос
11	Тема 2. Книжный блок.	1	11		2	2	
12	Тема 3. Понятие авторского и печатного листа.	1	12		2	2	
13	Тема 4. Книжная иллюстрация.	1	13		2	2	
14	Тема 5. Особенности книжного дизайна.	1	14		2	2	
15	Раздел 4. Цвет в живописи. Тема 1. Цвет и	1	15		2	2	Консультации по теме задания

	свет в живописи.						
16	Тема 2. Характеристик и цвета.	1	16		2	2	
17	Тема 3. Особенности восприятия цвета.	1	17		2	2	
18	Тема 4. Цветовой строй живописного произведения.	1	18		2	2	
19		1	сессия				Зачет
20	Раздел 5. Живопись и ее средства. Тема 1. Акварель.	2	1		2	4	Задание на выполнение работы творческого характера в каком либо материале.
21	Тема 2. Гуашь.	2	2		2	2	Задание на выполнение работы творческого характера в каком либо материале.
22	Тема 3. Акриловая живопись.	2	3		2	2	Задание на выполнение работы творческого характера в каком либо материале.
23	Тема 4. Энкаустика.	2	4		2	2	Задание на выполнение работы творческого характера в каком либо материале.
24	Раздел 6. Виды техник прикладного искусства. Тема 1. Стекло.	2	5		2	2	Консультации, дискуссии, устный опрос

25	Тема 2. Мозаика.	2	6		2	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
26	Тема 3. Инталия. Интарсия.	2	7		2	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
27	Тема 4. Текстиль.	2	8		2	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
28	Раздел 7. Ювелирное дело. Тема 1. Штамповка и чеканка, плавление, полировка.	2	9		8	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
29	Тема 2. Травление, патинирование оксидирование .	2	10			2	Консультации, дискуссии, устный опрос
30	Тема 3. Литье, прессование ретикуляция.	2	11			2	Консультации, дискуссии, устный опрос
31	Тема 4. Зернь, эмаль, гравирование, инкрустация.	2	12			2	Консультации, дискуссии, устный опрос
32	Раздел 8. Материалы, инструменты и техника скульптуры. Тема 1. Техника создания скульптуры.	2	13		8	2	Консультации и обсуждение представленных работ по теме творческого задания.
33	Тема 2. Керамика.	2	14			2	Консультации и обсуждение представленных работ по теме

							творческого задания.
34	Тема 3. Терракота, глазурированная терракота.	2	15			2	Консультации и обсуждение представленных работ по теме творческого задания.
35	Тема 4. Скульптура из дерева металла и камня.	2	16			2	Консультации и обсуждение представленных работ по теме творческого задания.
36		2	сессия			36	Экзамен

Краткое содержание дисциплины.

Понятия «ремесло» и «мастерство» в творчестве художника, научные знания художника (перспектива, пластическая анатомия, технология материалов) и их роль в творческом процессе и при анализе художественного произведения. Классификация техник изобразительного искусства.

Содержание разделов дисциплины

Введение.

1. Тема 1. Цели и задачи изучения техники изобразительного искусства. Материалы для художественного творчества. Общая характеристика техник изобразительного искусства.

Раздел 1. Рисунок. Материалы и инструменты графических искусств.

2. *Тема 1. Рисунок: материалы инструменты, приспособления.*

Рисунок: материалы инструменты, приспособления. Сырье, способы изготовления и использования. Мел, уголь, серебряный карандаш. Графитный, литографский, восковый карандаши. Цветные карандаши. Сангина, соус, цветная пастель. Рисунок пером, шариковой ручки и фломастером, рапидографом, аэрографом. Материалы и техника рисунка кистью тушью, орешковыми чернилами, сепией. Основы для рисования: папирус, пергамент, бумага.

3. *Тема 2. Способы создания рисунка на изобразительной поверхности.*

Способы создания рисунка на изобразительной поверхности. Линейный рисунок. Типы линий: жестуальная, подразумеваемая, контурная.

4. *Тема 3. Светотеневое тональное моделирование формы в рисунке.*

Светотеневое тональное моделирование формы в рисунке. Растяжка тона, Сухое и мокрое моделирование. Смешанные техники рисования. Фактура рисунка. Граттаж.

Раздел 2. Печатная графика

5. *Тема 1. Виды печатной графики.*

Рисунок: материалы инструменты, приспособления. Виды печатной графики по типу изготовления печатной формы. Высокая, глубокая и плоская печать. Техника высокой печати. Материалы, инструменты и техника гравюры на дереве. Обрезная и торцевая гравюра на дереве, ксилография. Цветная ксилография. Линогравюра. Бумага, краски, печатный станок, изготовление оттиска в технике высокой печати

6. Тема 2. Глубокая печать.

Материалы, инструменты и приспособления для глубокой печати. Техники офорта. Механические виды гравюры на металлических досках: Материалы, инструменты и приспособления для механического изготовления печатной формы. Манеры: «резцовая гравюра», «сухая игла», «меццо-тинто», «пунктирование».

7. Тема 3. Гравюра травлением.

Гравюра травлением. Материалы, инструменты и приспособления для гравирования на металле травлением. Манеры: «травленный штрих», «акватинта», «карандашная манера», «мягкий лак», «резерваж». Цветной офорт. Печатный станок, краска и бумага для глубокой печати

8. Тема 4. Виды плоской печати.

Виды плоской печати. Литография и ее разновидности. Материалы инструменты, приспособления для плоской печати. Литографский камень, литографский карандаш, способы нанесения рисунка, красок на литографский камень.

9. Тема 5. Виды трафаретной печати.

Виды трафаретной печати. Шелкография. Материалы, инструменты и приспособления для шелкографии, Ризография. Фотогравюра, гелиография. Струйная и лазерная техника печати.

Раздел 3. Книжный дизайн

10. Тема 1. Конструктивные особенности книги.

Конструктивные особенности книги.

11. Тема 2. Книжный блок.

Элементы книжного блока. Переплет, обложка, форзац, авантитул, титул. Четные и нечетные страницы.

12. Тема 3. Понятие авторского и печатного листа.

Понятие авторского и печатного листа. Гарнитура и кегель шрифта, выбор шрифта. Полоса набора, количество знаков на странице. Колонтитул и колонцифра. Спуск, выключка, красная строка, интервалы между буквами и словами, межстрочные интервалы.

13. Тема 4. Книжная иллюстрация.

Книжная иллюстрация. Место иллюстрации в тексте.

14. Тема 5. Особенности книжного дизайна.

Особенности дизайна научной литературы и детской книги.

Раздел 4. Цвет в живописи.

15. Тема 1. Цвет и свет в живописи.

Цвет и свет в живописи. Физическая природа цвета. Учение о цвете Ньютона и Гете, цветовой шар О.Рунге.

16. Тема 2. Характеристики цвета.

Характеристики цвета: цвет, тон, насыщенность. Понятие об основных и дополнительных цветах.

17. Тема 3. Особенности восприятия цвета.

Особенности восприятия цвета, цветовой охват. Фактурно-пространственные свойства цвета.

18. Тема 4. Цветовой строй живописного произведения.

Контрасты и их роль в цветовом строе живописного произведения. Одновременный контраст: ахроматический, хроматический и монохроматический. Измерение пороговой величины контраста. Пограничный контраст и объемность изображения. Гармония цвета.

Раздел 5. Живопись и ее средства

1. Тема 1. Акварель.

Акварель.

2. *Тема 2. Гуашь.*

Гуашь.

3. *Тема 3. Акриловая живопись.*

Акриловая живопись.

4. *Тема 4. Энкаустика.*

Энкаустика.

Раздел 6. Виды техник прикладного искусства.

5. *Тема 1. Стекло.*

Стекло.

6. *Тема 2. Мозаика.*

Мозаика.

7. *Тема 3. Инталия. Интарсия.*

Инталия и интарсия.

8. *Тема 4.Текстиль.*

Техника изготовления ковров, шпалер и гобеленов

Раздел 7. Ювелирное дело.

9. *Тема 1. Штамповка и чеканка, плавление, полировка.*

Штамповка и чеканка, плавление, полировка.

10. *Тема 2. Травление, патинирование оксидирование.*

Травление, патинирование оксидирование.

11. *Тема 3. Литье, прессование ретикуляция*

Литье, прессование ретикуляция.

12. *Тема 4. Зернь, эмаль, гравирование, инкрустация.*

Зернь, эмаль, гравирование, инкрустация.

Раздел 8. Материалы, инструменты и техника скульптуры.

13. *Тема 1. Техника создания скульптуры.*

Техника создания скульптуры.

14. *Тема 2. Керамика.*

Керамика.

15. *Тема 3. Терракота, глазурованная терракота.*

Терракота, глазурованная терракота.

16. *Тема 4. Скульптура из дерева металла и камня.*

Скульптура из дерева металла и камня.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: лекции; практическая работа студентов с различными материалами для художественного творчества с последующим обсуждением свойств и выразительных возможностей. использовать свойства материалов для воплощения творческих идей. Практическая работа студентов в аудитории над выполнением учебных заданий с обсуждением технических возможностей и эстетической выразительности материалов, анализ и обсуждение выполненных работ; подготовка демонстрационного визуального материала для презентаций.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: предложить студентам задачи творческого характера, решение их покажет способность автора выражать отвлеченные идеи в пластической форме, к воплощению идей в каком-либо материале.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

- визуальное знакомство и опыты практического использования материалов, инструментов и иного оборудования для художественного творчества.
- практическая работа в аудитории по освоению технических приемов создания произведений искусства в различных графических и живописных материалах;
- подготовка и чтение доклада на избранную тему по технике изобразительного искусства;
- выполнение практической работы на заданную тему в одной из техник художественного творчества;
- подготовка к зачетной сессии.

По результатам работы в семинаре (знанию специфики и выразительных свойств материалов), учащийся получает оценку «зачет» или «незачет».

По результатам устного экзамена учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Учебно-методическое обеспечение.

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «Техники изобразительного искусства». Труды ист. ф-та МГУ. Отд. ист. и теории искусства. Программы общих курсов. Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. Часть вторая. М., изд. МГУ, 2009

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Волков Н.И. Цвет в живописи. М., 1977.
2. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. М. «Искусство», 1986.
3. Иттен И. Искусство формы. М., 2006
4. Иттен И. Искусство цвета. М., 2007
5. Смит Р. Настольная книга художника. М., 2004
6. Савахата Леса Гармония цвета. Справочник. Сборник упражнений по созданию цветовых комбинаций 2003.
7. Техника изобразительного искусства. Пер. с исп. Н. Врублевской, К. Мишиной, Г. Киспе-Паукар. М., 2005.
8. Colston Valerie. 200 Projects to get you into art School. London, 2008

Рисунок

9. Гращенков В.Н. Об искусстве рисования и искусстве собирания рисунков. Каталог выставки. Пять веков европейского рисунка. Миллан, 1995-1996.
10. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. М., 1982.
11. Радлав Н. Рисование с натуры. Л., 1978.
12. Фаворский В. О рисунке, о композиции. Киргызстан, 1966.
13. Советы мастеров. Сб. Составитель Зайцев А.С. М., 1978.
14. Сьюзан Уэйншенк. 100 главных принципов дизайна 2010.
15. Оно Такусима. Японское искусство Суми-э. М., 2009.

Печатная графика

16. Звонцев В.М., Шистко В.И. Офорт. СПб., 2004.
17. Искусство офорта. Сост. Е.С. Левитин. М., 2003
18. Кристеллер. История европейской гравюры. М., 1939.

19. Флекель М.И. От Марк Антонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой. М., 1987.
20. Турова А.П., Третьякова Е.М. Гравюра на дереве. М. «Искусство», 1977.
21. Фридлендер М. Литография. Л., 1925.

Станковая живопись

22. Киплик Д. Техника живописи М., 1947.
23. Сланский Б. Техника живописи. М., 1962.
24. Рыбников А.А. Техника масляной живописи. М., 1933.
25. Рыбников А.А. Фактура классической картины. М., 1927.
26. Марков П. Об акварели или живописи водяными красками. М., 2003.
27. Кальпинг А. Акварельная живопись М., 1968.
28. Филатов В.В. Древнерусская станковая темперная живопись. М., 1961.
29. Doerer Max. Malmalertal und Letne XXX im Bilde. Stuttgart – W., 1933.
30. Herberts K. Die Maltechniken Mittler Zwischen. Idee und Gestaltung. Dusseldorf, 1957
31. Kachlman, E. Uber Malteehnik der Alke Erlin, 1900.
32. Агеев П.Я. Старинные руководства по технике живописи. СПб, 1887.

Стенопись

33. Дурново. Техника Древнерусской фрески. 1927.
34. Бергер Э. Техника фрески и техника сграффито. М., 1930.
35. Дмитриев Ю.Н. Заметки по технике русских стенописей (живопись и мозаика). Ежегодник института истории искусств. АН СССР.
36. Шмидт. Техника античной фрески и энкаустики. М., 1934.
37. Павловский. Материалы и техника монументальной живописи. М., 1975.
38. Щавинский В.А. Очерки по истории техники и технологии красок в Древней Руси. М.-Л., 1935.
39. Hemherington. Mosaics. N.-Y., 1971.
40. Gobbe A. Die Technik der Altern Mosaiken. Kцln, 1903
41. Philippot P. Die Wandmalerei. Entwicklung, technik, Eigenart Wien, 1972.

б) дополнительная литература:

42. Гремберг. Технология станковой живописи. М. «Искусство», 1982.
43. МакГрас Джинкс. Декоративная отделка ювелирных изделий. М., 2007.
44. Бергер Э. История развития техники масляной живописи. М., 1961.
45. Основы архитектуры. Под ред. Эмили Коул. М., 2007
46. Оствальд В. Письма о живописи. М., 1905.
47. Моро-Вотье. Заметки по технике живописи. М., 1929.
48. Вибер Ж. Живопись и ее средства. М., 1961.
49. Фаейнберг. Лессировка и техника классической живописи. М.-Л., 1937.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает:

помещение

использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных и практических занятий;

оборудование

наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор или слайд-проектор, экран; оборудования (мольберты, планшеты); инструментов и материалов для художественного творчества (кисти, краски, бумага, картон, тушь).

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата для реализуемых образовательных программ ВПО по направлению подготовки 035400 «История искусств».

Разработчики

**Исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
кафедра истории
отечественного искусства**

доцент

В.В. Зверев