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 понимать 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. Приобрести знания о многообразии материалов, приемов и средств используемых для создания произведений искусства;
2. Знать свойства пигментов, красителей, красок, связующих веществ, разбавителей, растворителей, бальзамов и смол;
3. Знать технологию создания произведений монументального, станкового и декоративно-прикладного искусства;
4. Освоить приемы рисования углем, мелом, сангиной, соусом, пастелью, графитным карандашом и др. материалами;
5. Уметь пользоваться инструментами, станками и другими техническими средствами создания произведений печатной графики, станкового и прикладного искусства.
6. Разбираться в многообразии техник и различать манеры печатной графики:
7. Уметь раскрыть связь между способами обработки материалов с формально-образной структурой произведения искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Техники изобразительного искусства» входит в вариативную часть профессионального цикла образовательного стандарта ИМ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план магистратуры; ММ-магистр МГУ по направлению 035400 «История искусств».

Курс представляет собой часть учебной программы всеобщей истории 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.

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

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и совершенствовании следующих компетенций: ОНК-2, ОНК-3, ОНК-4, ИК-1, ИК-2, ИК-3, СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, СК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные труды по технике изобразительного искусства;

- материалы и техники изобразительного искусства, понимать закономерности изменения исторических техник художественного творчества под влиянием научно-технического прогресса (ОНК-3);

Материалы для художественного творчества, их свойства.

- технологию создания произведений монументального, станкового и декоративно-прикладного искусства;

- технологию компьютерной и печатной графики;

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

Уметь:

- проводить поиск, критически анализировать и переводить язык пластической формы изобразительного искусства на естественный язык гуманитарной науки, 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
- проводить научно-исследовательские работы с использованием знания материалов и техники монументального станкового и прикладного искусства (ПК-1);
- анализировать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);
- 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 историко–художественные, формально–образные и формально–стилистические особенности языка художественной формы, его 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);
- применять 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 3 зачетные единицы, 108 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	практическое освоение материала 36 а.ч.	Самостоятельная работа студента, упражнения с целью овладения приемами художественного творчества, чтение литературы, подготовка к экзамену, 72 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, коллоквиум, экзамен.
1	**Раздел I. Основы цветоведения**. Тема 1. Физическая природа цвета.	3	1		2	2	Консультации, дискуссии
2	Тема 2. Цвет и цветовое воздействие.	3	2		2	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
3	Тема 3. Теория цветовых впечатлений.	3	3		2	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
4	**Раздел II. Материалы и инструменты для живописи.** Тема 1. Пигменты, краски, красители и тонеры.	3	4		2	2	Консультации, дискуссии
5	Тема 2. Краски масляные, эмульсионные и водные.	3	5		2	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
6		3	5				Коллоквиум
7	**Раздел III.** Материалы инструменты и техника монументальной	3	6		2	2	Консультации и обсуждение представленных работ по теме творческого задания

	живописи. Тема 1. Некоторые материалы, инструменты и техника монументальн ой живописи.						
8	Тема 2. Фреска.	3	7		2	2	Консультации и обсуждение представленных работ по теме творческого задания
9	Тема 3. Мозаика. Витраж. Сграффито.	3	8		2	2	Консультации и обсуждение представленных работ по теме творческого задания
10	**Раздел IV. Материалы инструменты и техника станковой живописи**. Тема 1. Материалы и техника станковой живописи.	3	9		2	2	Сообщения о содержании интернет-сайтов по теме занятий Консультации, дискуссии
11	Тема 2. Свойства масляных красок.	3	10		2	2	Сообщения о содержании интернет-сайтов по теме занятий Консультации, дискуссии
12	Тема 3. Растворители и разбавители, адгезивы, грунты, инструменты.	3	11		2	2	Сообщения о содержании интернет-сайтов по теме занятий Консультации, дискуссии
13	Тема 4. Темперная живопись.	3	12		2	2	Консультации и обсуждение представленных работ по теме творческого задания
14	Тема 5. Масляная	3	13		2	2	Консультации и обсуждение

	живопись.						представленных работ по теме творческого задания
15	Тема 6. Гуашь. Акварель.	3	14		2	2	Консультации и обсуждение представленных работ по теме творческого задания
16	**Раздел V. Прикладные виды техник.** Тема 1. Окрашенные и печатные ламинаты.	3	15		2	2	Задание на выполнение работы творческого характера в каком- либо материале
17	Тема 2. Способы декора керамики.	3	16		2	2	Задание на выполнение работы творческого характера в каком- либо материале
18	**Раздел VI. Скульптура, современные материалы и технические средства.** Тема 1. Техника создания скульптуры.	3	17		2	2	Консультации и обсуждение представленных работ по теме творческого задания
19	Тема 2. Скульптура из дерева, металла и камня.		18		2	2	Консультации и обсуждение представленных работ по теме творческого задания
20			сесси я			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. Основы цветоведения. Материалы и инструменты для живописи. Материалы, инструменты и техника монументальной живописи. Материалы инструменты и техника станковой живописи. Прикладные виды техник. Скульптура, современные материалы и технические средства.

Содержание разделов дисциплины

Раздел I. Основы цветоведения.

1. *Тема 1. Физическая природа цвета.*

Свет и цвет, учения Ньютона и Гете о цвете. Физическая природа цвета. Качественные характеристики цвета. Цветовой охват и модели цвета. Аддитивные и субтрактивные цвета. Цвет — субъективная характеристика объекта.

2. *Тема 2. Цвет и цветовое воздействие.*

Цвет и цветовое воздействие. Цветовая гармония, цветовой круг и цветовой шар.
Типы цветовых контрастов. Созвучие шести цветов. Форма и цвет, пространственное воздействие цвета.

3. *Тема 3. Теория цветовых впечатлений.*

Теория цветовых впечатлений. Теория цветовой выразительности.

Раздел II. Материалы и инструменты для живописи.

4. *Тема 1. Пигменты, краски, красители и тонеры.*

Пигменты, краски, красители и тонеры. Различие между пигментом и краской. Характеристики пигментов: размер и форма частиц, смачиваемость и дисперсия, маслоемкость, цвет, степень прозрачности, светостойкость. Натуральные и синтетические органические пигменты.

5. *Тема 2. Краски масляные, эмульсионные и водные.*

Краски масляные, эмульсионные и водные. Краски органические, минеральные и металлические. Натуральные и искусственные краски. Дисперсность и укрывистость красок, светостойкость

Раздел III. Материалы, инструменты и техника монументальной живописи.

6. *Тема 1. Некоторые материалы, инструменты и техника монументальной живописи.*

Инструменты, материалы и техника наскальной живописи. Инструменты, материалы и техника настенная клеевой живописи на штукатурных основаниях из алебастра. Инструменты, материалы и техника настенная клеевой живописи на лессовых основаниях. Инструменты, материалы и техника настенной восковой живописи (энкаустика).

7. *Тема 2. Фреска.*

Инструменты, материалы и техника настенная живописи на известковой штукатурке. Техника фресковой живописи мастеров итальянского Возрождения. Технические приемы подготовки известковой штукатурки для фресковой живописи. Техника живопись по сухой известковой штукатурке. Особенности Древнерусской техники монументальной живописи.

8. *Тема 3. Мозаика. Витраж. Сграффито*

Мозаика. Витраж. Сграффито.

Раздел IV. Материалы инструменты и техника станковой живописи.

9. *Тема 1. Материалы и техника станковой живописи.*

Техника станковой живописи. Материалы станковой живописи. Жесткие и эластичные основы станковой живописи: дерево, металл, фанера, стекло, холст, картон, бумага. Основы искусственного происхождения.

10. *Тема 2. Свойства масляных красок.*

Свойства масляных красок: дисперсность, угол смачивания, маслоемкость, светостойкость, прозрачность/ непрозрачность. Наполнители и загустители масляных красок.

11. *Тема 3. Растворители и разбавители, адгезивы, грунты, инструменты.*

Растворители и разбавители красок, масла, смолы и лаки, сиккативы, воск. Адгезивы: клеи животного и растительного происхождения, искусственные полимерные клеящие вещества. Грунты алебастровый, меловой, эмульсионный, масляный. Инструменты: кисти, мастихин, шпатель, палитра, мольберт, муштабель

12. Тема 4. Темперная живопись.

Техника древнерусского иконописания. Материалы и инструменты для иконописи. Выбор доски, обработка, подготовка к грунтовке, наложение паволоки. Приготовление левкаса. Левкашение, знамение, графья. Золочение площадей на полимент, на мордан, твореным золотом Доличное письмо. Наложение ассиста. Санкирение, вохрение и обработка личного письма. Закрашивание полей, отводка опушка, венчики, надписи. Современная техника темперной живописи.

13. Тема 5. Масляная живопись.

Техника масляной живописи. Прозрачные и кроющие масляные краски. Техника живописи классической картины. Несущие конструкции и подрамники классической картины. Выбор холста для картины. Натяжка холста на подрамник. Грунтовка холста. Белые и тонированные грунты в масляной живописи. Нанесение имприматуры. Картон, перенесение рисунка на холст. Последовательность работы над картиной: 4 вида подмалевков, прописки, лессировки, покрытие картины лаком. Техника масляной живописи a la'prima. Выбор кистей для масляной живописи. Фактура масляной живописи. Живопись на стекле.

14. Тема 6. Гуашь. Акварель.

Техника живописи акриловыми красками. Гуашь, Акварель. Коллаж, Фроттаж, Дриппинг, Смешанная техника.

Раздел V. Прикладные виды техник.

15. Тема 1. Окрашенные и печатные ламинаты.

Окрашенные и печатные ламинаты. Живопись в тонких цветных заливках и в плотных слоях акрила.

16. Тема 2. Способы декора керамики.

Керамическая плитка. Способы декора керамики. Надглазурная и подглазурная роспись керамической плитки. Эмалирование. Типы эмали. Техники эмалирования.

Раздел VI. Скульптура, современные материалы и технические средства.

17. Тема 1. Техника создания скульптуры.

Терракота, глазурованная терракота.

18. Тема 2. Скульптура из дерева, металла и камня.

Скульптура из дерева, металла и камня и современных искусственных материалов.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: семинары; аудиторные практические занятия по овладению студентами техническими приемами художественного творчества с анализом свойств эстетической выразительности материалов; обсуждение выполненных работ; использование ресурса Интернет, подготовка и презентация визуального материала.
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 экзамену.

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

Учебно-методическое обеспечение.
Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной прграмме 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

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

1. Физическая природа цвета.
2. Цвет и цветовое воздействие.
3. Теория цветовых впечатлений.
4. Пигменты, краски, красители и тонеры.
5. Краски масляные, эмульсионные и водные.
6. Инструменты, материалы и техника наскальной живописи.
7. Инструменты, материалы и техника настенная клеевой живописи на штукатурных основаниях из алебастра.
8. Инструменты, материалы и техника настенная клеевой живописи на лессовых основаниях.
9. Инструменты, материалы и техника настенной восковой живописи (энкаустика).
10. Фреска.
11. Техника живопись по сухой известковой штукатурке.
12. Особенности древнерусской техники монументальной живописи.
13. Мозаика.
14. Витраж.
15. Сграффито
16. Материалы и техника станковой живописи.
17. Жесткие и эластичные основы станковой живописи: дерево, металл, фанера, стекло, холст, картон, бумага.
18. Основы искусственного происхождения.
19. Свойства масляных красок.
20. Растворители и разбавители, адгезивы, грунты, инструменты.
21. Темперная живопись.
22. Техника древнерусского иконописания.
23. Современная техника темперной живописи.
24. Техника масляной живописи.
25. Живопись на стекле.
26. Гуашь.
27. Акварель.
28. Техника живописи акриловыми красками.
29. Коллаж.

30. Дриппинг.
31. Смешанная техника.
32. Окрашенные и печатные ламинаты.
33. Способы декора керамики.
34. Типы эмали.
35. Техники эмалирования.
36. Терракота, глазурованная терракота.
37. Скульптура из дерева.
38. Скульптура из металла.
39. Скульптура изи камня.
40. Скульптура из современных искусственных материалов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература.

1. Иттен И. Искусство цвета. М., 2007
2. Месяц С.В. Иоганн Вольфганг Гете и его Учение о цвете. М., 2012
3. Киплик Д. Техника живописи М. «Искусство», 1947.
4. Сланский Б. Техника живописи. М., 1962.
5. Смит Р. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, процессы техники. М. 2004.
6. Colston V. 200 projects to get you into Art school for aspiring art students. London, 2008.

Станковая живопись

7. Рыбникова А.А. Техника масляной живописи. М., 1933.
8. Кальпинг А. Акварельная живопись М., 1968.
9. Doerer Max. Malmalertal und Letne XXX im Bilde. Stuttgart – W., 1933.
10. Филатов В.В. Древнерусская станковая темперная живопись. М., 1961.
11. Herberts K. Die Maltechniken Mittler Zwischen. Idee und Gestaltung. Dusseldorf, 1957.
12. Рыбников А.А. Фактура классической картины. М., 1927.
13. Kachlman, E.Uber Malteehnik der Alke Erlin, 1900.
14. Агеев П.Я. Старинные руководства по технике живописи. СПб, 1887.

Стенопись

15. Волков Н.И. Цвет в живописи. М., 1977.
16. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. М. «Искусство», 1986.
17. Зайцев А.С. О понятии «живописность». // Искусство. №5. 1981.
18. Дурново. Техника Древнерусской фрески. 1927.
19. Бергер Э. Техника фрески и техника сграффито. М., 1930.
20. Дмитриев Ю.Н. Заметки по технике русских стенных росписей (живопись и мозаика). Ежегодник института истории искусств. АН СССР.
21. Шмидт. Техника античной фрески и энкаустики. М., 1934.
22. Павловский. Материалы и техника монументальной живописи. М., 1975.
23. Щавинский В.А. Очерки по истории техники и технологии красок в Древней Руси. М.-Л., 1935.
24. Gobbe A. Die Techinik der Altern Mosaiken. Köln, 1903
25. Hemherington. Mosaics. N.-Y., 1971.
26. Philippot P. Die Wandmalerei. Entwicklung, technik, Eigenart Wien, 1972.

б) дополнительная литература:

27. Гремберг. Технология станковой живописи. М. «Искусство», 1982.
28. Оствальд В. Письма о живописи. М., 1905.
29. Бергер Э. История развития техники масляной живописи. М., 1961.
30. Моро-Вотье. Заметки по технике живописи. М., 1929.

31. Вибер Ж. Живопись и ее средства. М., 1961.
32. Фаейнберг. Лессировка и техника классической живописи. М.-Л., 1937.
33. Фридлендер М. Литография. Л., 1925.
34. Федоров М.В. Рисунок и перспектива. М., 1960.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает:

помещение

использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных и семинарских 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 ИМ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план магистратуры; ММ-магистр МГУ 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**