

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Л.А. Гвоздю

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРЕДМЕТУ
«ТЕХНИКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»**

Саратов 2011

Гвоздю Л.А. Методические указания по предмету «Техники изобразительного искусства». – Саратов, 2011. – 19 с.

Методические указания по изучению дисциплины «Техники изобразительного искусства» включают информационные сведения о предмете, методические указания по подготовке к зачету (выполнение межсессионных заданий и теоретические вопросы к зачету).

Предназначены студентам специальности **031501**
«Искусствоведение».

Рекомендуют к печати:

Кафедра теории, истории и педагогики искусства
Пединститута СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Работа издана в авторской редакции

© Гвоздю Л.А. 2011

Информационные материалы

<p>1. Индекс и название дисциплины учебного плана</p>	<p>ОПД. Ф. 13 «Техники изобразительного искусств» Дисциплина ведется в 1 - 3 семестрах.</p>
<p>2. Трудоемкость, отчетность</p>	<p>На ее изучение отводится 68 аудиторных часов. Для самостоятельного изучения материала – 40 часа. Форма отчетности: зачет (1,2 семестры), экзамен (3 семестр)</p>
<p>3. Содержание курса</p>	<p style="text-align: center;">Теоретический курс <i>Свойства и характерные особенности художественных материалов</i></p> <p><u>Тема 1. Материалы для рисунка. Выразительные средства изобразительного искусства</u> Средства художественной выразительности в рисунке. Карандаш. Бумага для рисования. Линия, штрих, пятно. Основная и вспомогательная линия. Светотень. Правила передачи объема в карандаше.</p> <p><u>Тема 2. Материалы для работы акварелью</u> Из истории акварельной живописи. Акварельные краски и их свойства. Бумага для акварели. Два вида техники акварели; «английская» и «итальянская» техники.</p> <p><u>Тема 3. Материалы для работы гуашью. Виды гуаши</u> Свойства гуашевых красок, их состав. Техника работы гуашевыми красками. Бумага для работы гуашью. Техника работы гуашью на тонированной бумаге.</p> <p><u>Тема 4. Графические работы восковыми и пастельными мелками. Особенности пастели</u> <i>Графические техники и их специфика.</i> Свойства восковых и пастельных мелков. Техника работы восковыми и пастельными мелками на белой и тонированной бумаге. Сочетание восковых мелков и акварели. Сочетание акварели и пастельных мелков.</p> <p><u>Тема 5. Уголь – художественный материал, его свойства</u> Из истории техники рисования углем. Свойства и особенности работы углем. Материалы для работы углем. Техника сочетания белого мела и угля, пастельных мелков и угля.</p> <p><u>Тема 6. Материалы для масляной живописи.</u> Свойства и характерные особенности масляных красок</p>

Свойства и характерные особенности масляных красок. Виды смешения масляных красок. Техника работы масляными красками.

Тема 7. Свойства жидких художественных материалов. Тушь. Перо

Из истории перьевого рисунка. Особенности работы тушью, пером. Материалы для работы тушью. Средства художественной выразительности при работе пером.

Тема 8. Гравюра. Виды гравюр. Ксилография. Линогравюра

Техники и технологии создания гравюры. История гравюры. Виды печатных рисунков. Эстампы. Гравюры. Виды гравюр, техника их изготовления. Ксилография, офорт, линогравюра.

Тема 9. Монументально-декоративные панно. Витраж. Мозаика

Из истории искусства витража. Особенности и этапы изготовления витража. Из истории мозаики. Техника изготовления мозаичных панно.

Тема 10. Темпера живопись

История темперной живописи. Особенности техники масло - пазиновой темперы.

Тема 11. Скульптура. Техника создания скульптуры

Что такое скульптура? История скульптуры. Средства выразительности скульптуры. Скульптурные материалы и методы работы с ними.

Тема 12. Открытка как вид графического искусства. Техника ее изготовления

Что такое открытка. История открытки и техника ее изготовления.

Тема 13. Плакат как вид изобразительного искусства

Понятие «плакат». История плаката. Новый тип плаката.

Тема 14. Техника изготовления репродукций

Распространение и изготовления репродукций в 19 веке. Развитие репродукции в 20 веке.

Тема 15. Миниатюрная роспись

Определение миниатюры. История и виды изобразительно-художественных промыслов русской миниатюры (Федоскино. Палех. Жостово).

Тема 16. Основные стили и техника их исполнения. Граффити

Что такое граффити. История развития граффити. Граффити в России.

Тема 17. Батик. Техника изготовления батика

История батика. Батик в России. Виды батика и его техника.

Тема 18. Общие правила при работе с краской

Цвет – важное средство художественной выразительности. Законы колорита. Виды смешения красок.

Тема 19. Другие виды живописных материалов. Соус. Сангина

Виды соуса и его свойства. Сангина и техника «гризайль». Пастообразная тушь, ее свойства. Орешковые чернила.

Тема 20. Фреска. Материалы изготовления фресок

Понятие фрески, фрески – secco. Основные требования к краскам, используемым при создании фрески.

Тема 21. Архитектурно-художественная живопись. Энкаустика Минеральная живопись

Основные виды архитектурной живописи. Техника энкаустики. Техника минеральной живописи.

Практический курс

Технологические особенности и приёмы работ различными художественными материалами.

Тема 1. Особенности работы акварельными красками

Техника работы «по сухому», «по сырому». Вычитательное и слагательное смешение цветов. Выполнение практической работы «Дождь в городе». «Туман на реке», «Натюрморт из фруктов» (по выбору).

Тема 2. Техника сочетания акварели и пастели

Техника работы пастели по акварели и акварели поверх пастели. Выполнение практической работы «Натюрморт из бытовых предметов», «Осенний пейзаж».

Тема 3. Техника сочетания акварели и восковых мелков

Последовательность работы акварельными красками и восковыми мелками. Свойства восковых мелков. Выполнение практической работы «Зимний пейзаж». «Ночной город».

Тема 4. Техника работы акварелью на жатой бумаге

Особенности и свойства жатой бумаги. Выполнение практической работы «Горный пейзаж», «Волны бушующего моря», «Снежные сугробы».

Тема 5. Основные правила работы гуашью. Техника работы гуашью на цветном фоне.

Последовательность и особенности работы гуашевыми красками. Особенности работы гуашью на цветной бумаге.

Практическое выполнение работы пейзажа настроения (тон бумаги по выбору) «Зимнее утро», «Закат на реке».

Тема 6. Техника работы масляными красками

Правила работы масляными красками. Лессированная техника и «алла прима». Виды смешения. Практическое выполнение работы «Закат на реке».

Тема 7. Техника «гратография»

Основные средства художественной выразительности гратографии. Грунтовка бумаги. Практическое выполнение работ «Ночное небо», «Рождественская ночь», «Фонари в городе», «Праздничный салют» – по выбору.

Тема 8. Работа с природными материалами «Техника коллаж»

Особенности работы с природными материалами (растения, кора, песок, солома, пух и т.д.).

Последовательность работы в технике «коллаж». Подбор материалов.

Предметный и тематический коллаж. Выполнение практической работы на тему «Иллюстрация русской народной сказки» (по выбору).

Тема 9. Работа тушью, пером (цветная тушь)

Последовательность выполнения графической работы тушью, пером. Работа черной тушью на белой или тонированной бумаге. Работа цветной тушью на белой бумаге.

Практическое выполнение графической работы пером «Уголок природы в сквере, парке», «Натюрморт с вербой», «Силуэтное изображение портрета в профильном положении».

Наброски животных и птиц.

Тема 10. Техника работы углем и пастелью

Особенности работы углем. Свойства и приемы работы. Особенности работы пастелью.

Практическое выполнение работы углем «Портрет».

Практическое выполнение работы пастелью «Пейзаж. Время года».

Тема 11. Техника работы восковыми мелками и фломастерами

Приемы и последовательность работы восковыми

	<p>мелками и фломастерами.</p> <p>Практическое выполнение работы Натюрморт «Цветы в вазе», «Иллюстрации к стихам русских поэтов о природе».</p> <p><u>Тема 12. Гравюра на картоне</u></p> <p>Этапы выполнения гравюры на картоне. Особенности печатного рисунка.</p> <p>Практическое выполнение работы «Эскиз пригласительного билета».</p> <p><u>Тема 13. Виды отпечатков. Отпечатки при помощи различных видов клише</u></p> <p>Особенности печатного изображения. Правила выполнения печатного изображения при помощи жатой бумаги, пальцевой техники.</p> <p>Практическое выполнение работы «Рыбки в аквариуме», «Осенний хоровод». «Пестрые бабочки» (по выбору).</p> <p><u>Тема 14. Виды монотипий (природные материалы, бумага, стекло)</u></p> <p>Особенности выполнения монотипии с использованием растений.</p> <p>Особенности выполнения монотипии на стекле, бумаге.</p> <p>Выполнение практической работы «Стихии природы» изображения симметричных форм, «Волшебный образ».</p>
4.Основные учебники и пособия	<ol style="list-style-type: none"> 1. Константинова, С. С. Техники изобразительного искусства. - Ростов, 2004. – 156 с. 2. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. М. , 2003 3. Вибер Ж. Живопись и её средства. М.: Сварог и К, 2000
5.Межсессионное задание	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реферирование и конспектирование литературы по тематике курса. 2. Подготовка доклада с презентацией.
6.Форма аттестации	<p>Зачет по:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. защите реферата с презентацией (межсессионное задание); 2. практическим работам. <p>Экзамен по теоретическим вопросам</p>

Методические указания по подготовке межсессионного задания

Межсессионное задание по изучаемой дисциплине включает в себя написание реферата и выполнения работы по одной из тем практического курса.

В качестве дополнительной литературы по подготовке межсессионных заданий студентам рекомендуются следующие труды:

- Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М., Изобразительное искусство, 1985
- Материалы и техники рисунка. Под ред. В. А. Королёва. М., Изобразительное искусство, 1987
- Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Изд. Дрофа, 2001
- Школа изобразительного искусства, в 9-й вып., М., издательство Академии художеств.
- Шпикалова П. Я., Ершова Л. В. Изобразительное искусство. М., 2002
- Киплик И.Д. Техника живописи. М.-Л. 1950
- Юон К. Ф. Об искусстве. М., 1959
- Бергер Э. История развития техники масляной живописи. М., 1961
- Слански Б. Техника живописи. М., 1962
- Тютюнник В. В. Материалы и техника живописи. М., 1962
- Кальнинг А. К. Акварельная живопись. М., Искусство, 1968
- Соловьёва Б. А. Искусство рисунка. Л., 1989
- Шевченко Е.П.Создание презентаций в программе Р.Р. [Текст]: учебно-методическое пособие для студентов факультета искусств и художественного образования /Е.П.Шевченко, В.А.Ищенко, Л.С.Пестрякова. - Саратов: Издательский центр «Наука», 2007. – 30 с.

На зачетных уроках заслушиваются выступления студентов с докладами-презентациями (в Power Pointe) – первый вопрос, на второй вопрос отвечают устно.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Рисунок. Средства художественной выразительности в рисунке. Способы передачи объема.
2. Свойства и особенности акварельной живописи. Техника работы с акварелью.
3. Гуашь – художественный материал. Свойства и особенности гуашевых красок. Техника работы с гуашью.
4. Свойства пастельных и восковых мелков. Правила выполнения графических работ пастельными и восковыми мелками.
5. Уголь – художественный материал. Приемы и особенности работы углем.
6. Масляные краски, их художественные свойства. Виды смешения масляных красок. Техника работы масляными красками.
7. Правила работы тушью, пером. Основные средства художественной выразительности при работе с пером. Силуэтное рисование.
8. Техника сочетания акварели и пастели.
9. Техника сочетания акварели и цветных восковых мелков.

10. Техника работы акварелью на жатой бумаге. Последовательность работы.
11. Техника работы гуашью на цветном фоне. Последовательность работы.
12. Коллаж и его виды. Особенности работы в технике «коллаж».
13. Техника «гратография». Последовательность выполнения работы. Средства художественной выразительности.
14. Техника работы восковыми мелками и фломастерами на белом и цветном фоне.
15. Гравюра. Виды гравюр. Выполнение гравюр на картоне. Изготовления монументально-декоративных панно.
16. Витраж. Мозаика.
17. Виды отпечатков. Изготовление отпечатков при помощи различных клише.
18. Виды монотипий. Последовательность выполнения некоторых монотипий (монотипия на стекле, монотипия при помощи растений).

7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Рисунок. Основные средства художественной выразительности в рисунке.
2. Материалы для рисунка.
3. Техника работы акварелью. Материалы для работы акварелью.
4. Виды гуашевых красок. Материалы для работы гуашью.
5. Техника работы гуашью на тонированной бумаге.
6. Пастель. Особенности пастели. Графические работы пастелью. Техника работы.
7. Восковые мелки, их свойства. Техника работы восковыми мелками. Сочетание с акварелью.
8. Техника сочетания акварели и пастели.
9. Уголь - художественный материал. Особенности работы углем.
10. Материалы и принадлежности для масляной живописи.
11. Свойства и характерные особенности масляных красок. Техника лессированной живописи.
12. Вычитательное и слагательное смешение масляных красок. Техника работы цветовыми отношениями, техника «разделения».
13. Свойства жидких художественных материалов. Техника работы тушью, пером.
14. Гравюра. Виды гравюр. Техника их выполнения.
15. Техника выполнения мозаичных панно.
16. Витраж. Искусство витража.
17. Темпера живопись. Техника работы темперными красками.
18. Скульптура. Техника создания скульптуры.

19. Техника изготовления открытки как виды графического искусства.
20. Плакат как вид графического искусства. Особенности плаката.
21. Техника изготовления репродукций.
22. Особенности миниатюрной росписи.
23. Техника выполнения граффити.
24. Техника изготовления батика.
25. Цвет – важное средство художественной выразительности. Свойство цвета. Хроматические и ахроматические цвета.
26. Сангина - художественный материал. Техника «гризайль». Пастообразная тушь и техника работы тушью.
27. Фреска. Особенности изготовления фресок.
28. Архитектурно-художественная живопись. Техника энкаустики. Техника минеральной живописи.
29. Техника «монотипия». Отпечатки при помощи различных видов клише.
30. Техника «гратография». Основные средства художественной выразительности.
31. Особенности работы с природными материалами. Техника «коллаж».