

Правительство Российской Федерации
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

Кафедра живописи и композиции

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ КУРС ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Рабочая программа

Пермь
2022

Правительство Российской Федерации
**УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»**

Кафедра живописи и композиции

**ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ КУРС ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ**

Рабочая программа

Специальность: 54.05.02 «Живопись»

Профиль подготовки: «Художник – живописец» (станковая живопись)

Квалификация выпускника: Специалист

Форма обучения: Очная

Пермь
2022

Автор-составитель:

Коробейникова Ольга Андреевна,

преподаватель кафедры живописи и композиции

Рабочая программа «**Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи**» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 «Живопись», специализации - станковая живопись, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020г № 1014, с учетом Профессиональных стандартов:

– 1.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н.

– 1.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры живописи и композиции протокол № 6 от «14»декабря 2022 г.

Заведующий кафедрой живописи

и композиции, доцент

Т.Т. Нечукина

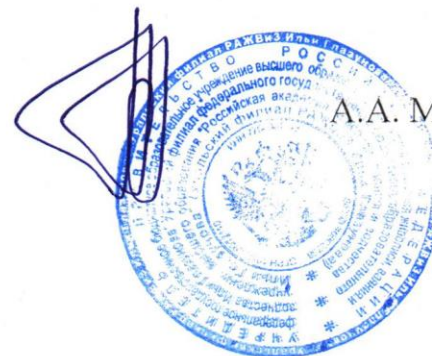
Преподаватель кафедры

живописи и композиции

О.А.Коробейникова

Рабочая программа утверждена на заседании ученого совета протокол №11 от «20» декабря 2022 г.

Директор

А.А. Мургин

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	5
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами образовательной программы (трудовые действия, компетенции, знания и умения).....	5
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	8
4. Объем дисциплины.....	9
5. Содержание дисциплины.....	12
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	36
7. Фонд оценочных средств.....	42
8. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС "Интернет", информационных технологий.....	50
9. Описание материально-технической базы.....	51
Приложение 1.....	52

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели и задачи дисциплины

Опыт подготовки выпускников и современные требования, определяемые ФГОС призывают к совершенствованию и актуализации содержания рабочих программ всех дисциплин.

Целями освоения студентами дисциплины "Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи" являются:

1. Формирование системы знаний о монументальной живописи, ее технике и технологии.
2. Необходимость рационального использования живописных средств, интегрирование полученных знаний при создании самостоятельного произведения живописи.
3. Изучение закономерностей развития техники и технологии масляной живописи в произведениях художников разных стран и времени.

Для достижения целей определены **задачи**:

- 1) познакомить студентов с основными видами и техниками монументальной живописи;
- 2) показать взаимосвязь интерьеров и экстерьеров со всеми видами монументальной живописи: настенная живопись (фреска), энкаустика, плафонная живопись;
- 3) научить соблюдению техники и технологии монументальной живописи;

2. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2.1. Результаты освоения образовательной программы

Для успешного выполнения профессиональных трудовых действий:

- 2.1.1. Расширение и дополнение ранее полученных знаний по вопросам

предмета изучения техники и технологии монументальной живописи.

2.1.2. Формирование культуры рационального и эффективного использования живописных материалов.

2.1.3. Работа с научной и искусствоведческой литературой.

2.1.4. Осуществление аргументированного анализа отечественных и зарубежных образцов художественных произведений, оценивание их технического уровня.

2.1.5. Работа с интерьерами.

2.2 Студент должен овладеть компетенциями и быть способен:

УК-1. Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленной задачи.

УК-2. Определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

УК-6. Управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. культуры и объемно-пространственного мышления.

ОПК-1. Представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления.

ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах

2.3. Результаты обучения по дисциплине

Основой формирования и совершенствования компетенций являются знания и умения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать	Компетенции/ занятия	Уметь
– достижения искусства и художественной культуры и процессы их создания	УК-1	– оценивать значение художественного наследия в жизни современного общества
– развитие в истории техники и технологии монументального искусства		– анализировать и оценивать достижения искусства и художественной культуры на основе знаний исторического процесса развития общества
– свойства материалов – требования к подготовке основы; – каноны	УК-2	– обосновать выбор материалов и методику ведения работы – сформулировать общую стилистику предстоящей работы
– о необходимости планирования своей деятельности	УК-6	– организовать свою деятельность – подготовить эскизы и материалы
– современные материалы и методы подготовки основы для монументальной живописи	ОПК-1	– использовать в творческой практике знания основных произведений мировой культуры и быта, знания особенностей исторического развития технологии монументальной живописи.
– материалы и методы подготовки основы для монументальной живописи – исторические и современные технологические процессы при создании авторских произведений искусства	ОПК-3	– использовать в творческой практике знания основных произведений мировой культуры и быта, знания особенностей исторического развития технологии монументальной живописи.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина относится к "Общегуманитарному" циклу дисциплин (модулей) Блока 1 2 семестра учебного плана и является обязательной для изучения.

Необходимые знания и умения формируются также в процессе параллельного освоения других базовых дисциплин учебного плана по специальности «Живопись»:

Связь дисциплины **«Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи»** с дисциплинами:

1. **«Техника живописи, технология живописных материалов», «Техника станковой живописи и технология живописных материалов. Техника профессиональной безопасности»** прослеживается из задач, которые продиктованы необходимым владением теоретических знаний и практическим опытом подготовительных процессов при создании произведений, а также профессиональными методиками живописи, приобретенными при тщательном изучении произведений искусства, созданных авторами мирового значения.

2. **«Живопись», «Общий курс композиции»** прослеживается из задач, которые продиктованы необходимым владением теоретических знаний и практическим опытом подготовительных процессов при создании произведений, а также профессиональными методиками живописи, приобретенными при тщательном изучении произведений искусства, созданных авторами мирового значения.

3. **«История отечественного искусства и культуры», «История зарубежного искусства и культуры», «Теория станковой композиции».**

В результате у студента углубляется представление о развитии изобразительного искусства в историческом контексте, в связи с общим развитием гуманитарных знаний, в связи с философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов.

4. Объем дисциплины

4.1. Общая трудоемкость дисциплины «Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи» составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по учебному плану	Семестры 2 В семестр
Аудиторные занятия:	30	30
- лекции / в том числе в интерактивной форме		
Самостоятельная работа	42	42
ВСЕГО ЧАСОВ	НА 72	72
ДИСЦИПЛИНУ/ЗЕТ		
Виды промежуточного контроля		Зачет

4.1. Распределение часов по темам и видам учебной работы дисциплины «Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи»

Название разделов и тем	Всего часов	Виды учебных занятий	
		Аудиторные занятия, в том числе лекции/ в том числе в интерактивной форме	Самостоятельная работа

<u>Раздел 1. Материалы и техника живописи древних времен.</u>	4	4	-
Раздел 1. Тема 1. Материалы и техника эпохи Ориньякской Мадленской культуры.			
Раздел 1. Тема 2. Наскальная живопись эпохи Мезолита и Неолита, ее материалы и техника.	4	4	-
Раздел 1. Тема 3. Материалы и техника стенной живописи Древнего Египта.	4	4	-
Раздел 1. Тема 4. Материалы и техника живописи Древнего Крита и Микен.	4	4	-
Раздел 1. Тема 5. Материалы и техника античной стенной живописи, виды грунтов в античной стенной живописи.	4	4	-
Раздел 1. Тема 6. Красочные вещества, применявшиеся античными мастерами, красочные смеси и их приготовление.	4	4	-
Раздел 1. Тема 7. Технические приемы мастеров античной живописи Греции и Рима.	4	4	-

Раздел 2. Материалы и техника 4 4 -
византийской и древнерусской
стенной живописи.

Раздел 2. Тема 1. Основания
для древнерусской стенной
живописи. Грунты
древнерусской стенной
живописи.

Раздел 2. Тема 2. Красочные 4 4 -
вещества, применявшиеся в
древнерусской стенной
живописи.

Раздел 2. Тема 3. Золочение 4 4 -
листовым золотом, рисунок,
материалы живописи.

Раздел 2. Тема 4. Основания 4 4 -
для стенной живописи
Византии, грунты византийской
стенной живописи.

Раздел 2. Тема 5. Красочная 4 4 -
палитра византийских и
афонских стенописей.

Раздел 3. Материалы и техника 4 4 -
западноевропейской стенной
живописи.

Раздел 3. Тема 1. Подготовка
стен перед грунтовкой и типы

грунтов IV - XIX веков.

Раздел 3. Тема 2. Итальянская 4 4 -
монументальная живопись V -
VI веков.

Раздел 3. Тема 3. Западно- 4 4 -
европейская монументальная
живопись VII- XIX веков.

Раздел 4. Материалы и техника 5 5 -
русской монументальной
живописи VIII - XIX веков.

Раздел 4. Тема 1. Материалы и
техника темперной русской
монументальной плафонной
живописи I пол.VIII и нач. XIX
веков и техника масляной
плафонной и стенной живописи
VIII - XIX веков.

Самостоятельная работа. - - -

Подготовка к зачету.

Подбор материала по темам.
Примеры, иллюстративный
материал.

ИТОГО/ЗЕТ: 72 30 42

5. Содержание дисциплины

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в процессе изучения данной дисциплины студенты должны

ознакомиться с основами техники и технологии монументальной живописи.

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление об основах монументально-декоративного искусства прошлого и настоящего, знать особенности этого вида искусства. Приобрести навыки художественного знания и умения пользоваться этими приемами в выполнении эскиза данного объекта, а в перспективе и уметь пользоваться в собственной творческой деятельности.

Данная рабочая программа дает общие необходимые сведения обо всех видах монументального искусства включает в себя музейные ознакомительные практики (иллюстрации) по памятникам архитектуры России.

5.1. Краткое содержание курса по дисциплине «Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи»

Краткое содержание курса по дисциплине «Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи»

Раздел 1. Материалы и техника живописи древних времен.

Раздел 1. Тема 1. Материалы и техника эпохи Ориньякской и Мадленской культур.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (1 час). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

Произведения, принадлежащие эпохе Ориньякской культуры, относятся ко времени (25000-20000 л.до. н.э). Эта эпоха оставила много наскальных изображений в пещерах Южной Франции, Испании, Узбекистана. Данная тема рассказывает об основаниях, на которых выполнялись росписи, красочных веществах, с помощью которых они делались, а также о ряде технических приемов, характерных для этой культуры.

Живопись Мадленского периода датируется временем (20000-15000) л.до. н.э. Это эпоха палеолита. Основаниями служили поверхности каменных пещер(мелкозернистый известняк).Красочная палитра более богата, чем в Мадленскую культуру. Она состоит из земляных красок: белила, охры, красные земли, минеральная черная. Если говорить о технических приемах, то следует отметить о росте мастерства: линии становятся более живыми, пропорции- более точными. Внутри контурных очертаний появляется моделировка форм. Более четко передается движение.

Раздел 1. Тема 2. Наскальная живопись эпохи Мезолита и Неолита, материалы и техника.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (0,5 часа). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

Период с 12000по10000 л.до. н.э- эпоха мезолита. Для этого времени характерно то, что росписи состоят из групп рисунков, расположенных на природных скальных навесах из известняка или находящихся в нишах и неглубоких гротах. Рисунки образуют отдельные группы, различные по величине и содержанию. Посвящены они главным образом изображению сцен охоты и ловли зверей. Фигуры людей изображаются в большей степени схематично. Основаниями служат плотные породы известняка. Красочными веществами служили краски двух цветов-красного и черного. Технические приемы сводились к контурной передаче изображаемого, с заполнением заключенного в контур пространства сплошным цветом одного и того же тона.

В эпоху неолита росписи выполняются на открытых местах, на известковых скалах, расположенных по берегам рек. Основаниями под росписи служили гладкие поверхности известковых скал. В качестве красящих веществ в эпоху железа имело место применение главным образом одной краски - природной красной земли. Связующим веществом этой

краски был по всей видимости альбумин кровяной сыворотки. Благодаря длительному воздействию влаги, красочный слой со временем покрывался прозрачной плотной пленкой углекислого кальция и защищал изображение от возможного смывания атмосферными осадками. Технические приемы эпохи железного века сводились к простому заполнению краской пространства, предназначенного под данное изображение. Какая-либо лепка и моделировка форм отсутствовали.

Раздел 1. Тема 3. Материалы и техника стенной живописи Древнего Египта.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (0,5 часа). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

Фресковые росписи исполнялись древнеегипетскими мастерами в эпоху трех царств: Древнего (3000-2000л.до.н.э), Среднего(2000-1600)и Нового(1600-1000л.до.н.э)Стенная живопись, покрывающая стены погребальных камер египетских фараонов является одним из наиболее древних примеров монументальной живописи. Материалами кладки стен служили плотно подогнанные друг к другу блоки или плиты гранита, гнейса или известняка. Кладка стен велась либо на известковом растворе, либо всухую, когда блоки скреплялись бронзовыми скобами. Стены погребальных камер египетских пирамид покрывались довольно толстым слоем грунта.(15-20мм) Применялись два вида грунта: известковый и черепичный. Строение массы грунта было монолитным. Поверхность верхнего слоя грунта тщательно заглаживалась и заполировывалась. Росписи выполнялись преимущественно природными красками, но наряду с ними употреблялись некоторые красочные пигменты, приготовляемые искусственно. К новым пигментам относились: известковые белила, угольная черная, индиго, пурпур, александрийская фритта, малахитовая горная зелень.

Раздел 1. Тема 4. Материалы и техника живописи Древнего Крита и Микен.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (0,5 часа). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

Эпоха Эгейского искусства на острове Крит относится к 3000 г. до н.э. От нее остались фрагментарно сохранившиеся росписи, которые некогда покрывали стены дворцов Кносса и Феста. Расцвет Микенского искусства приходится на 1500-1200 г. до н.э. Из сохранившихся памятников – стенопись дворца в Тиринфе: 1500-1200 г. до н.э., а также роспись усыпальницы в Микенах. Стены зданий сооружались из каменных блоков и плит. Стены имели достаточно шероховатую поверхность, для прочного сцепления слоя грунта с поверхностью стены. Стенные росписи были выполнены на толстом слое известкового грунта (20-25 мм). По своему составу грунты следует отнести к грунтам с монолитным строением своей массы. Стенные росписи Кносского, Фестского и Тиринфского дворцов были выполнены смешанной техникой фрески и темперы. Красочная палитра этих стенописей состояла из ярких и светлых по своим тонам красок. Помимо основных тонов – желтого, красного, и синего – критские мастера пользовались и дополнительными тонами: розовым, голубым, золотисто-желтым, коричневым, зеленым.

Раздел 1. Тема 5. Материалы и техника Античной стеновой живописи.

Виды грунтов в античной стеновой живописи.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (1 час). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

В ранние эпохи эллинистическая строительная техника была знакома с несколькими системами кладки стен зданий. Наиболее часто применялись два вида каменной кладки. Первая состояла в том, что кладка велась из отесанного камня разных пород: известняка, известкового туфа, гнейса,

мрамора, гранита. После отсеки квадры камня укладывались и скреплялись бронзовыми скобами, с последующей заливкой скреплений свинцом. Вторым видом так называемой облегченной кладки заключался в том, что стена состояла из двух каменных облицовок (плит)-внешней и внутренней,- а пустое пространство между ними заполнялось щебенкой. Бутовая кладка состояла из грубо отесанных с трех сторон блоков гнейса или гранита, уложенных параллельными рядами, промежутки заполнялись плитками и мелким щебнем. Кирпичная кладка из саманного кирпича в ранние эпохи велась как из целых кирпичей, так и половинчатых. Наряду с известняком и песчаником в римскую эпоху нередко применялся и строевой кирпич. Античные мастера при изготовлении фресковых грунтов применяли известковые растворы, состоявшие из известкового теста, смешанного с различного рода наполнителями. Известковое тесто являлось основным вяжуще-цементирующим массу раствора веществом. Основное назначение известковых растворов, наносимых на поверхность стены, заключалось в создании совершенно ровного основания для фресковой живописи, способного в течение длительного времени оставаться влажными и ,отвердевая, образовывать на своей поверхности прозрачную и очень прочную пленку углекислого кальция, прочно закреплявшую в то же время наносимые на поверхность грунта красящие вещества.

Античные мастера Греции, Рима, Геркуланума, Помпеи и античных колоний применяли в стенной живописи десять различных типов грунтов, отличавшихся друг от друга, как составом своей массы, так и строением. Наиболее распространенными были многослойные грунты сложного состава, состоявшие из двух-трех нижних слоев «грубого» грунта и трех-четырех верхних слоев «тонкого» грунта. Масса нижних слоев резко отличалась своим составом от массы верхних слоев.

Применялись следующие грунты:

- 1) Песчанисто-известковый грунт с мраморно-известковыми верхними слоями.

- 2) Песчанисто-известковый грунт с верхними известковыми слоями.
- 3) Песчанистый грунт с верхними мраморно-известковыми слоями.
- 4) Песчанистый грунт с верхними известковыми слоями.
- 5) Песчанистый грунт с верхними мраморными слоями.
- 6) Кирпично-песчанистый грунт с мраморными верхними слоями.

Помимо шести типов многослойных грунтов сложного состава с монолитным строением своей массы, античные мастера пользовались грунтами с иным строением массы.

- 1) Песчанистый грунт с верхним мраморным слоем.
- 2) Пемзово- известковый грунт с верхним мраморным слоем.
- 3) Пемзово- известковый грунт с верхним известковым слоем.
- 4) Известковый грунт.

Раздел 1. Тема 6. Красочные вещества, применявшиеся античными мастерами. Красочные смеси и их приготовление.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (1 час). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

Исследования красочного слоя стенописей античной Греции и Рима, а также помпейских стенописей и фресковых росписей Керчи, Пантикапеи, Ольвии, Херсонеса и Фанагории - показали, что древние мастера применяли в своих росписях преимущественно натуральные минеральные пигменты. Кроме них ,в живописи по сухой поверхности грунта употреблялись натуральные и искусственные минеральные пигменты, а также крайне незначительное количество органических пигментов- древесная чернь, индиго. Рассматривая красочные пигменты, типичные для эпохи античности необходимо отметить немногочисленность их основных красочных тонов. Красочность и необычайное богатство оттенков, наблюдаемое в этих стенописях, объясняются не употреблением большого количества красочных пигментов основных тонов, а умением пользоваться сравнительно

небольшим набором пигментов основных тонов и исключительно мастерским использованием всего богатства оттенков, предоставляемых натуральными земляными красками.

Античная живопись в основном выполнялась техникой фрески, т.е. посредством нанесения красочных слоев, состоявших из водных смесей красочных веществ, стойких к действию извести. Но наряду с фресковой живописью применялась и темперная живопись. Отдельные красочные вещества, необходимые для завершения живописного процесса стенописи, не допускали по тем или иным причинам: изменения цвета пигмента под действием извести, плохой связываемости с известковым грунтом благодаря строению зерен пигмента, и как следствие этого - невозможности равномерного покрытия поверхности и их употребления в виде водных красочных смесей с последующим нанесением на влажную поверхность известкового грунта.

Приготовление красочных смесей, состоявшее в смешении хорошо очищенного от посторонних примесей тонкоизмельченного пигмента с чистой речной водой, производилось с большим вниманием и мастерством, при этом учитывались все особенности смешиваемых друг с другом материалов. Античные мастера применяли в стенной живописи темперные краски, состоявшие из связующего - натуральной эмульсии - и красящего вещества. Связующее вещество темперы готовилось посредством смешения желтковой эмульсии с натуральной, растительной эмульсией - млечным растительным соком - и водой. Таким образом, связующее вещество темперных красок античных мастеров представляло собой смесь двух натуральных эмульсий различного происхождения: желтковой эмульсии и млечного сока, разбавленных чистой водой.

Раздел 1. Тема 7. Технические приемы мастеров античной живописи Греции и Рима.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (0,5 часа). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

Наиболее древним декоративным приемом античной стенной живописи является стенопись в античных домах, подражающая кладке стен из мраморных квадров. Стены делились на пять горизонтальных поясов, отвечающих делениям квадратной стены: плинты, ортостаты, кордон, продольную кладку из квадров и карниз. Все пояса, а иногда и части их, раскрашивались в отдельные цвета.

В античной стенной живописи прослеживаются 4 декоративных стиля:

1) 3-1в. до н.э.-«эллинистический или первый помпеянский стиль». Основной идеей его было подчеркнуть замкнутость внутреннего пространства комнаты, ограниченного его стенами.

2) 1в. до н.э.-«архитектурный или второй помпеянский стиль» Основная идея стенной живописи, выполненной в архитектурном стиле, заключалась в том, чтобы средствами живописи создать иллюзию глубокой дали с наполняющими ее разнообразными предметами и заставить зрителя забыть о замкнутости пространства комнаты, ограниченного ее стенами.

3) 1в. н.э.-«живописный или третий помпеянский стиль» Живописный стиль заменяет архитектурные формы живописно орнаментированными полями и продолжает развитие архитектурного орнамента с внесением египетских мотивов.

4) Вторая половина 1в.н.э.-«перспективный или четвертый помпеянский стиль». В его произведениях архитектурные формы второго стиля заменяются причудливыми, очень легкими, «прозрачными», перспективно изображенными архитектурными мотивами с одновременным стремлением к разрешению проблемы сложной перспективы и передачи глубины пространства.

Раздел 2. Материалы и техника византийской и древнерусской стенной живописи.

Раздел 2. Тема 1. Основания для древнерусской стенной живописи.

Грунты древнерусской стенной живописи.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (1 час). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

Строительными материалами, применявшимися древнерусскими зодчими при возведении архитектурных памятников, имевших внутри зданий стенную живопись, были:

- 1) плиты и блоки известкового камня;
- 2) тонкий кирпич - плинфа.

Системы кладки. Наиболее распространенными системами кладки стен и сводов были:

1) Кирпичная кладка из плинфы с очень широкой прослойкой известково-цемяночными растворами.

2) Кирпичная кладка из плинфы чередующимися рядами с ложным широким швом.

3) Смешанная кладка: один ряд выкладывался из плит известняка, затем шел один или несколько рядов, выложенных из кирпича (плинфы) с довольно толстым швом.

4) Кирпичная кладка из большемерного кирпича.

5) Среднерусская белокаменная кладка

В ряде памятников архитектуры 11-17в в кладке, как сводов, так и стен находятся полые глиняные сосуды, называемые голосниками. Считается, что они имеют акустическое значение и предназначены для усиления звука, а также конструктивное: находясь в кладке сводов и стен здания уменьшают их вес и увеличивают устойчивость отдельных конструктивных частей. С целью достижения более прочного сцепления слоя грунта с поверхностью стены, в особенности при кладке ее из большемерного, нередко вбивали в швы кладки специально выкованные железные гвозди с широкими, слегка горбообразными шляпками.

Древнерусские мастера стеной живописи не только великолепно знали тончайшие особенности и свойства, применявшихся ими при изготовлении грунтов, но и превосходно умели учитывать взаимовлияние отдельных материалов друг на друга. Древнерусские мастера стеной живописи 11-17 вв. при изготовлении грунтов употребляли следующие материалы: в качестве цементирующей массы грунтов им служило известковое тесто, приготовляемое из особым образом загашенной в тесто извести. В качестве наполнителей они применяли: толченый кирпич, дробленый известковый камень, доломит. С целью увеличения прочности грунта и придания его массе трубчатого строения они вводили в нее волокна льна или мелконасеченную овсяную солому. В древнерусской стеной живописи применялись преимущественно трубчатые грунты различных видов и очень редко монолитные и песчанистые грунты. Почти все стеной росписи, начиная с 10в. и заканчивая 18в. выполнялись на различного вида трубчатых грунтах. В древнерусской стеной живописи применялись следующие виды трубчатых грунтов: гидравлические, кирпичные, известковые с наполнителями из известняка и кварцевого песка, известковые и чисто известковые грунты первого и второго типов и грунты со сложным строением.

Раздел 2. Тема 2. Красочные вещества, применявшиеся в древнерусской стеной живописи.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (1 час). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

Русские мастера превосходно разработали свою собственную методику обработки натуральных земель и природных минералов, извлечения из различных примесей и веществ, неблагоприятно влияющих на качество красочных веществ, и очень хорошо овладели искусством приготовления тонкоизмельченных природных красочных веществ, с успехом

применявшихся древнерусскими художниками. Все применявшиеся в древнерусской стенной живописи красочные вещества можно подразделить на две группы. К первой группе принадлежат стойкие к действию извести натуральные земляные красочные вещества - вохра, черлень, известковые белила. Ко второй группе относятся красочные вещества, либо нестойкие к действию извести, а, следовательно, не допускавшие их применения для непосредственного письма по влажному известковому грунту, либо же благодаря исключительной твердости или же своему строению не допускавшие тонкодисперсного измельчения; такие как: киноварь, веницейская лазорь, голубец, ярь, шишгиль. Они требовали связующего вещества, и древнерусские художники употребляли их исключительно в виде красок темперы, приготовленных на различных связующих веществах: желтковой эмульсии, растительных клеях и др.

Раздел 2. Тема 3. Золочение листовым золотом.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (1 час). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

Золочение листовым золотом фона и отдельных деталей живописи- нимбов, одежды и архитектурных деталей - стало довольно распространенным явлением лишь в древнерусской стенной живописи второй половины 17 в. Наибольшее распространение оно получило в работах мастеров Оружейного приказа, расписывавших кремлевские соборы: Архангельский, Благовещенский и Успенский. В 17 в. русские художники применяли в стенной живописи два сорта листового золота отечественной выработки: сусальное листовое золото большой меры, а также листовое золото обыкновенного размера. Техника золочения стенной живописи заключалась в том, что листок золота накладывался на вполне просохшую поверхность известкового грунта. К золочению приступали, как правило, не ранее чем через месяц, после окончания живописи. Поверхность грунта,

предназначенная под позолоту, предварительно покрывалась по сырому тонким слоем греческой охры. Дав охре хорошо просохнуть, наносили тонкий слой горячей льняной олифы, тщательно разравнивая ее ладонью руки. В тот момент, когда олифа начинала подсыхать, на нее накладывали листки золота, беря их с золотильной подушки или с писчей бумаги, и наложив листок золота, плотно приглаживали его через бумагу рукой, чтобы он плотно пристал к поверхности стены. При золочении применялось два сорта льняной олифы: густая олифа, сваренная с суриком и в дальнейшем разбавляемая белой нефтью, и жидкая, называвшаяся в то время «покосной олифой».

Раздел 2. Тема 4. Основания для стенной живописи Византии. Грунты византийской стенной живописи.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (1 час). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

Большинство зданий, расписанных стенописью византийскими мастерами, выкладывалось из блоков из известкового камня на известковом или известково-цемяночном растворе. В ряде случаев применялась кладка в ящик, стенки выкладывались из плит известняка, а пространство между ними заполнялось известковым раствором, смешанного с крупнодробленным известковым камнем. В более поздние времена -14-17в. Наряду с названными системами кладки применялась кладка из кирпича различного размера, которая тоже велась на известковом растворе. Применение в кладке зданий известковых растворов и блоков или плит известкового камня благодаря присущей этому материалу в известной степени газонепроницаемости, а также близкому родству по своей природе и своему химическому составу к массе известкового грунта, способствовало лучшей сохранности и исключительной прочности стенной живописи.

Наиболее ранние росписи, выполненные византийскими мастерами в 7-11в., исполнялись ими на двухслойных известковых грунтах сложного

состава с различной массой грунта для нижнего и верхнего слоя. Нижние слои двухслойного грунта обычно состояли из известково-песчанистой массы, а верхние - из известкового или известково-мраморного грунта. Масса как нижнего, так и верхнего слоев грунтов не содержала волокнистых веществ и по своему строению была монолитной. Начиная с 12 в. византийская система грунтовки видоизменяется, в ней начинают преобладать двухслойные грунты с трубчатым строением массы, содержащей волокнистые вещества - преимущественно волокна просяной соломы. Этот тип трубчатого грунта на протяжении 12-14в. вытесняет ранее применявшиеся монолитные грунты, и стенописи 12-17в. выполняются почти исключительно на трубчатых грунтах. Система грунтовки стен под живопись заключалась в том, что масса грунта наносилась сразу на большие поверхности, благодаря чему соединительные швы в большинстве случаев отсутствовали. В ранние эпохи византийская стенопись обычно имела тщательно заглаженную и заполированную поверхность грунта, а в более позднее время стенописи имели ровную, но не заполированную поверхность.

Раздел 2. Тема 5. Красочная палитра византийских и афонских стенописей.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (1 час). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

В византийской стенописи, выполнявшейся смешанной техникой фрески и темперы, применялись в каждом виде техники различные красочные вещества. Во фресковой живописи употреблялись исключительно природные земляные краски: желтые охры, натуральная сиена, красные, зеленые и коричневые земли, а также известковые белила и древесная чернь. Эти вещества, тонкоизмельченные и хорошо отмученные, применялись в виде водных красочных смесей. В темперной живописи пользовались главным образом природными минеральными красками: горной киноварью,

горным ультрамарином, азуритовой лазурью, а также и искусственными красочными веществами: искусственной киноварью, свинцовым суриком, индиго, ярью венецианской. Связующим веществом темперы служил обычно пшеничный клей, а для отдельных красок - древесная чернь; применялся и клей из ячменя, смешанный с мездровым клеем.

Раздел 3. Материалы и техника западноевропейской стенной живописи.

Раздел 3. Тема 1. Подготовка стен перед нанесением грунта. Типы грунтов западноевропейской стенной живописи IV – XIX веков.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (1 час). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

Перед оштукатуриванием стена тщательно очищалась от различных загрязнений посредством многократного обмывания ее водой. Старая штукатурка, покрывающая стену, тщательно удалялась посредством ее сбивания, и стена очищалась от старого известкового раствора. Некоторые итальянские художники 15в. вбивали в швы кладки бронзовые гвозди для того, чтобы слой штукатурки более прочно прилегал к стене. Стены, подверженные отсыреванию и слишком влажные подвергались специальной обработке, состоявшей в покрытии их одним слоем кипящего масла, после этого наносился второй слой промазки, состоявший из смеси горячего вареного льняного масла, смешанного с тонкоизмельченным и просеянным кирпичом. Нередко вместо льняного масла употребляли кипящую корабельную смолу, которой промазывали стены. Покрытую таким образом поверхность стены хорошо просушивали в течении нескольких месяцев и затем приступали к нанесению фрескового грунта.

В западноевропейской стенной живописи IV – XIX веков применялись три типа грунтов, а именно:

- 1) песчанистый - с верхними слоями известково-мраморного грунта;
- 2) известково—песчанистый-с верхними слоями известково- мраморного грунта;

3) песчанистый-с верхними слоями из известкового грунта.

В VI – VIII вв. имело место применение трех типов грунта:

- 1) известкового, состоявшего из жирного известкового теста, смешанного с тонкоизмельченным ракушечником;
- 2) известково - мраморного, приготовленного смешением известкового теста с порошком мрамора;
- 3) мраморного.

Мастера стенной живописи 9-12.в применяли два типа грунта:

- 1) Известково-песчанистый грунт, содержащий дробленный известняк с верхним слоем известкового грунта.
- 2) Известковый грунт, состоящий из извести и дробленного известняка, с массой грунта для обоих слоев.

Начиная с 13 столетия западноевропейские мастера фресковой живописи, в особенности итальянские и французские, отошли от византийских традиций в технике приготовления грунта для фресок и возвратились к античным римским традициям, сходство с которыми выражалось как в исключительной прочности и твердости массы грунта, так и в глянце, с сильным блеском поверхности его. Фресковые росписи 13 столетия вплоть до начала 15 в. имели очень гладкую с ярко выраженным блеском, хорошо заглаженную поверхность. Грунты этой эпохи принадлежат к группе сложного состава, с различной массой грунта в нижнем и верхнем слоях. Нижний слой фресковых росписей 13в. и 15в, называвшийся итальянцами аррициато, готовился из выдержанной в течении длительного времени, загашенной в тесто, жирной белой извести, смешанной с дробленным белым известковым камнем. Второй, верхний слой грунта, состоял из извести, тонкоизмельченного белого известкового камня и мраморной пыли. Благодаря своему строению и составу массы грунта, грунты этого типа допускали такую степень заглаживания, что она приобретала почти зеркальный блеск.

Раздел 3. Тема 2. Итальянская монументальная живопись 15 -16века.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (1 час). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

Итальянские мастера первой половины 15 в. выполняют стенные росписи на совершенно иных по своему строению, составу и свойствам трехслойных грунтах сложного состава, дававших им возможность достичь необычайной звучности и глубины красочных тонов применяемой ими разнообразной палитры благодаря почти зеркально блестящей поверхности их стенной живописи. Наряду с этим в конце 15 в. ряд итальянских художников- Сандро Боттичелли, Пинтуриккио и Перуджино- отходят от этих технических приемов живописи и подготовки стен под нее и вводят в свою практику более упрощенные двухслойные песчанистые грунты, имеющие чисто известковое интонако и получившие широкое применение в 16в. Французские и немецкие мастера стенной живописи этой эпохи выполняют свои работы в традициях итальянских мастеров 14 в, пользуясь двухслойным грунтом сложного состава.

Итальянские мастера Возрождения на рубеже 15-16в внесли в технику фресковой живописи ряд существенных изменений, направленных на дальнейшее ее совершенствование. Применявшаяся ими техника, преимущественно чистой фрески, отличалась от техники итальянских мастеров 13-15 вв. не только своими приемами, но и самой системой строения штукатурного слоя и составом массы грунтов. Приемы фресковой живописи, применяемые ими, не требовали живописной поверхности с зеркальным блеском, а следовательно, и не требовали трехслойного грунта сложного состава, необходимого для получения стенописей с зеркальной поверхностью. Выполняемые ими росписи в подавляющем большинстве имели ровную, вполне гладкую, а нередко почти матовую поверхность. Рафаэль и Микельанджело отошли от традиций Джотто, Мазаччо, Пьеро делла Франческа, и выполняли свои стенописи на двухслойном грунте.

Микельанджело применял в своей работе известковый грунт с наполнителями из пуццолановой земли, придерживаясь в этом отношении традиции помпеанской живописи.

Раздел 3. Тема 3. Западноевропейская монументальная живопись 17 -19 веков.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (1 час). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

Фресковые грунты западноевропейских художников 17 столетия представляли собой двухслойные песчанистые грунты, состоявшие из нижнего слоя грубой штукатурки аррициато, приготовляемой посредством смешения 1 части известкового теста с 2 частями песка, и верхнего слоя однодневного грунта интонако, состоявшего из известково-песчанистой массы, приготовлявшейся смешением равных по объему частей известкового теста и мелкозернистого песка. Песчанистые двухслойные грунты пользовались общим распространением среди итальянских и испанских мастеров стенной живописи 17в.

Английские художники выполняли свои монументальные росписи на грунтах совершенно иного состава. Применявшиеся ими двухслойные грунты сложного состава состояли из нижнего слоя грубой штукатурки, масса для которой приготовлялась смешением 1 части известкового теста с 1 частью мелкотолченого известкового камня и небольшого количества бычьего волоса. Второй слой, представлявший собой известково-песчанистый грунт с наполнителями из порошка белого известкового камня, наносился не по частям, а на всю поверхность стены.

Для 18 в. характерно применение песчанистого грунта с интонако из чисто известкового теста, употреблявшегося преимущественно итальянскими мастерами. Испанские художники 18 в. следовали традициям своих соотечественников 16 в и применяли исключительно двухслойные

песчанистые грунты с массой одного и того же состава в обоих слоях. Многочисленные стенные росписи немецких и австрийских художников 18 столетия выполнялись ими на грунтах двух типов: песчанистом с интонако из одной известковой массы и с интонако из извести и небольшого количества песка. Масса грунтов этого типа обязательно содержала в нижнем слое волокна пакли, а в верхнем волокна льна.

Стенные росписи, выполненные техникой фрески в 19 в. принадлежат художникам многих стран Западной Европы: итальянцам, испанцам, французам, немцам, австрийцам. Наибольшее распространение фресковая живопись получила во Франции и Германии. Немецкие художники обычно применяли известково-песчанистые двухслойные грунты, состоявшие из нижнего слоя грубой штукатурки и верхнего слоя однодневного живописного грунта, наносимого по частям. Наряду с этим имело место применение и многослойных грунтов. Четырехслойным грунтом пользовался в своих работах Герман Прель. Французский художник Пьер Пювис де Шаванн в своих работах по росписи зданий, выполненных техникой фрески, пользовался двухслойным известково-песчанистым грунтом.

Раздел 4. Материалы и техника русской монументальной живописи

18-19 вв

Раздел 4 Тема 1. Материалы и техника темперной русской монументальной стенной и плафонной живописи второй половины 18в. и начала 19в. Материалы и техника масляной плафонной и стенной живописи 18-19вв.

Интерактивные технологии:

Лекция – визуализация (1 час). Материал предоставляется в виде схем, репродукций произведений и презентации.

Русская стенная и плафонная живопись второй половины 18 и первой половины 19 в столетия выполнялась на стенах, сложенных в большинстве случаев из кирпича на известковом растворе и обязательно покрытых

грунтом того или иного состава. Основными материалами, служившими для приготовления массы грунта, являлись известь и кварцевый песок. Изучение отдельных стенных и потолочных росписей конца 18 и первой половины 19 в показало что русские художники-монументалисты пользовались в своих работах шестью видами грунтов. В плафонной и стенной живописи пользовались красками желтковой и растительной темперы. Во второй половине 19 в художники-монументалисты пользовались двумя типами монолитных известковых грунтов. В качестве основания под темперную живопись, выполняемую на загрунтованном холсте, затем наклеиваемом на поверхность оштукатуренного потолка или стены, применялся холст из льняного или пенькового волокна. Для наклеивания холста на оштукатуренную известковым раствором поверхность стены или потолка применялись клеевые растворы различного состава. В отдельных стенных и плафонных росписях втор.полов18 и нач. 19 в русские мастера применяли листовые металлы: золото, серебро, поталь, а также и творенные металлы. Листовые металлы применялись для сплошного или частичного золочения или серебрения фонов или отдельных деталей росписей, а творенные металлы употреблялись главным образом в качестве краски для орнаментальных росписей.

Плафонная живопись 18-19 вв., выполнявшаяся масляными красками, подразделялась на три вида:

- 1) Первый вид плафонов. К этому виду относятся плафоны, выполненные в технике масляной живописи на загрунтованном холсте, наклеенном на оштукатуренную плоскость потолка.
- 2) Второй вид плафонов. Плафоны обрамлялись не только богато орнаментированной лепной рамой, но и плоскость потолка заполнялась живописной, преимущественно орнаментальной, росписью, выполняемой непосредственно по штукатурке. Плафон при этом, находясь в центре росписи, занимал сравнительно небольшое место и являлся как бы вставкой.

3) Третий вид плафонов. К третьему виду плафонной живописи масляными красками принадлежат росписи потолков, выполнявшиеся непосредственно по штукатурному покрытию потолка. Стенные росписи масляными красками выполнялись на оштукатуренных поверхностях стен, сложенных из кирпича. Кладка велась только на известково-песчаном растворе. Наряду с этим имело место выполнение стенописей по бетонным основаниям. Живопись масляными красками по облицовке стен дворцовых комнат искусственным мрамором применялась рядом русских художников декоративной живописи в конце 18 и в первых десятилетиях 19 столетия.

5.2. Глоссарий

А СЕККО – разновидность техники стенных росписей. В отличие от чистой фрески живопись А. с. выполняется по высохшей штукатурке красками, растертыми на растительном клее, яйце или смешанными с известью.

АФФРЕСКО – (аль –фреско) – техническая разновидность стеной живописи письмо по свежей штукатурке. Образующийся на поверхности штукатурки слой угле кальциевых соединений закрепляет краски по мере высыхания. Отсюда характерная для этой техники необходимость быстрого завершения работы при значительных размерах композиции, что требует исполнения ее по частям. Т.к. недостатки работы полностью обнаруживаются лишь через несколько дней. Роспись А. иногда приходится подправлять прописками темперой. Техника т.и. лишенная поправок, оказывается, поэтому особенно трудной и редкой, с последующей ретушью и дописками по сухой штукатурке. Существует два способа живописи А.: 1) без всякого связующего вещества разведенными водой порошкообразными красками; 2) с применением активной гашеной извести. В первом случае получается легкий и прозрачный красочный слой, напоминающий акварель, во втором корпусная живопись, несколько белесоватая, близкая по свойствам к гуаши.

Для росписи А. характерны следы соединительных швов-границ между

частями композиции, выполненными за один день; процарапанные в штукатурке контуры рисунка. Достоинства техники А. быстрота выполнения, легкость и выразительность цветовых тонов, прочность и органическая связь с поверхностью стены, устойчивость колористических качеств, при условии, что живопись не подвергается прямому воздействию дождя, ветра, солнца, а также сырости, плесени, резкой смены температур.

ВИТРАЖ - живопись на стекле прозрачными красками или орнамент, составленный из кусочков разноцветного стекла, скрепленного металлическим переплетом; служит для заполнения оконных и дверных проемов. Лучи света, проникающие сквозь стекла, приобретают повышенную яркость и образуют игру цветных рефлексов в интерьере. Произведение декоративного искусства, выполненное из цветного стекла или другого пропускающего свет материала; изобразительная или орнаментальная композиция, рассчитанная на сквозное освещение в проеме. Цветные В. создают богатую игру света и эмоциональную атмосферу в интерьере. В современных В. используются цветное и бесцветное стекло, многослойное органическое стекло, литое стекло, толстое колотое стекло, цветные зеркала, обработка не застывшего стекла, работа по стеклу росписью, пескоструйным способом, травлением, гравированием, литому и прессованному стеклу придаются разнообразная фактура и разная степень прозрачности. Разнообразны и сюжеты В.

ЖИВОПИСЬ ДЕКОРАТИВНАЯ – предназначена для украшения архитектуры или изделия. Выступая в единстве с их объемно-пространственной композицией, становится их элементом, акцентирует выразительность композиции или зрительно преобразует ее, внося новые масштабные отношения, ритм, колорит.

ЖИВОПИСЬ МОНУМЕНТАЛЬНАЯ – особый вид живописных произведений большого масштаба, украшающих стены и потолки архитектурных сооружений,- фреска, мозаика, панно

КАЗЕИНОВО-ИЗВЕСТКОВАЯ ЖИВОПИСЬ - разновидность

фрески. К.и.ж. выполняется по свежей штукатурке, как и чистая фреска, в несколько приемов, но допускает значительную свободу действий и частичные поправки. Эта живопись прочна, т.к. связующим смесь казеина с известью, образующая по высыхании не растворимое в воде крепкое соединение; может выполняться как по увлажненной, так и по сухой штукатурке

МОЗАИКА – один из видов монументальной живописи. Изображение составляется из множества разноцветных кусочков естественных камней, цветного стекла (смальты), керамических плиток и других твердых материалов, плотно пригнанных друг к другу и прикрепленных к основе (стене, потолку и т.д.) с помощью специальной мастики, цемента и других связующих веществ. Мозаика, составляемая из мелких, преимущественно одинаковых по размеру частиц, называется византийской. В флорентийской мозаике изображение составляется из более крупных кусков, чаще всего естественных камней. Куски камня вырезаются в соответствии с частями рисунка, по которому создается произведение., и имеют разную форму и размер. Мозаикой называется и отдельное произведение, выполненное в этой технике. Важным качеством мозаики являются не только ее декоративные возможности, но и то, что она не теряет первоначальной силы цвета в течение веков.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ – род живописи, относящийся к монументальному искусству. Как и другие виды искусства, живопись подразделяется на станковую, монументальную и прикладную. К М.ж. относятся произведения, непосредственно связанные с архитектурными сооружениями, украшающие их стены, потолки, своды, а иногда и полы, а также все виды росписей по штукатурке, темперные, масляные или пользующиеся каким-то иным связующим, мозаика всех видов, специально приспособленные для определенного места в архитектуре, написанные на холсте живописные панно, а также гобелены, витражи, сграффито, майолика и другие формы плоскостно-декоративной живописи в архитектуре. Поэтому

М.ж. называют часто монументально-декоративной живописью, или живописным декором, что подчеркивает специальное, декоративное назначение и декоративные качества росписей.

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО – особый раздел художественного творчества, непосредственно связанный как с монументальным искусством, так и с декоративным искусством, но не существующий отдельно от архитектуры, с которой образует наиболее тесное единство и задачам которой непосредственно подчинен. В сферу М.д. входят все виды декоративного декора: резные и лепные украшения, декоративные росписи, предназначенные, прежде всего для украшения фасадов или интерьеров, парковая, фонтанная архитектура и другие художественные компоненты архитектурного целого.

МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО – произведения, рассчитанные в основном на массовое восприятие. Своим художественным решением эти произведения всегда связаны с архитектурными сооружениями или с условиями места, где это произведение размещается.

Массовость монументального искусства определяет общественно значимое содержание его произведений, которое, бывает, выражено в больших размерах и крупных обобщенных формах. Для композиций в монументальном искусстве, характерны, большая простота и ясность художественного языка, подчеркнутая выразительность контуров и силуэтов, четкость пластических членений и декоративность цветowych пятен. Помимо самостоятельного художественного значения, произведения монументального искусства играют и чисто декоративную роль.

ПАННО – произведение или скульптура (барельеф) декоративного характера. Оно предназначается для определенного и постоянного места в интерьере или на фасаде здания. Панно служит обычно для украшения стен, потолка и т.д. Тесная связь с архитектурой сближает панно с монументальной живописью. Но, в отличие от последней, панно пишется на холсте, прикрепленном к подрамнику подобно обычной станковой картине.

ФРЕСКА – одна из основных видов монументальной живописи. Связующим веществом в красках здесь служит водный раствор извести или вода. В соединении с веществом штукатурка на стене (потолке) они образуют прочный красочный слой. Техника фрески очень сложна, т.к. не допускает исправлений в процессе работы. Лишь впоследствии они вносятся темперой. При работе над фреской художник должен учитывать и некоторое высветление красок при высыхании. Фреска пишется по частям, каждая из которых выполняется за один сеанс. Отдельные ее части исполняются по картонам, в которых рисунок, композиция и размер полностью соответствуют будущему произведению. Различают следующие виды фрески: 1) живопись по сырой штукатурке с поправкой темперой; 2) живопись по сырой штукатурке без поправок; 3) живопись по сухой штукатурке; 4) казеиново-известковая живопись. Последняя является наиболее прочной и позволяет больше других разнообразить манеру исполнения. Ценное качество этой техники состоит в том, что она менее других чувствительна к изменениям атмосферы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1. Виды и содержание

Вид учебной работы	Количество часов самостоятельной работы	
	Всего по учебному плану	Семестры В семестр
Самостоятельная работа	42	42
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет, №№ семестров)		Зачет В семестр

6.1 Виды и содержание самостоятельной работы студентов

Распределение часов по темам и видам самостоятельной работы дисциплины
«Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи»

Название разделов и тем	Содержание самостоятельной работы	Всего часов	Виды самостоятельной работы	
			аудиторная	подготовка к экзаменацион. просмотру
<u>1 курс</u>				
2 семестр			1,5	
Раздел 1. Материалы и техника живописи древних времен. Раздел 1. Тема 1. Материалы и техника эпохи Ориньякской Мадленской культуры.	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	1,5	1,5	-
Раздел 1. Тема 2. Наскальная живопись эпохи Мезолита и Неолита, материалы	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	1,5	1,5	-

техника.				
Раздел 1. Тема 3. Материалы и техника настенной живописи Древнего Египта.	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	1,5	1,5	-
Раздел 1. Тема 4. Материалы и техника живописи Древнего Крита и Микен.	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	1,5	3,5	-
Раздел 1. Тема 5. Материалы и техника античной настенной живописи, виды грунтов в античной настенной живописи.	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	3,5	1,5	-
Раздел 1. Тема 6. Красочные вещества, применявшиеся античными мастерами, красочные смеси и их приготовление.	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	1,5	3,5	-
Раздел 1. Тема 7. Технические приемы мастеров	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный	3,5	1,5	-

античной живописи Греции и Рима.	материал.			
Раздел 1. Тема 8. Материалы и техника скифской настенной живописи.	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	1,5	1,5	-
<u>Раздел 2. Материалы и техника византийской и древнерусской настенной живописи.</u>	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	1,5	1,5	-
Раздел 2. Тема 1. Основания для древнерусской настенной живописи. Грунты древнерусской настенной живописи.				
Раздел 2. Тема 2. Красочные вещества, применявшиеся в древнерусской настенной живописи.	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	1,5	1,5	-
Раздел 2. Тема 3. Золочение листовым золотом, рисунок, материалы	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	1,5	1,5	-

живописи.				
Раздел 2. Тема 4. Основания для настенной живописи Византии, грунты византийской настенной живописи.	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	1,5	1,5	-
Раздел 2. Тема 5. Красочная палитра византийских и афонских стенописей.	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	1,5	1,5	-
<u>Раздел 3. Тема 3. Материалы и техника западноевропейской настенной живописи.</u>	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	1,5	3,5	-
Раздел 3. Тема 1. Подготовка стен перед грунтовкой и типы грунтов IV - XIX веков.				
Раздел 3. Тема 2. Итальянская монументальная живопись V -VI веков.	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	3,5	1,5	-
Раздел 3. Тема 3.				

Западно-европейская монументальная живопись VII- XIX веков.	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	1,5	1,5	-
<u>Раздел 4. Материалы и техника русской монументальной живописи VIII - XIX веков.</u> Раздел 4. Тема 1. Материалы и техника темперной русской монументальной плафонной живописи I пол. VIII и нач. XIX веков и техника масляной плафонной и стенной живописи VIII - XIX веков.	Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный материал.	1,5	-	-
<u>Самостоятельная работа. Подготовка к зачету.</u> Подбор материала по темам. Примеры, иллюстративный		-	33	9

материал.				
ИТОГО:		42		9

7. Фонды оценочных средств

7.1 Паспорт комплекса оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Код контролируем ой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства	
			<i>Вид</i>	<i>Кол- во</i>
1	Материалы и техника живописи Древнего Крита и Микен.	УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2.	Устный опрос	1
2	Технические приемы мастеров античной живописи Греции и Рима.	УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2.	Устный опрос	1
3	Грунты древнерусской стеной живописи. Красочные вещества, применявшиеся в древнерусской стеной живописи.	УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2.	Устный опрос	1
4	Красочная палитра византийских и афонских стенописей.	УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2.	Устный опрос	1
5	Итальянская монументальная живопись XV -XVI веков.	УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2.	Устный опрос	1
			Зачёт	1

7.2 Процедуры проведения аттестаций

Текущая аттестация

Форма оценки: Вопросы

Метод оценивания: экспертный

Процедура проведения текущей аттестации:

1. Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий: устный опрос и эскиз работы и осуществляется ведущим преподавателем.

2. Результаты выполненных работ по 100-балльной шкале оценивания знаний, умений и владений заносятся в книжку преподавателя, журнал и учитываются в виде интегральной оценки при проведении промежуточной аттестации.

3. Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной.

Критерии: активность, содержательность, умение; способность студента применять знания, и умения, осуществлять необходимые действия на рабочем месте. Проводится интегральная комплексная оценка компетенций, а не отдельных умений и знаний их составляющих.

Промежуточная аттестация

Форма оценки: Вопросы

Метод оценивания: экспертный

Процедура проведения зачёта:

1. На зачёт студент предоставляет все, выполненные за семестр, работы

2. Зачёт проводится в устной форме. Количество вопросов, задаваемых студенту – 2.

3. При проведении устного опроса преподавателю предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, уточняющие основной

вопрос.

4. Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины.

5. В зачётную книжку студента заносится Зачёт.

7.3 Критерии оценки. Зачет

Критерии оценки зачета

зачет	Теоретическое содержание курса освоено, полностью без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
незачет	Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведёт к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.

Соответствие систем оценок

оценка	2	3	4	5
баллы	0 - 44	45 - 60	61 - 83	84 - 100

7.4 Критерии оценивания зачета

Оценка/баллы	Знания
5 (отлично) 84-100 баллов	3.1. Знать технологические особенности материалов, применяемых в живописи. 3.2. исторических и современных

	<p>технологических процессов при создании авторских произведений искусства.</p> <p>3.3. технологических особенностей материалов, применяемых в станковой живописи.</p> <p>3.4. технологии и техники живописи выдающихся художников – живописцев</p>
<p>4 (хорошо) 83 – 61 баллов</p>	<p>3.1. Знать технологические особенности материалов, применяемых в живописи.</p> <p>3.2. технологических особенностей материалов, применяемых в станковой живописи.</p> <p>3.3. технологии и техники живописи выдающихся художников – живописцев</p>
<p>3 (удовлетворительно) 45 – 60 баллов</p>	<p>3.1. Знать технологические особенности материалов, применяемых в живописи.</p> <p>3.2. технологических особенностей материалов, применяемых в станковой живописи.</p> <p>3.3. не знает технологии и техники живописи выдающихся художников – живописцев</p>
<p>2 (неудовлетворительно) 0 – 44 баллов</p>	<p>3.1. Не знает технологические особенности материалов, применяемых в живописи.</p> <p>3.2. не знает технологических особенностей материалов, применяемых в станковой живописи.</p> <p>3.3. не знает технологии и техники живописи выдающихся художников – живописцев</p>
Оценка/баллы	Умения
<p>5 (отлично)</p>	<p>У.1. применять в своей творческой деятельности знания технологии и технику живописи</p>

<p>84-100 баллов</p>	<p>выдающихся художников – живописцев;</p> <p>У.2. применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным производением;</p> <p>У.3. чётко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве.</p> <p>У.4. показывать на практике знания техники профессиональной безопасности;</p>
<p>4 (хорошо) 83 – 61 баллов</p>	<p>У.1. применять в своей творческой деятельности знания технологии и технику живописи выдающихся художников – живописцев;</p> <p>У.2. применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным производением;</p> <p>У.3. показывать на практике знания техники профессиональной безопасности;</p>
<p>3 (удовлетворительно) 45 – 60 баллов</p>	<p>У.1. затруднятся применять в своей творческой деятельности знания технологии и технику живописи выдающихся художников – живописцев;</p> <p>У.2. затруднятся применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным производением;</p> <p>У.3. затруднятся чётко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве.</p> <p>У.4. показывать на практике знания техники профессиональной безопасности;</p>
<p>2</p>	<p>У.1. не умеет применять в своей творческой</p>

<p>(неудовлетворительно) 0 – 44 баллов</p>	<p>деятельности знания технологии и технику живописи выдающихся художников – живописцев;</p> <p>У.2. не умеет применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным производением;</p> <p>У.3. не умеет чётко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве.</p> <p>У.4. не умеет показывать на практике знания техники профессиональной безопасности;</p>
<p>Оценка/баллы</p>	<p>Владения</p>
<p>5 (отлично) 84-100 баллов</p>	<p>В.1. уверенно владеет знаниями технологических особенностей материалов, применяемых в живописи.</p> <p>В.2. знаниями исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении исследовательских работ в соответствующих видах деятельности.</p> <p>В.3. применяет на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным производением;</p> <p>В.4. свободно владеет техниками и технологиями в области живописи и рисунка;</p> <p>В.5. владеет техникой безопасности при работе с художественными материалами.</p>
<p>4 (хорошо) 83 – 61 баллов</p>	<p>В.1. уверенно владеет знаниями технологических особенностей материалов, применяемых в живописи.</p>

	<p>В.2. знаниями исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении исследовательских работ в соответствующих видах деятельности.</p> <p>В.3. применяет на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным произведением;</p> <p>В.4. не свободно владеет техниками и технологиями в области живописи и рисунка;</p> <p>В.5. владеет техникой безопасности при работе с художественными материалами.</p>
<p>3 (удовлетворительно) 45 – 60 баллов</p>	<p>В.1. не уверенно владеет знаниями технологических особенностей материалов, применяемых в живописи.</p> <p>В.2. знаниями исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении исследовательских работ в соответствующих видах деятельности.</p> <p>В.3. затрудняется применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным произведением;</p> <p>В.4. затрудняется свободно владеть техниками и технологиями в области живописи и рисунка;</p> <p>В.5. затрудняется владеть техникой безопасности при работе с художественными материалами.</p>
<p>2 (неудовлетворительно)</p>	<p>В.1. не владеет знаниями технологических особенностей материалов, применяемых в</p>

0 – 44 баллов	<p>живописи.</p> <p>В.2. не владеет знаниями исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении исследовательских работ в соответствующих видах деятельности.</p> <p>В.3. не применяет на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным произведением;</p> <p>В.4. затрудняется свободно владеть техниками и технологиями в области живописи и рисунка;</p> <p>В.5. не владеет знаниями техникой безопасности при работе с художественными материалами.</p>
----------------------	--

Вопросы к зачету по дисциплине

«Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи»

- 1) Материалы и техника стенной живописи Древнего Египта.
- 2) Материалы и техника стенной живописи Древней Греции.
- 3) Материалы и техника стенной живописи Древнего Рима.
- 4) Основания для древнерусской стенной живописи (виды кладки стен), гашение извести, приготовление известкового раствора.
- 5) Красящие вещества и темперные краски в Древнерусской стенной живописи.
- 6) Техника нанесения рисунка, золочение листовым золотом в Древнерусской стенной живописи.
- 7) Материалы и техника стенной живописи Византии.
- 8) Грунты Западноевропейской стенной живописи с 4-15 вв. и с 15-19 вв.

- 9) Материалы и техника итальянской монументальной стенной живописи 15- 16 вв.
- 10) Материалы и техника западноевропейской монументальной стенной живописи 17-19 вв.
- 11) Материалы и техника русской монументальной темперной стенной и плафонной живописи второй половины 18в. и начала 19в.
- 12) Материалы и техника русской монументальной масляной стенной и плафонной живописи 18-19вв.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС «Интернет», информационных технологий

Литература:

8.1 Основная: .

1. Бергер Эрнст «История развития техники масляной живописи» Москва, изд-во АХ СССР 1961 г.
2. Киплик Д.И. «Техника живописи» М. 1998 г.
3. Комаров А. Технология материалов стенописи, М. «Изобразительное искусство» 1994 Могилевцев В.А. «Основы живописи» Спб. «4 арт» 2014
4. Лебедева В., Лаврова И., Пчельников И. Монументальное искусство М. «Советский Художник» 1985
5. Сланский Б. Техника живописи и живописные материалы. Издательство Академии художеств М., 1962.
6. Ю. А. Манин - Техника монументальной живописи и технология живописных материалов. МГХПА им. С.Г.Строганова, 2014

8.2 Дополнительная:

1. Некрасов А.П., Балыгина Л.П. «Материалы и методы реставрации монументальной фресковой и темперной живописи» Издание 2-е,

дополненное. Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 2014

2. Чернышев Н.М. Искусство фрески в Древней Руси М. «Искусство» 1954
3. Бергер Э. Техника фрески и техника сграффито. М. «Художник» 1930

8.3. Рекомендуемая:

1. Войкова И. Монументалисты Советской России. Выпуск 1, 2. Л, 1982 г.
2. Салько А. Живопись Древней Руси 11 – 13 вв. Мозаика, фреска, икона. 1982 г.

8.4. Интернет-ресурсы:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Google_Art_Project

<https://vk.com/club26246272>

9. Описание материально-технической базы

Аудитории, стулья, столы, наглядные пособия, таблицы, ноутбук, проектор, компьютер, диски.

Эффективность занятий повышается при использовании современных инновационных технических средств обучения: DVD, мультимедийных технологий, доступа интернет – ресурса. Это позволяет сделать учебный процесс динамичным и насыщенным в лекционной части занятий, оптимизировать работу педагога в части проверки самостоятельной работы обучающихся во время практических занятий.

В качестве примеров предложено рассматривать разнообразные по технике выполнения и живописной манере станковые произведения живописи различных эпох и периодов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

«Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи»

Раздел 2. Тема 4. Основания для стенной живописи Византии, грунты византийской стенной живописи

Трубчатые грунты Византийской стенной живописи.

Грунты для нижнего слоя:

1 тип грунта для нижнего слоя

Известково-песчаный грунт

0,58 – 0,62 % просяная солома
10 % кварцевый песок
16-20 % известняк

Толщина 12-14 мм.

+ известковое тесто

2 тип грунта для нижнего слоя

Известковый грунт

0,40-0,152 % овсяная солома
30% белый известняк

Толщина 14-15 мм.

+ известковое тесто

3 тип грунта

Двухслойный грунт_

0,68-0,76 % волокна льна
известковое тесто
0,73 – 0,87% овсяная солома
5-16% кварцевый песок
известковое тесто

Толщина верхнего слоя 2-3 мм.

Толщина нижнего слоя 16-20 мм.

Раздел 3. Тема 1. Подготовка стен перед грунтовкой и типы грунтов IV - XIX веков.

Италия

Монолитные грунты сложного состава. Двухслойные грунты VII – XI веков:

Грунты для нижнего слоя:

1 тип грунта для нижнего слоя

18-21%	измельченный белый известняк
10-15%	кварцевый песок
57-62%	известь

Толщина 10-12 мм.

+ известковое тесто

2 тип грунта для нижнего слоя

4,5%	известь
29,5	кварцевый песок

Толщина 10 мм.

+ известковое тесто

Грунты для верхнего слоя:

1 тип грунта для верхнего слоя

Известково-мраморный грунт

26-28%	мрамор
64-65 %	известь

Толщина 9 -10 мм.

+ известковое тесто

2 тип грунта для верхнего слоя

10 % белый мрамор
14 % белый известняк

Толщина 8 мм.

14 % белый известняк

+ известковое тесто

3 тип грунта для верхнего слоя

5,5 % кварцевый песок
18 % белый известняк

Толщина 7 мм.

18 % белый известняк

+ известковое тесто

Грунты IV –VIII вв.

Монолитные грунты IV –VI вв.

Типы грунтов:

- 1) песчанистый - известково-мраморный верхний слой;
- 2) известково-песчаный - известково-мраморный верхний слой;
- 3) песчанистый - известковый верхний слой.

Известковое тесто +
белый мрамор, ракушечник
Известковое тесто +
галька, кварц, песок, дробленный
известняк

Монолитные грунты IV –V вв. содержали 3 вида наполнителя: галька, дробленный камень, кварцевый песок.

Монолитные грунты IV –VIII вв. содержали только кварцевый песок и иногда гальку.

Монолитные грунты VI - VIII вв.

Типы грунтов:

- 1) известковый - верхний слой: известковое тесто + ракушечник;
- 2) известково-мраморный - верхний слой: известковое тесто + мраморный порошок;
- 3) мраморный.

Трубчатые грунты IX – XII вв.

Типы грунтов:

- 1) известково-песчаный;
- 2) известковый грунт.

Известково-песчаный грунт.

Верхний: 5- 7 мм.

Известковое тесто +
белый камень
Известковое тесто +
средней крупности песок,
дробленный камень

Нижний: 12-14 мм.

Известковый грунт.

Верхний: 3- 5 мм.

Известковое тесто +
белый камень, волокна льна
Известковое тесто +
солома или лён,
дробленный известняк

Нижний: 11-15 мм.

Грунты итальянских мастеров XIII – XIV вв.

Типы грунтов:

- 1) известково-кирпичный;
- 2) грунт сложного состава.

Известково-кирпичный грунт.

Верхний: 3- 4 мм.

Известковое тесто +
белый камень
Известковое тесто +
белый камень,
кирпич

Нижний: 10-11 мм.

Грунт сложного состава.

Верхний: 3 мм.

Известковое тесто +
дробленный белый камень,
тонкий белый мрамор
Известковое тесто +
дробленный кирпич, песок
дробленный известняк

Нижний: 10-11 мм.

Грунты XV вв.

Типы грунтов:

- 1) трехслойные грунты сложного состава;
- 2) двухслойные грунты.

Трехслойные грунты сложного состава.

Верхний: 2- 3 мм.	Известковое тесто + мраморная пыль, лён, белое мыло
Средний: 7 мм.	Известковое тесто + среднекрупный песок
Нижний: 10-11 мм.	Известковое тесто + дробленый белый камень, крупнозернистый песок

Двухслойные грунты.

Верхний: 1,5- 2 мм.	Известковое тесто
Нижний: 8- 9 мм.	Известковое тесто + песок

Трубчатые грунты XVI вв.

Верхний: 3-4 мм.

Известковое тесто

Нижний: 7- 8 мм.

Известковое тесто + песок

Грунт Микеланджело

Верхний: 2-3 мм.

Известковое тесто

Нижний: 8-9 мм.

Известковое тесто + пуццолановая
земля

Раздел 3. Тема 3. Западно-европейская монументальная живопись VII- XIX веков.

Трубочатые грунты XVII вв.

Верхний: 2 мм.

Известковое тесто + мелкий речной
песок

Нижний: 6-8 мм.

Известковое тесто +
среднекрупный речной песок

Трубочатые грунты XVIII вв.

Верхний: 2 мм.

Известковое тесто

Нижний: 4 мм.

Известковое тесто + песок

Трубочатые грунты XIX вв.

Известковое тесто

Известковое тесто + песок

Четырёхслойный грунт Германа Прелля (монолитный).

Верхний: 5 мм.

Известковое тесто + мелкий песок

Нижний: 15-20 мм.

Известковое тесто + песок

Известковое тесто + песок

Известковое тесто + галька мелкая