МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА – ВОДКИНА»

И.А. Князева

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРАСОК НА ЗАНЯТИЯХ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОПИСИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ НА ПРИМЕРЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГУАШИ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Самара
2016 г.

В результате освоения учебной дисциплины «Техника и технология живописи на примере изготовления гуаши» в художественном училище обучающийся должен знать:
свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества, специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства. И самыми обучающими и познавательными в этом случае являются занятия по изготовлению красок на основе изучаемых рецептов и, исходя из этого, изучение на практике основных свойств того или иного красочного материала, методов и приёмов работы с ним в живописи.

Методическая рекомендация «ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРАСОК НА ЗАНЯТИЯХ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОПИСИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ» предназначена для студентов художественных училищ. В основу разработки положен накопленный опыт преподавания предмета «Техника и технология живописи» в художественном училище и высших художественных учебных заведениях РФ, а также методика преподавания предмета в Российской академии художеств. Рекомендация может быть использована на занятиях по живописи, композиции, декоративно – прикладной композиции, театральной и дизайнерской композиции и других творческих занятиях, связанных с использованием художественных красок, при изготовлении эскизов, макетов, росписей и т.д.

Автор: И.А. Князева, преподаватель спец.дисциплин ГБПОУ Самарской области «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова – Водкина», художник – живописец, член ВТОО «Союз художников России», член Творческого союза художников России, член международной ассоциации искусств АИАП ЮНЕСКО

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методическая рекомендация «ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРАСОК НА ЗАНЯТИЯХ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОПИСИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ» разработана в полном соответствии с программой учебной дисциплины «Техника и технология живописи», являющейся частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки. А также полностью соответствует

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Типовому положению об образовательном учреждении среднего профессионального образования, Устав ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»;

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 995;

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014г. № 1391;

Положению об организации текущей и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»;

Положению о планировании, организации самостоятельной работы студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в области культуры и искусства в разделе профессионального цикла.

Цель данной методической рекомендации – помочь студентам глубже понять и освоить особенности применения красок в живописи, специфичность живописных приёмов, методов на основе практического изучения их состава и непосредственного изготовления красок, избежать технических ошибок в технике живописи, глубже освоить красочный материал, что составляет неотъемлемую часть творчества и очень актуально для углубленного изучения предметов профессионального цикла, а также дальнейшего профессионального роста и творчества. Непосредственное изготовление красок с последующим изучением живописных приёмов составляет новизну в подходе к изучению программного материала по дисциплине, в отличие от только теоретического изучения ранее.

СОДЕРЖАНИЕ

До появления фабричных производств художественных красок для живописи профессиональные художники и мастера изготавливали краски самостоятельно или при помощи помощников. С появлением производств необходимость самостоятельного изготовления красящего материала исчезла, но вместе с тем появились и ошибки и нарушения техники и технологии живописи, а в конечном итоге и повреждения живописных произведений.

Лучшим способом изучения состава и приёмов, понимания особенностей красок и техники живописи в целом является практическое изготовление красок на занятиях по предмету профессионального цикла «Техника и технология живописи» студентами художественных училищ.

Для этого необходимо знать, что в состав художественных красок входят: пигменты – красящие вещества, связующее – склеивающее, соединяющее вещество, пластификаторы, антисептики, иногда наполнители.

На примере изготовления гуашевых красок можно изучить особенности составляющих веществ, а вместе с тем и особенности и приёмы живописи гуашью.

Необходимое оборудование для студентов: столы, бумага акварельная, сухие художественные пигменты, пшеничная мука высшего сорта, вода, чайник, глицерин, бычья желчь, баночки с крышками для колеров, деревянные палочки для смешивания красок, палитры, салфетки, банки с воной для мытья кистей, кисти колонковые, щетиновые.

Ход работы:

Любой вид живописи в первую очередь зависит от вида связующего. Т.е. основные качества и характеристики связующего фактически определяют качества и характеристики краски, а также приёмы и методы техники данного вида живописи.

Поэтому первым этапом изготовления краски является изготовление связующего.

Для этого в отмеренную 1 часть просеянной муки, помещенный в приготовленную ёмкость надо налить небольшое (1/2 часть) количество холодной воды и тщательно перемешать до получения однородной тягучей массы. После чего равномерно добавить 10 – 13 частей горячей воды, постоянно помешивая клеевой раствор и доведя его до консистенции киселя. Полученный клейстер и есть лучшее связующее для гуаши.

В полученное связующее также равномерно необходимо добавить просеянный красящий пигмент, постоянно помешивая получающуюся

красящую массу деревянной палочкой и доведя краску до консистенции густого киселя.

Для увеличения объёма краски можно добавить наполнитель – измельчённый мел.

Полученная красящая масса ещё не краска, т.к. теперь к ней необходимо добавит пластификатор – глицерин, 2- 7 капель Без пластификатора краска быстро становиться хрупкой и пересыхает. Глицерин также является и хорошим антисептиком. Еще одна важная добавка вводится для препятствования скатывания краски – щёлочь - бычья желчь (½ части).

Краску хорошо перемешивают, доводят до консистенции жидкой сметаны, пробуют на палитре и бумаге пластичность и укрывистость. После этого баночку с краской плотно закрывают крышкой и дают настояться в течении 30 мин.

Связующее – пшеничный клейстер, обладая хорошей текучестью, легко проникает в пространство между частицами пигмента, обволакивает каждую крупинку, образуя прочные связи, т. е. пигмент "растворяется" в клее, как в воде, но на этой стадии использование воды исключается, т.к. клей имеет консистенцию жидкой сметаны. Происходит простое механическое смешивание пигмента с клеем и за счет прозрачности клея пигмент не теряет своей цветности. При этом клей придает пигменту (тем самым краске) свойства гибкости и эластичности, что дает возможность работать на различных материалах (в т.ч. на тканях). Введение в состав пластификаторов глицерина и бычьей желчи свидетельствует о высоких прочностных свойствах краски. В данном способе изготовления гуаши возможно использование краски с другими видами красок, а также создание экологически чистой краски. Кроме того, совокупность свойств связующего, пигментов и пластификаторов усиливает прочность, долговечность, устойчивость краски и её цветовую насыщенность.

Процентный состав наполнителей, пластификаторов, связующего и пигментов может меняться в зависимости от предназначения гуаши, поставленных творческих задач, материалов основ, увеличения цветовой палитры.

Последующее выполнение упражнений и отработка живописных приёмов помогает усвоить особенности материала и применять его в творческих и учебных заданиях.

Литература:

Основные источники: Беленький Е.Ф., Рискин И.В. Химия и технология пигментов. – Л., 2014

Бибер Ж. Живопись и ее средства – М., 2011

Виннер. А. В. Лаки и их применение в живописи. – М, 2012

Гринберг Ю. Технология станковой живописи. – М., 2004

Издательская группа «Паррамон Эдисионес». Все о технике: живопись гуашью. – М., 2014

Киплик Д.И. Техника живописи. – М., 2011

Клике Р. Витрина и интерьер. – М., 2016

Никодеми Г.Б. Техника живописи. – М., 2010

Одноралов Н. Материалы в изобразительном искусстве. – М, 2011

Поплавский С. Материалы и техника монументально-декоративного искусства. Из опыта экспериментальных работ московских художников-монументалистов. – М., 2002

Сланский Б. Техника живописи. – М, 2015

Яшухин А.П. Живопись. – М., 2013