

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/diplomnaya-rabota/357743>

Тип работы: Дипломная работа

Предмет: Искусство

СОДЕРЖАНИЕ

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 1

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕОРИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ 7

1.1. Живопись, ее жанры, основные виды по техникам выполнения и практическому назначению. 7

1.2. Понятие декоративной живописи и ее история. 15

1.3. Понятие триптиха и история его использования в монументальном искусстве. 23

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ 27

2.1. Методические основы стилизации в декоративной живописи 27

2.2. Композиция и способы передачи объема и пространства в декоративной живописи 30

2.3. Применение цвета в декоративной живописи 37

ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КАРТИНЫ 45

3.1. Материалы, применяемые при создании произведений декоративной живописи 45

1.1. Основные критерии выбора сюжета, техники, материалов для создания декоративной картины 55

1.2. Особенности применения различных техник и материалов декоративной живописи для создания картины триптиха. 56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 66

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕОРИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ

1.1. Живопись, ее жанры, основные виды по техникам выполнения и практическому назначению.

Живопись – это один из видов изобразительного искусства, где художник создает работы, на которых изображается окружающий мир при помощи красок и других материалов. Живопись может отражать действительность как максимально точно и жизненно, так и условно, стилизованно и даже абстрактно. Художник выражает свои индивидуальные чувства и мысли через создание произведения. Многообразие живописи заключается в том числе во множестве стилей и направлений, связанными как со своеобразием взглядов художника, так и с зрительским восприятием.

Исследователи живописи классифицируют живописные произведения как точки зрения техник и жанров, так и с точки зрения их практического применения.

Техника выполнения живописных произведений позволяет классифицировать их следующим образом:

Живопись маслом — это картины, созданные на различных основах с применением масляных красок.

Масляные краски производятся на основе различных масел растительного происхождения (это могут быть льняное, конопляное, ореховое, маковое масло) с добавлением натуральных или искусственных красящих пигментов. Эти краски помогают создать красивые, живые, изысканные изображения, помогают с большой точностью передать объем и пространство, а также улучшить общее звучание картины. Техники масляной живописи могут быть различными, например мазки могут быть непрозрачными или прозрачными, плотными или рельефными, тонкими или гладкими, они могут выполняться с помощью самых различных кистей или мастихина.

Живопись темперой — (от лат. temperare — перемешивать краски) это картины, созданные на различных основах, с помощью темперной краски. Основой такой краски является эмульсия, которая может быть приготовлена из различных связующих веществ, например взбитого яйца, растертого яичного белка или желтка, казеина, воска, смеси этих веществ с маслом, а в наше время из искусственных химических соединений, например поливинилацетата. Эмульсия тщательно растирается с сухими красящими

пигментами (отсюда произошло название этого типа краски). Темпера́рные краски являются водорастворимыми. Для их нанесения на основу используют кисти и валики. Особенностью темперных красок является существенное изменение цвета и тона после высыхания и после покрытия лаком.

Живопись акварелью — (от лат. aqua — вода) вид живописи, использующий в качестве основы как правило бумагу (также могут быть использованы картон, шелк, слоновая кость) и водорастворимые краски в качестве красящего вещества. Связующей основой акварельных красок является водорастворимый растительный клей. Главное отличительное свойство акварели: прозрачность позволяющая просвечивать различным слоям и тонам, а также фактуре основы быть видимыми для зрителя. Акварельную живопись характеризуют также наличие графических приемов, чистота цвета, разнообразие тоновых сочетаний.

Живопись Гуашью — живопись с использованием гуашевой краски, которую изготавливают из мелко измельченных красителей, смешанных с клеевым веществом на основе воды, а также с добавлением белил. Основами для работ в этой технике могут быть картон, бумага, холст, дерево, кость и стекло. При высыхании гуашь приобретает более светлый оттенок и приглушенные тона.

Живопись пастелью — (от итальянского pasta – тесто, паста) вид живописи с использованием пастельных мелков или карандашей на специальных шероховатых поверхностях. Технологически пастель относится к графике, но благодаря своим выразительным возможностям многими исследователями эта техника отнесена к живописи. Этот вид живописи относительно молод, ведь пастельные мелки были изобретены в конце XV в. французским художником Жаном Переалем для походных зарисовок военной компании, которую вела тогда Франция. Он впервые смешал смолу акации и красочные пигменты, высушив смесь перед рисованием. В настоящее время существуют (в зависимости от связующего компонента) сухая, восковая и масляная пастель.

Пастельная живопись отличается особой выразительностью благодаря мягким, приглушенным тонам и бархатистости поверхности. Для долговечности работ, созданных в этой технике пастельную живопись обязательно необходимо фиксировать специальными лаками или растворами.

Живопись воском (от греч. enkaio — выжигаю, также называемая "энкаустика") — вид живописи, выполняемый восковыми карандашами либо окрашенным расплавленным воском на различных основах – ткани, картоне, дереве. Эта техника была использована еще в древнем Египте и в древней Греции. Знаменитые фаюмские портреты были выполнены именно в этой технике. Благодаря влагоустойчивой воска, а также его небольшой химической активности произведения, созданные в этой технике, отлично сохраняются, радуя зрителя свежестью красок через века. По этим же причинам данная техника широко используется при реставрации картин и икон.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Популярная художественная энциклопедия. / 2 т., под ред. В. М. Полевого; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986.
2. Аксенов Ю.Г. Цвет и линия: практическое руководство по рисунку и живописи. / Ю.Г. Аксенов, М.М. Левинова – М.: Советский художник, 1986. – 253 с.
3. Алгазина Н.В. Колористика в дизайне среды: Методические указания. / Н.В. Алгазина – Омск: ОГИС, 2008. – 59 с.
4. Алексеев С. С. Декоративная живопись / С. С. Алексеев. – М. Изд. Академии архитектуры СССР 1949г. – 112 с.
5. Алексеев С.С. О колорите. / С.С. Алексеев – М.: Изобразительное искусство, 1974. – 175 с.
6. Алехин А.Д. О языке изобразительного искусства. / А.Д. Алехин – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.
7. Алпатов М.В. Композиция в живописи. / М.В. Алпатов – М: Искусство, 1940. – 131с.
8. Базыма Б.А. Психология цвета: Теория и практика. / Б.А. Базыма – М, Изд. Речь, 2005. 110 с.
9. Беда Г.В. Тоновые и цветовые отношения в живописи, - М.: Советский художник, 1964, 78с.
10. Бразм Г. Психология цвета, пер. с нем. М.В. Крапивкиной. М.: АСТ: Астрель, 2009. 158 с.
11. Буймистру Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. / Т.А. Буймистру М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2010. 236 с.
12. Васильева Э.В. Цветоведение и колористика: Учебное пособие. / Э.В. Васильева – Омск: ОГИС, 2012. - 171 с.
13. Выготский Л.С. Психология искусства /под ред. М.Г. Ярошевского, - М.: Педагогика,1987 – 345 с.
14. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей/ Р. А. Гильман. М., Владос, 2005. 192с.
15. Голубева О.Л. Основы композиции. Учеб. пос. / О.Л. Голубева 2-е изд. М.: Издательский дом «Искусство»,

2004. 120 с.

16. Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи. / Ю.И. Гренберг – М.: Изобразительное искусство, 1982. – 319 с.
17. Иттен И. Искусство цвета. / И. Иттен 14-е издание. М., изд-во Аронов 2018 г. 96 с.
18. Кантор А.М. Предмет и среда в живописи / А.М. Кантор, - М.: Советский художник, 1981. 127с.
19. Каптерова Т. П. Искусство средневекового Востока / Т. П. Каптерова, Н. А. Виноградова. М., Детская литература, 1989. 239с.
20. Киплик Д.И. Техника живописи / Д.И. Киплик – М.-Л.: Искусство, 1999 – 503 с.
21. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись.: учебное пособие / Ю.М. Кирцер –М.: Высшая школа, 1997. – 271с.
22. Комаров А. А. Технология материалов стенописи / А. А. Комаров. М., Изобразительное искусство, 1994. 240с.
23. Корж Н.Н. Проблема цвета в психологии / Н.Н. Корж – М.: Наука, 1993. 207 с.
24. Краснов М.И. Рекомендации по проектированию цветовой отделки интерьеров общественных зданий / М.И. Краснов – М.: Стройиздат, 1984 64 с.
25. Кринари Е.В. Новые технологии в живописи / Е.В. Кринари, Б.И. Измайлов // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. – №14. – с.119-120.
26. Кузнецов В.Г. Разнообразие форм художественного творчества / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова – М.: ИНФРА-М, 2004. 519 с.
27. Куценков В.И. Методология обучения декоративной живописи на основе опыта древнерусской иконописи / В. И. Куценков; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. Екатеринбург, 2003. 99с.
28. Лентовский А.М. Технология живописных материалов / А.М. Лентовский – М.Л.: Искусство, 1949. 218с.
29. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. / Г.М. Логвиненко // Учебное пособие для вузов. М.: Владос. 2005 – 144 с.
30. Ломов С.П. Живопись: Учебник / С.П. Ломов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Агар, 2008. – 232 с
31. Медведев В.Ю. Цветоведение. Колористика: учеб. пос./ В.Ю. Медведев СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. 116 с.
32. Менделеев Д.И. Краски органические, искусственные / Д. И. Менделеев, Гемилиан В.А. — М.: Терра, 2001. — 726 с.
33. Миронова Л.Н. Цветоведение: Учебное пособие. / Л.Н. Миронова – Минск: Вышэйш. шк, 1984. - 286 с.
34. Нессельштраус Ц. Г. История искусства зарубежных стран: средние века и Возрождение: учебник / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акад. художеств СССР; под ред. Ц. Г. Нессельштраус. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изобразит. искусство, 1982. 724с.
35. Новицкий А.Н. Графика / А.Н. Новицкий, Ф.П. Толстой – М: Изд-во "Искусство". - К.: 1912. - 336 с.
36. Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве / Н.В. Одноралов – М.: Просвещение, 1983. – 144с.
37. Ожегов С. И. Словарь. Толковый словарь русского языка, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов – М.: АСТ, 2021. – 566с.
38. Павловский С. А. Материалы и техника монументально-декоративного искусства / С. А. Павловский М., Советский художник, 1975. 208с.
39. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студ. высш. худ. учебных заведений. / Г.И. Панксенов М.: Издательский центр «Академия», 2007. 144 с.
40. Петрушевский Ф. Ф. Краски, употребляемые для живописи. / Ф.Ф. Петрушевский — СПб., 1890—1907. 344 с.
41. Полевой В.М. Искусство как искусство: (Без предубеждений и поучений) / В.М. Полевой — М.: Издательский дом, 1995. 206 с.
42. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие / Б. В. Раушенбах. СПб., Пальмира, 2001. 315с.
43. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве: общая теория перспективы. / Б. В. Раушенбах. — М.: Наука, 1986. 260с.
44. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Курс лекций / Н.Н. Ростовцев М.: Изобразительное искусство, 1973, 294 с.
45. Рыбникова В.Ю. Архитектурная колористика. Цвет в интерьере: уч. пос. / В.Ю. Рыбникова - Кострома: КГСХА, 2007. 40 с.
46. Салтыков А. Б. Избранные труды / А.Б. Салтыков — М.: Советский художник, 1962. 728с.
47. Салтыков А. Б. О художественном вкусе в быту / А.Б. Салтыков — М.: Искусство, 1959. 30 с.
48. Стародуб К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно стилизованному: учебное

пособие/ К.И. Стародуб, Н.А.Евдокимова. –Ростов н/Д: Феникс, 2009. 190с.

49. Стор И.Н. Декоративная живопись: учебное пособие для вузов / И.Н. Стор – М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2004.- 328с.
50. Тютюнник В.В. Материалы и техника живописи / В.В. Тютюнник – М.: Из-во АХ СССР, 1962. 174 с.
51. Тютюнник В. В. Основные сведения по технологии живописных материалов и технике живописи / В.В. Тютюнник – М., 1965. 216 с.
52. Тютин В.С. Содержание и форма в искусстве / В.С. Тютин, Ю.Ф. Ларкин – М., Знание, 1984. 64с.
53. Унковский А.А. Гуашь, темпера. / Пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов // А.А. Унковский – М-Л: «Просвещение»,1964. 28с.
54. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. – М., Просвещение 1980. 145 с.
55. Хвостенко Т.В. Энкаустика. Искусство, пережившее тысячелетия / Т. В. Хвостенко. М., Советский художник, 1985. 160с.
56. Шегаль Г.М. Колорит в живописи / Г.М. Шегаль – М.: Искусство, 1958. 111с.
57. Щербаков А.В. Композиция в работе с натуры / А.В. Щербаков. – М.: Изд-во "Художник", 1971. 336 с.
58. Юон К. Ф. Об искусстве. Т. 1 / сост. А. С. Галушкина. М., Советский художник, 1959. 385 с.
59. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия / П.М. Якобсон – М.: Искусство,1964. 85с.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/diplomnaya-rabota/357743>