

ERZINCAN UNIVERSITY
FACULTY OF FINE ARTS
PAINTING PROGRAM
PROFESSIONAL ENGLISH COURSE

Instructor:	Dr. Oğuz Emre BALKAR
Week-9:	Painting Types by Technics

Introduction: Technique as Determinant

In the art of painting, **technique** refers to the specific methods, skills, and material processes employed by the artist to create an image. Classifying painting by technique means classifying it by the **medium** used, as the medium's chemical and physical properties (its binder, vehicle, and support) fundamentally determine the aesthetic possibilities, durability, speed of execution, and even the final style of the artwork. This approach moves beyond subject matter to focus on the essential **materiality** of the art.

I. Aqueous Media (Water-Based Systems)

Aqueous media use water as the primary vehicle (solvent) for the paint, often employing a binder like gum arabic or an acrylic polymer. These systems are characterized by their clean-up and rapid drying time.

1. Fresco: The Technique of Permanence

Fresco (Italian for "fresh") is the method of mural painting where pigment is applied to a wall surface.

- **Technics (Method): *Buon fresco*** (true fresco) requires mixing pigment with only water and applying it directly to a layer of **wet, lime plaster** (*intonaco*). As the plaster cures, the lime chemically reacts with the pigment, locking the color permanently into the wall surface.
- **Aesthetic Impact:** The need to paint quickly, before the plaster dries, forces the artist to work in sections (*giornate*). This imposes a strict, large-scale compositional discipline, favoring bold shapes and pure colors, and discouraging fine detail or prolonged blending. The result is a highly durable, non-reflective, and luminous surface.
- **Historical Context:** Dominant from Minoan and Roman times through the Italian Renaissance, exemplified by artists like Giotto and Michelangelo.

2. Watercolor and Gouache: Transparency and Opacity

Both utilize **gum arabic** as a binder and are typically applied to paper.

- **Watercolor Technics:** Characterized by **transparency**. The white of the paper serves as the primary light source, and color is built up using thin, diluted layers called **washes**. Techniques focus on controlling the flow of water, layering transparent colors (**glazing**), and preserving the paper's white. This medium favors immediacy, spontaneity, and luminous effects.
- **Gouache Technics: Opaque** watercolor. It includes an inert white pigment (like chalk) in the mixture, making the paint cover the surface completely. Techniques involve precise layering, similar to acrylic or oil, allowing for corrections and solid color blocks, trading watercolor's luminosity for greater density and coverage.
- **Historical Context:** Watercolor was historically used for sketches and studies, but rose to prominence in the 18th and 19th centuries (e.g., J.M.W. Turner) as a finished medium, especially for landscape.

3. Acrylic: The Polymer Revolution

ERZINCAN UNIVERSITY
FACULTY OF FINE ARTS
PAINTING PROGRAM
PROFESSIONAL ENGLISH COURSE

Instructor:	Dr. Oğuz Emre BALKAR
Week-9:	Painting Types by Technics

Acrylic paint uses a synthetic **acrylic polymer emulsion** as its binder and is diluted with water.

- **Technics:** Extremely versatile due to its fast-drying time and durability. It can be manipulated with water to mimic the thin washes of watercolor or applied thickly (**impasto**) like oil. Techniques often exploit its quick-set property for hard-edge effects or rapid layering.
- **Aesthetic Impact:** The paint retains its color (it doesn't darken as much as oil), offers excellent adhesion to diverse supports, and is resistant to yellowing, making it ideal for large, flat, and vibrant color fields.
- **Historical Context:** Introduced in the mid-20th century, it was foundational to Abstract Expressionism, Pop Art, and Color Field painting (e.g., Mark Rothko, Andy Warhol).

II. Non-Aqueous Media (Oil, Wax, and Encaustic)

These media use binders that are not water-soluble (usually an oil, resin, or wax). They are defined by their complex handling, slow drying, and capacity for deep, optical effects.

1. Oil Painting: The Technique of Time

Oil paint uses a vegetable oil (linseed, walnut, or poppy) as its binder.

- **Technics:** The defining feature is the slow, deliberate drying process (oxidation), which enables sophisticated manipulation:
 - **Glazing:** Building luminosity by applying successive thin, transparent layers of paint over a dry, opaque underlayer.
 - **Sfumato:** Creating smooth, misty transitions between tones and colors by blending the paint while wet.
 - **Fat Over Lean Principle:** A critical technical rule where each subsequent layer of paint must contain more oil ("fat") than the layer beneath it ("lean," or high pigment content). This prevents the paint surface from cracking as it dries.
- **Aesthetic Impact:** Offers maximum control over value, color, and texture, allowing for unparalleled realism, depth, and richness in color saturation.
- **Historical Context:** The dominant medium in European panel and canvas painting from the 15th century to the 20th century, enabling the achievements of the Renaissance and Baroque periods (e.g., Leonardo da Vinci, Titian, Rembrandt).

2. Tempera: Emulsion Technique

Traditionally, **tempera** uses an **emulsion**—a stable mixture of a fatty substance (like egg yolk) and water.

- **Technics:** Dries almost instantly, making smooth blending impossible. Tonal modeling is achieved via **cross-hatching**—the creation of value by building up successive layers of small, fine, parallel or crossing lines. Paint layers are thin and matte.

ERZINCAN UNIVERSITY
FACULTY OF FINE ARTS
PAINTING PROGRAM
PROFESSIONAL ENGLISH COURSE

Instructor:	Dr. Oğuz Emre BALKAR
Week-9:	Painting Types by Technics

- **Aesthetic Impact:** Produces a bright, precise, and luminous color, but lacks the deep, shadowy intensity achievable with oil.
- **Historical Context:** The primary technique for panel painting in Europe during the Middle Ages and Early Renaissance.

3. Encaustic: The Wax Technique

Encaustic uses melted **beeswax** mixed with colored pigment as the binder.

- **Technics:** The paint must be kept hot to remain liquid. It is applied quickly using brushes or spatulas and can be modeled while cooling or reheated on the support.
- **Aesthetic Impact:** Creates a tough, durable, and lustrous surface with a heavy, sculptural texture. The wax gives the colors exceptional brilliance and transparency, which remains stable over time.
- **Historical Context:** An ancient technique, famous for the incredibly preserved **Fayum mummy portraits** from Roman Egypt (1st-3rd centuries CE).

III. Dry Media and Printmaking Techniques

These techniques use pigment in a dry or semi-dry stick form, or utilize a printing process to transfer an image, challenging the definition of a unique "painting."

1. Pastel and Chalk: The Dry Pigment Technique

Pastel consists of pure powdered pigment held together by a minimal amount of binder (gum or resin) molded into sticks. Chalk is a similar medium, often composed of natural earth minerals.

- **Technics:** Applied dry to an abrasive paper surface (which holds the pigment). **Blending** is typically done by rubbing or smudging the pigment directly on the surface, or by layering different colors. Requires a **fixative** spray to prevent smudging.
- **Aesthetic Impact:** Provides brilliant, pure color and offers a unique texture that lies between painting and drawing.
- **Historical Context:** Popularized by 18th-century portraitists and later used by Impressionists (e.g., Edgar Degas) to capture transient light and movement.

2. Printmaking (Monotype and Serigraphy)

Printmaking is an indirect technique where the artist creates an image on a matrix (plate, block, or screen) which is then used to transfer paint or ink onto a support.

- **Monotype:** The artist draws or paints the image directly onto a non-absorbent plate (the matrix). The image is then transferred onto paper by running it through a press. The unique aspect is that **only one or two pulls can be made**, making it close to a unique painting.

ERZINCAN UNIVERSITY
FACULTY OF FINE ARTS
PAINTING PROGRAM
PROFESSIONAL ENGLISH COURSE

Instructor:	Dr. Oğuz Emre BALKAR
Week-9:	Painting Types by Technics

- **Serigraphy (Screen Printing):** Ink is forced through a mesh screen onto the support. The artist blocks out areas of the screen to control where the ink passes. This technique, used for mass production, was adopted by artists like Andy Warhol to comment on mass media and commercial art.

3. Collage and Assemblage: Found Object Technics

These techniques involve attaching non-paint materials to the canvas, blurring the line between painting and sculpture.

- **Collage:** (French for "to glue"). Involves gluing materials such as cut paper, photographs, or fabric onto the two-dimensional painted surface. It integrates real-world textures and found imagery directly into the composition.
- **Assemblage:** Extends collage into three dimensions by adding three-dimensional **found objects** to the painted support.
- **Historical Context:** Both were pioneered by Cubists (e.g., Pablo Picasso, Georges Braque) to challenge traditional representation and emphasize the literal reality of the materials used.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM PROGRAMI
MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ

Eğitmen:	Dr. Oğuz Emre BALKAR
9. Hafta:	Tekniklerine Göre Resim Türleri

Giriş: Belirleyici Olarak Teknik

Resim sanatında **teknik**, sanatçının bir görüntü oluşturmak için kullandığı spesifik metotları, becerileri ve malzeme süreçlerini ifade eder. Resmi tekniğe göre sınıflandırmak, onu kullanılan **ortama (medium)** göre sınıflandırmak demektir, çünkü ortamın kimyasal ve fiziksel özellikleri (bağlayıcısı, taşıyıcısı ve desteği) estetik olasılıkları, dayanıklılığı, uygulama hızını ve hatta eserin nihai stilini temelden belirler. Bu yaklaşım, konunun ötesine geçerek sanatın temel **maddeselliğine** odaklanır.

I. Sulu Ortamlar (Su Bazlı Sistemler)

Sulu ortamlar, boya için birincil taşıyıcı (çözücü) olarak suyu kullanır ve genellikle arap zıncı veya akrilik polimer gibi bir bağlayıcı kullanır. Bu sistemler, temizlenmesi ve hızlı kuruma süreleriyle karakterize edilir.

1. Fresko: Kalıcılık Tekniği

Fresko (İtalyanca'da "taze" anlamına gelir), pigmentin bir duvar yüzeyine uygulandığı duvar resmi metodudur.

- **Teknik (Metot): *Buon fresco*** (gerçek fresk), pigmentin sadece su ile karıştırılmasını ve doğrudan taze, **yaş kireç sıva** (*intonaco*) katmanına uygulanmasını gerektirir. Sıva kurudukça, kireç pigmentle kimyasal olarak reaksiyona girer ve rengi duvar yüzeyine kalıcı olarak kilitlet.
- **Estetik Etki:** Sıva kurumadan önce hızlı boyama ihtiyacı, sanatçıyı bölümler halinde (**giornate**) çalışmaya zorlar. Bu, ince detayları veya uzun süreli karıştırmayı caydırarak, cesur şekilleri ve saf renkleri destekleyen katı, büyük ölçekli bir kompozisyon disiplini dayatır. Sonuç, son derece dayanıklı, yansıtıcı olmayan ve parlak bir yüzeydir.
- **Tarihsel Bağlam:** Giotto ve Michelangelo gibi sanatçıların örneklediği, Minos ve Roma dönemlerinden İtalyan Rönesansı boyunca baskındır.

2. Sulu Boya ve Guaj: Şeffaflık ve Opaklık

Her ikisi de bağlayıcı olarak **arap zıncı** kullanır ve tipik olarak kâğıt üzerine uygulanır.

- **Sulu Boya (Watercolor) Tekniği: Şeffaflık** ile karakterizedir. Kâğıdın beyazı birincil ışık kaynağı olarak hizmet eder ve renk, **yıkamalar** adı verilen ince, seyreltilmiş katmanlar kullanılarak oluşturulur. Teknikler, su akışını kontrol etmeye, şeffaf renkleri katmanlamaya (**sırlama**) ve kâğıdın beyazını korumaya odaklanır. Bu ortam, anımsalığı, spontaneliği ve parlak etkileri destekler.
- **Guaj (Gouache) Tekniği: Opak** sulu boyadır. Karışıma (tebeşir gibi) atıl bir beyaz pigment dâhil eder, bu da boyanın yüzeyi tamamen kaplamasını sağlar. Teknikler, akrilik veya yağlı boyaya benzer şekilde hassas katmanlama içerir, düzeltmelere ve katı renk bloklarına izin verir, sulu boyanın parlaklığını daha fazla yoğunluk ve kapsama alanı ile değiştirir.
- **Tarihsel Bağlam:** Sulu boya tarihsel olarak eskizler ve çalışmalar için kullanılmış, ancak 18. ve 19. yüzyıllarda (örneğin, J.M.W. Turner) özellikle peyzaj için bitmiş bir ortam olarak öne çıkmıştır.

3. Akrilik: Polimer Devrimi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM PROGRAMI
MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ

Eğitmen:	Dr. Oğuz Emre BALKAR
9. Hafta:	Tekniklerine Göre Resim Türleri

Akrilik boya, bağlayıcı olarak sentetik bir **akrilik polimer emülsiyonu** kullanır ve su ile seyreltilir.

- **Teknikler:** Hızlı kuruma süresi ve dayanıklılığı nedeniyle son derece çok yönlüdür. Sulu boyanın ince yıkamalarını taklit etmek için su ile manipüle edilebilir veya yağlı boya gibi kalın (**impasto**) uygulanabilir. Teknikler genellikle sert kenar efektleri veya hızlı katmanlama için hızlı kuruma özelliğini kullanır.
- **Estetik Etki:** Boya rengini korur (yağlı boya kadar kararmaz), çeşitli desteklere mükemmel yapışma sunar ve sararmaya karşı dirençlidir, bu da onu büyük, düz ve canlı renk alanları için ideal kılar.
- **Tarihsel Bağlam:** 20. yüzyılın ortalarında tanıtılmış, Soyut Dışavurumculuk, Pop Art ve Renk Alanı resmi için temel olmuştur (örneğin, Mark Rothko, Andy Warhol).

II. Sulu Olmayan Ortamlar (Yağ, Balmumu ve Enkaustik)

Bu ortamlar, suda çözünmeyen bağlayıcılar (genellikle bir yağ, reçine veya balmumu) kullanır. Karmaşık kullanımları, yavaş kurumaları ve derin, optik etkiler yaratma kapasiteleri ile tanımlanırlar.

1. Yağlı Boya: Zaman Tekniği

Yağlı boya, bağlayıcı olarak bitkisel bir yağ (keten, ceviz veya haşhaş) kullanır.

- **Teknikler:** Belirleyici özelliği, sofistike manipülasyona olanak tanıyan yavaş, kasıtlı kuruma sürecidir (oksidasyon):
 - **Sırlama (Glazing):** Kuru, opak bir alt katman üzerine ardışık ince, şeffaf boya katmanları uygulayarak parlaklık oluşturma.
 - **Sfumato:** Boya ıslakken karıştırılarak tonlar ve renkler arasında pürüzsüz, dumanlı geçişler yaratma.
 - **Yağlı Üstüne Yağsız İlkesi:** Her bir sonraki boya katmanının, altındaki katmandan ("yağsız", yani yüksek pigment içerikli) daha fazla yağ ("yağlı") içermesi gereken kritik bir teknik kuraldır. Bu, boya yüzeyinin kururken çatlamasını önler.
- **Estetik Etki:** Değer, renk ve doku üzerinde maksimum kontrol sunarak benzersiz bir gerçekçilik, derinlik ve renk doygunluğu zenginliği sağlar.
- **Tarihsel Bağlam:** 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Avrupa panel ve tuval resminde baskın ortam olmuş, Rönesans ve Barok dönemlerinin başarılarını mümkün kılmıştır (örneğin, Leonardo da Vinci, Titian, Rembrandt).

2. Tempera: Emülsiyon Tekniği

Geleneksel olarak, **tempera**, yağlı bir madde (yumurta sarısı gibi) ve suyun kararlı bir karışımı olan bir **emülsiyon** kullanır.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM PROGRAMI
MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ

Eğitmen:	Dr. Oğuz Emre BALKAR
9. Hafta:	Tekniklerine Göre Resim Türleri

- **Teknikler:** Neredeyse anında kurur, bu da pürüzsüz karıştırmayı imkânsız hale getirir. Ton modellemesi, küçük, ince, paralel veya çapraz çizgilerin ardışık katmanlarının oluşturulmasıyla değer yaratılması olan **çapraz tarama** yoluyla elde edilir. Boya katmanları incedir ve mattır.
- **Estetik Etki:** Parlak, kesin ve parlak bir renk üretir, ancak yağlı boya ile elde edilebilen derin, gölgeli yoğunluktan yoksundur.
- **Tarihsel Bağlam:** Orta Çağ ve Erken Rönesans döneminde Avrupa'da panel resmi için birincil teknik olmuştur.

3. Enkaustik: Balmumu Tekniği

Enkaustik, bağlayıcı olarak renkli pigmentle karıştırılmış erimiş **balmumu** kullanır.

- **Teknikler:** Boya, sıvı kalması için sıcak tutulmalıdır. Fırçalar veya spatulalar kullanılarak hızlı bir şekilde uygulanır ve soğurken modellenabilir veya destek üzerinde yeniden ısıtılabilir.
- **Estetik Etki:** Ağır, heykelsi bir dokuya sahip, sağlam, dayanıklı ve parlak bir yüzey yaratır. Balmumu, renklere zamanla sabit kalan olağanüstü parlaklık ve şeffaflık verir.
- **Tarihsel Bağlam:** Antik bir teknik olup, Roma Mısır'ından (MS 1-3. yüzyıllar) inanılmaz derecede korunmuş **Fayum mumya portreleri** ile ünlüdür.

III. Kuru Ortamlar ve Baskı Teknikleri

Bu teknikler, pigmenti kuru veya yarı kuru çubuk biçiminde kullanır veya benzersiz bir "resim" tanımına meydan okuyarak bir görüntüyü aktarmak için bir baskı süreci kullanır.

1. Pastel ve Tebeşir: Kuru Pigment Tekniği

Pastel, minimum miktarda bağlayıcı (zambak veya reçine) ile bir arada tutulan ve çubuklar halinde kalıplanan saf toz pigmentten oluşur. Tebeşir, genellikle doğal toprak minerallerinden oluşan benzer bir ortamdır.

- **Teknikler:** Aşındırıcı bir kâğıt yüzeyine (pigmenti tutan) kuru olarak uygulanır. **Karıştırma** tipik olarak pigmenti doğrudan yüzey üzerinde ovma veya bulaştırma yoluyla ya da farklı renkleri katmanlama yoluyla yapılır. Bulaşmayı önlemek için bir **fiksatif** sprey gerektirir.
- **Estetik Etki:** Parlak, saf renk sağlar ve resim ile çizim arasında yer alan benzersiz bir doku sunar.
- **Tarihsel Bağlam:** 18. yüzyıl portre ressamı tarafından popüler hale getirilmiş ve daha sonra İzlenimciler (örneğin, Edgar Degas) tarafından geçici ışığı ve hareketi yakalamak için kullanılmıştır.

2. Baskıresim (Monotip ve Serigrafi)

Baskıresim, sanatçının bir görüntü matris (plaka, blok veya ekran) üzerine oluşturduğu ve daha sonra boya veya mürekkebi bir destek üzerine aktarmak için kullanılan dolaylı bir tekniktir.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM PROGRAMI
MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ

Eğitmen:	Dr. Oğuz Emre BALKAR
9. Hafta:	Tekniklerine Göre Resim Türleri

- **Monotip:** Sanatçı, görüntüyü doğrudan emici olmayan bir plaka (matris) üzerine çizer veya boyar. Görüntü daha sonra bir pres aracılığıyla kâğıda aktarılır. Benzersiz yönü, **sadece bir veya iki çekim yapılabilmesidir**, bu da onu benzersiz bir resme yaklaştırır.
- **Serigrafi (Elek Baskı):** Mürekkep, bir ağ ekranı aracılığıyla desteğe zorlanır. Sanatçı, mürekkebin geçtiği alanı kontrol etmek için ekranın alanlarını kapatır. Seri üretim için kullanılan bu teknik, Andy Warhol gibi sanatçılar tarafından kitle iletişim araçları ve ticari sanat üzerine yorum yapmak için benimsenmiştir.

3. Kolaj ve Montaj (Assemblage): Hazır Nesne Teknikleri

Bu teknikler, boya olmayan malzemelerin tuvale yapıştırılmasını içerir, resim ve heykel arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır.

- **Kolaj:** ("yapıştırmak" için Fransızca). Kesilmiş kâğıt, fotoğraf veya kumaş gibi malzemelerin iki boyutlu boyanmış yüzeye yapıştırılmasını içerir. Gerçek dünya dokularını ve hazır görüntüleri doğrudan kompozisyona entegre eder.
- **Montaj (Assemblage):** Kolajı, boyanmış desteğe üç boyutlu **hazır nesnelere** ekleyerek üç boyuta genişletir.
- **Tarihsel Bağlam:** Her ikisi de, geleneksel temsile meydan okumak ve kullanılan malzemelerin kelimenin tam anlamıyla gerçekliğini vurgulamak için Kübistler (örneğin, Pablo Picasso, Georges Braque) tarafından öncülük edilmiştir.