

Семизорова Любовь Борисовна

доцент кафедры композиционно-художественной подготовки

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уральская государственная архитектурно-художественная академия»

Свердловская область, г. Екатеринбург

МЕТОДИКА АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ НА ПРИМЕРЕ НАПИСАНИЯ НАТЮРМОРТА И ПОРТРЕТА

Живопись - один из основных видов изобразительного искусства. Это художественное изображение предметного мира на плоскости посредством цветных материалов.

Цвет лежит в основе живописных художественных средств в неразрывном единстве со светотенью. Разновидности живописной техники принято обозначать по разновидностям красочных материалов (масляная живопись, акварель, гуашь, темпера, клеевая живопись, пастель, фреска, мозаика).

Монументальная живопись. Живописные произведения большего масштаба, связанные с архитектурой, но обладающие самостоятельным и общественно значительным образным содержанием: панно, роспись, мозаика. Идеи монументальной живописи гармонируют с назначением соответствующего архитектурного комплекса. Отчасти она выполняет декоративную роль в ансамбле.

Условия современной действительности создают максимальные возможности для развития монументальной живописи, которая находит широкое применение в строящихся общественных зданиях.

Декоративная живопись (латинское слово *dekor* - украшать) - в основном значении: живопись, входящая в состав архитектурного ансамбля или произведений декоративно-прикладного искусства и предназначенная для украшения.

Декоративная живопись, как и монументальная, выполняется в виде росписи, панно или мозаики.

Станковая живопись объединяет произведения самостоятельного значения, не связанные с каким-либо художественным ансамблем. Она отражает в своих произведениях различные стороны жизни: социальные, фантастические и сказочные, героику и сатиру.

Разновидности живописной техники

Акварель - водяная краска, красочный материал, предназначенный для акварельной живописи. Отличительное свойство акварельных красок - чрезвычайно тонкая растирка пигмента и большой процент веществ в качестве связующего (которым служит растительный клей с примесью меда, сахара, глицерина). Акварелью называется также техника живописи акварельными красками. Акварель исполняют обычно на бумаге круглыми волосяными кистями, растворяя краски водой.

Гуашь близка мягким сортам акварельных красок. Отличие состоит в том, что в гуашь добавляется определенное количество белил и в самой краске большая кроющая способность. Гуашью работают преимущественно по бумаге, разбавляя краски водой. Гуашью пишут достаточно плотным непрозрачным слоем с примесью белил. При высыхании гуашь светлеет сильнее темперы, красочный слой, как правило, более плотен.

«**Темпера** (итальянское - *tempera*) - красочный материал для темперной живописи. Основная его особенность - эмульсионный состав связующего вещества, преимущественно в виде смеси масла или масляного лака с водным клеевым раствором.» [1] Темпера бывает казеиновой, гуммиарабиковой и яичной. Темперой называют также технику живописи темперными красками. Исполняется темпера теми же кистями, на тех же разновидностях основы и частично по тем же грунтам, что и масляная живопись. Темпера может быть и тонкослойной и пастозной, свободно допускает лессировки и не смывается водой. Всякая темпера дает матовую живопись и при высыхании светлеет.

Последовательность работы акварелью

Перед началом работы акварелью краски смачивают водою, чтобы можно было быстро получить живописный прием. Существует два приема работы с акварелью. Первый - живопись по-сырому. Это односеансный этап работы, когда на невысохший слой воды наносится тот или иной цвет. Работа акварелью по-сырому («аля-прима» - быстро) требует большого мастерства наполнения и энергичности в работе.

В учебных целях обычно по-сырому акварель используют при написании больших плоскостей (драпировки, фон). Лучше всего использовать акварель наслоением тончайшего слоя друг на друга. Рекомендуется смешивать краски не более трех цветов. Начинать писать нужно с самых темных «пятен, теней. Чистый темный цвет не применяется в акварели за исключением небольших темных - нюансов, чтобы подчеркнуть объем предмета. Черный цвет получают за счет сложных цветов: краплака, зелени, синих красок.

Ядовитые краски (желтые, ярко-зеленые, красные) нужно применять очень редко, если локальный цвет этого не требует. Локальный цвет - это собственный цвет, в который окрашен предмет. Лучше всего применять земляные краски (охры, умбры и т. д.).

Писать акварелью нужно таким образом, чтобы были холодные и теплые тона. Важнейшим элементом при работе является тон в живописи. Поэтому, прежде чем писать акварельными красками, нужно уяснить насыщенность предмета изображаемого: что светлее, что темнее. Рекомендуется наслоение краски на одно и то же место не более трех раз - иначе цвет превратится в гризайль или вообще будет мутным.

Гризайль - монохромная живопись. Серый цвет. Гризайль - хороший помощник в разборе тона, в подмалевке. Одновременность, быстрота сравнения, особенно когда встречаются два-три или более одинаковых цвета.

Начальный этап в живописи акварели - **натюрморт**.

Изображение натюрмортов - один из наиболее важных этапов на пути овладения техникой акварельной живописи. Работа над натюрмортом дает возможность перейти от простой раскраски плоских предметов к объемной многоцветной живописи акварельными красками.

В первый натюрморт мы включим предметы домашнего обихода, имеющие определенный, ясный цвет и несложную фигуру: глиняную матовую вазу коричнево цвета и зелёную эмалированную кастрюлю на фоне серо-синей драпировки. Один из этих сосудов имеет матовую, другой - блестящую поверхность. Блик на кастрюле виден как яркое, почти белое по цвету пятно (серо-зелёное). Свет на кувшине будет розовато-зелёный, мягкий. С теневой стороны предметов заметны рефлексы, особенно на гладкой поверхности кастрюли, четко обозначены тени, собственные и падающие на ткани.

Сначала очень тщательно рисуем абрис этих предметов и ткани. Затем переходим к краскам. Локальным цветом прописываем все предметы и драпировку. Не давая высохнуть проложенным краскам, сейчас же делаем вторую прокладку цветом, дополняющую живописную характеристику натюрморта. Далее, опять не ожидая, пока высохнут проложенные краски, покрываем все остальные цвета предметов и драпировки, уточняя их форму и цветовое звучание. Работая все время «по-сырому», мы обеспечиваем мягкость границ предметов, находящихся в определенной пространственной среде. Добиваемся верных оттенков цвета и силы тона, прокладываем полутона или полутени, углубляем тени, выявляем рефлексы, работая где «по-сухому», где «по-сырому» и, наконец, заканчиваем натюрморт прокладкой самых темных участков. Последние мазки не будем делать не очень темными, не очень густыми красками, а, наоборот, жидкой, но яркой и прозрачной.

После натюрморта из предметов домашнего обихода можно перейти к натюрморту из овощей и фруктов. Такой натюрморт будет уже сложнее и труднее, потому что понятие «живописная свежесть» здесь выступает сильнее, чем из предметов быта. Сначала нам придется писать несколько очень простых

небольших натюрмортов, в состав которых входит тыква с отрезанным ломтем, огурцы, лук, листья салата на фоне мешковины. Затем пойдет натюрморт «Гроздья винограда» - белого и черного с листьями осенней раскраски зеленовато-красной и оранжево-красной, можно составить натюрморт из вишен, малины, клубники или яблок. В натюрморте «Гроздья винограда» сочетание красок должно быть выдержано в темной гамме. Лиловатый цвет черного винограда хорошо гармонирует с оранжевым оттенком листьев.

Эти натюрмортные этюды в своем законченном виде должны производить впечатление свежести, сочности. Рисовать надо уверенно, делая мазки энергично и сочно. Вблизи такая техника кажется небрежной, но, если смотреть издали, создается впечатление хорошей живописной работы. Работа в целом производит более художественное впечатление, чем, если бы она была написана мелкими мазками по сухой бумаге с педантичной точностью.

Если писать по ватману не сочной, жидкой краской, а полусухой, то акварель не покроет поверхности листа бумаги сплошным слоем, оставив множество светлых пятнышек, придающих дополнительную прелесть акварельной живописи.

Опытный художник не передает буквально, до мельчайших деталей то, что видит в природе: одни менее важные детали он опускает, другие подчеркивает, обобщает форму, светлые места прописывает более сухой кистью, сочно заливает тени.

Акварельный портрет

Первым этапом работы над живописным портретом является композиционное размещение рисунка головы на листе бумаги. Голову слегка помечают карандашом на листе так, чтобы лицевая часть головы (расстояние от глаз до подбородка) была в центре листа бумаги. Если голова смотрит влево, то и на месте бумаги слева оставляется большее пространство. Если голова смотрит и повернута вправо, то соответственно справа оставляется больше места. Другими словами, голова в размере листа бумаги будет размещаться

(компоноваться) несколько сдвинутой в сторону, противоположную лицевой части, и поднятой вверх, а не точно в центре листа бумаги.

Вторым этапом работы является рисунок с портретируемой головы. Под акварель рисунок делается мягким карандашом. Линии наносятся легко, так, чтобы не повредить поверхность листа бумага. Это необходимо для того, чтобы акварель по рисунку на бумаге ложилась ровно, без пятен, которые неизбежны при повреждении внешней поверхности листа. Рисунок делается без излишних подробностей. При этом особое внимание следует уделить построению головы, выявлению ее конструкции и наиболее точному определению пропорций. Подробная детализировка появится позднее, когда кистью будет лепиться конкретно каждая деталь головы. Излишне детальный рисунок под живопись мешает художнику свободно писать кистью. Он как бы раскрашивает свой рисунок кусочек за кусочком. Работа от этого пойдет робко, не цельно.

Третий этап работы - последовательное, живописное решение объема головы, где учащийся должен решить в цвете каждую плоскость головы, найденную в натуре. Для этого ему надо научиться, из имеющихся красок составлять смеси, которыми воспроизводится цвет каждой плоскости формы головы.

Если внимательно посмотреть на модель, проанализировать ее цветовой строй по частям и в целом с фоном, можно убедиться, что для каждой части головы характерен свой главный цвет. Так, например, лоб светлый, охристый, а нос более насыщенный тонально и по цвету крапачный.

На основе опыта мастеров мирового и русского искусства рекомендуется использовать для изображения головы человека не все великое разнообразие красок, имеющихся в наборе, а ограниченное их число, не более 8-9 основных цветов: охра, сиена, английская красная, умбра, крапак, земля зеленая, кобальт или ультрамарин, кость черная жженая. Разумеется, этот список не является абсолютным для решения всех задач.

Итак, палитра заготовлена. Берите акварельные кисти - колонковые, «беличьи или медвежьи № 10, № 15 и составьте смеси для освещенной части лба, для

тени на лице, для фона. Начинайте прокладку, стремясь точнее попасть в тон и цвет натуры.

Основной цвет, что у тела и головы - розовый, в который остальные цвета входят как примесь, и пишется от розового к зеленому. Находя эти оттенки к основному цвет, можно строить цветом форму, как в натуре, а не раскрашивать.

В живописи головы применяется метод работы «отношениями», т. е. нужно не только точно найти цвет того или одного места формы, но и учитывать действие и взаимодействие соседних цветов друг на друга. Метод живописи «отношениями» позволяет воссоздать форму, пространство и предостережет от раскраски.

Лучше начинать писать голову с прокладки теневых мест натуры, а затем, определив фон и световую часть, вести конкретизацию формы в освещенной части. Цвет тени нужно определить. Для этого надо сравнить освещенную часть головы с теневой и увидеть цветовую разницу. Если голова теплая, то тень холодная, и наоборот. Прокладку цветов надо вести сразу по всей голове широким мазкам по форме головы.

Список используемой литературы:

1. <http://www.artprojekt.ru/encyclopedia/article/index>.
2. Забурунова Л.Г. Методические разработки по курсу живописи - Свердловск 1976.