

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»

Методическое пособие
Живописный натюрморт акварелью

Разработала: Борисова Елизавета Сергеевна
педагог дополнительного образования

Алексин
2022

Данное пособие предназначено в помощь педагогам дополнительного образования, которые руководят объединениями изобразительного творчества. В данной разработке собраны сведения об живописи натюрморта, а также информация об основных приемах написания натюрморта в живописном стиле.

Составитель: Борисова Е.С.,
Педагог ДО МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин

Рассмотрено и рекомендовано
к применению в образовательном процессе
методическим советом МБУ ДО «ДДТ»
(Протокол № 8 от 1. 03.2022 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

1.Введение

2. Основные техники акварельной живописи

3. Акварельный этюд.

3.1. Постановка натюрморта

3.2. Этапы работы над акварельным этюдом

4. Основная последовательность живописного исполнения натюрморта

5.Заключение

6. Список использованной литературы

1.Введение

1.Искусство акварельной живописи не теряет своей популярности уже несколько столетий и по праву считается одной из главных живописных техник. Обучение технике акварельной живописи способствует развитию у детей художественного вкуса и логики, практических навыков в изобразительном искусстве. Также искусство акварели не требует особо оборудованных помещений. Им могут заниматься как дети любого возраста, так и взрослые. В то же время новые технологии позволяют совершенствовать и развивать эту технику, дают ей новые пространства и возможности использования. В современном мире акварелью занимается большое количество художников-живописцев.

2.Основные техники акварельной живописи

Главная особенность акварели - прозрачность. Это единственная живописная техника, которая полностью обходится без белил. Вместо них здесь работает белизна бумаги, которая просвечивает сквозь наложенные на нее краски, а нужный цвет может быть получен как смешением красок на палитре, так и наложением их друг на друга непосредственно на бумаге. Для достижения наивысшей яркости (в бликах, например) просто оставляются небольшие участки почти или даже совсем не закрашенной бумаги. Современные художники находят все новые и новые способы обогатить акварельную живопись. Поэтому помимо основных четырех техник работы акварелью возникают различные приемы: набрызг, мятая бумага, использование соли, клейкой ленты, маскировочной жидкости и т.д.

Акварель, в отличие от масла или темперы, практически не допускает переделок - новым перекрытием красками можно только утемнить, но сделать темное светлым уже нельзя. Серьезный промах здесь полностью не исправишь. Поэтому прежде чем художник положит первый мазок кистью, он должен мысленно представить весь последующий ход своей работы. Конечно, можно испорченное место исправить с помощью белил, но это мало поможет делу вследствие иного характера белильной техники, совсем другой фактуры - исправленное место будет вырываться из общего строя живописи, впечатление свежести и цельности работы исчезнет. Поэтому в акварели, если грубый промах замечен на сравнительно ранней стадии, то губкой или большой кистью смывают всю работу или какую-то ее часть. Остается лишь бледный, едва заметный красочный след. Дав ему подсохнуть, начинают писать почти заново.

Красота акварельной техники в ее влажности. Кисть должна быть набухшей от краски, краска как бы сама должна течь по бумаге, а кисть только помогать ей правильно распределяться. При работе акварелью, чтобы жидкая краска свободно двигалась по бумаге, последняя должна иметь наклон в пределах 30 - 45° к горизонтальной плоскости.

Рисунок под акварель необходимо выполнять очень легким, контурным. Если рисунок требует проработки, то его полностью делают на другом листе, а на будущую акварель переносят с него только самые необходимые контуры.

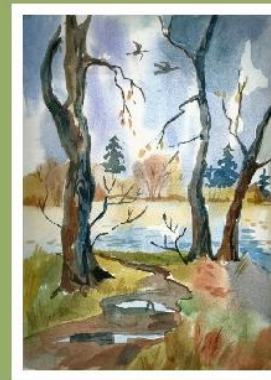
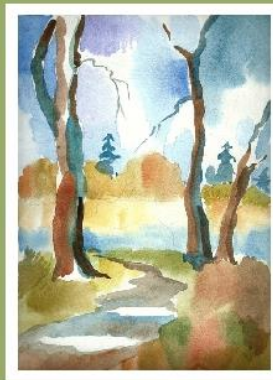
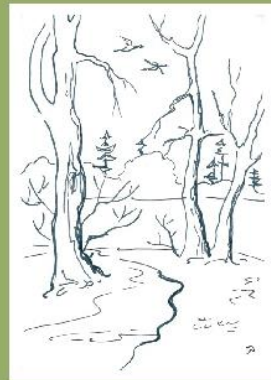
Основные техники работы акварелью:

1. Техника акварели «Лессировка»;
2. Техника акварели «А ля прима»;
3. Техника «Мокрой акварели» или «Акварель по-сырому»;
4. Комбинация нескольких техник акварели.

Техника акварели «Лессировка»

«Лессировка» (от нем. *Lasierung* — глазурь). Эта техника очень подходит новичкам. Ей часто работают в художественных школах. Заключается она в послойном нанесении краски на рисунок. От самых светлых оттенков к самым темным. Каждый слой должен успевать просыхать. Работая в этой технике акварели, мы набираем тональность предмета постепенно, и всегда имеем возможность корректировать цвет на каждом этапе.

Этапы работы в технике «лессировка»

Техника акварели «А ля прима»

«А ля прима» (или "Алла прима", от итал. a la prima — «в один присест»). Это более экспрессивная техника, и очень подходит тем, кто умеет замешивать красивые цвета с первого раза. Рисунок в этой технике делается быстро в один слой, за один сеанс, без дальнейших дополнений и переделок. Мы сразу получаем готовый рисунок. Здесь необходимо быть осторожными, чтобы при смешивании большого количества акварельных цветов не получилась грязь, а цвета были яркими и чистыми. Акварели, выполненные в такой технике, как правило, очень цветные, красочные! Эта техника акварели достаточно быстра в исполнении и любима теми, кто не любит вести работу долго.

Техника «Мокрой акварели» или «Акварель по-сырому»

Самая «акварельная» техника из всех. Глядя на нее сразу понятно, что мы смотрим на акварель. Это техника «Мокрой акварели» (часто ее называют «Акварель по-сырому», «Акварель по-мокрому»), и она, безусловно, впечатляет. На мой взгляд, это самая сложная сторона акварельной живописи. Тут очень важны навыки художника, исключительно личный опыт. Техника «Мокрой акварели» заключается в том, что перед тем, как начать рисовать, лист бумаги целиком смачивают водой, а затем уже быстро пишут по еще мокрой поверхности. Растекаясь, акварельная краска может передать мягкие переходы одного цвета в другой. Если требуется нарисовать мелкие детали, то необходимо дождаться полного высыхания, и уже тогда внести дополнения.

Мокрая акварель особенно чувствительна к качеству используемых материалов. Бумага, краски, кисти - тут важно все. В этой технике акварели приходится работать быстро и уверенно. Художник должен быть максимально сконцентрирован, и готов ко всему. Мы должны предоставить акварели некую свободу, но в тоже время создать условия, в которых она растечется именно так, как нам нужно. И высохнуть акварель должна тогда, когда это нужно нам. В данной технике акварели наиболее распространенные ошибки - это плохо намоченный лист и непонимание изображаемой формы. И главное, мокрая акварель красива своей легкостью и непринужденностью. Но мы часто боимся «отпустить» краску, излишне пытаемся ей управлять, слишком стараемся, тем самым теряя ту самую легкость и непринужденность. Эта техника требует постоянной практики, и если вы хотите работать в технике мокрой акварели, то необходимо ее практиковать чаще.

Комбинация нескольких техник акварели.

Некоторые художники применяют в работе над натюрмортом сразу все техники, что заставляет этюд становиться еще более выразительным и интересным.

3. Акварельный этюд

3.1. Постановка натюрморта

Натюрморт является лучшим средством изучения законов живописи в технике акварели для обучающихся художественных школ и художественных отделений школ искусств. Натюрморт является лучшим универсальным объектом для практического изучения изобразительного искусства, потому что это не просто постановка предметов, а вещи, организованные в единую группу, несущую смысловую тематическую нагрузку для осуществления учебных задач и «воспитания глаза» учащегося. Рисование и работа с цветом в натюрморте требует творческого осмысления. В натюрморте мы, прежде всего, решаем объемно-пространственную задачу, так как имеем дело с объемными формами и реальным пространством.

В грамотно поставленном натюрморте нет ничего лишнего и случайного, в нем ничего нельзя прибавить или убавить. Постановка начинается с композиционного центра – это могут быть наиболее крупные и выразительные по форме, тону и фактуре предметы, которые расположены на разной глубине пространства, тематически подчиняясь один другому. Каждый предмет должен отличаться от других по размеру, форме, тону и фактуре. Как и в любой композиции, в натюрморте нужно выделить главные и второстепенные предметы, помогающие раскрыть задачу. Вертикально расположенные предметы поддерживаются и уравниваются горизонтальными. Вне зависимости от темы натюрморта, стоит располагать предметы и драпировки так: темное на светлом и светлое на темном.

Если пренебрегать данными рекомендациями, то велика вероятность, что обучающиеся запутаются в тоне и цвете, не увидят главного и, соответственно, работа не состоится.

В натюрморте начинающему живописцу требуется решить целый комплекс сложных изобразительных задач: объем, пространство, цветовая гамма, передача теней, полутонов и света, смешивание красок, технические приемы живописи. Поэтому освоение всех этих премудростей лучше всего начинать с несложных заданий размером 20X30 или еще меньше. Несложный небольшой натюрморт из фруктов и овощей подходит для данной цели. 2-3 яблока или помидор и

чеснок на нейтральном или цветном без складок фоне не противоречат детскому восприятию, а подводят плавно, постепенно развивает цельное видение, учит смотреть на натуру, развивает наблюдательность и внимание, которые являются характерными качествами художника.

3.2. Этапы работы над акварельным этюдом.

При работе над натюрмортом художники придерживаются общих правил последовательного изображения - «от общего к частному» и «от частного к общему».

« В живописи ведение этюда от больших отношений к малым (к деталям) подчинено одному из принципов диалектики «от общего к частному и от частного к общему» (Босько Б.Г. Из методического доклада «Набросок в обучении рисунку, живописи, композиции»)

Рисование натюрморта можно условно разделить на пять этапов: компоновка, прорисовка, закладка больших тоновых и цветовых отношений, работа в цвете с полутонами и светами, обобщение.

На этапе компоновки предметы размещают на листе бумаги, рисуя их упрощенную схематическую форму. Далее выявляют форму. Если постановка состоит из сложных предметов, требующих тщательного и длительного построения, то после этого необходимо перевести основной рисунок на новый акварельный лист, чтобы сохранить структуру бумаги. Хорошим рисунком закладывается своеобразный фундамент для всей постановки.

Работа с палитрой на всех этапах ведения этюда должна быть самой активной. Для того чтобы не путаться на большом листе, проще сделать как бы бесформенный этюд на бумаге такого же качества или на палитре (если на ней не скатывается краска). Здесь следует разобрать каждый предмет и драпировку на тень, полутона и свет с учетом тональности и теплостудности. Можно написать небольшой эскиз по той же схеме. Результат будет один – ученик

видит небольшой размер бумаги более цельно, без деталей, поэтому сконцентрируется на правильном цветовом решении. По законам физики, если смешивать белее трех цветов в один раз, получится грязь. Поэтому, если цель преподавателя научить ребенка писать акварельно и чисто, стоит придерживаться данных рекомендаций.

Закладка больших тоновых и цветовых отношений в акварельной живописи предполагает начало работы с теневых частей фона, с падающих и собственных теней предметов, постоянно сравнивая и анализируя их друг с другом по тону, цвету и теплохолодности. Краску желательно брать в «полную силу», учитывая будущее высветление высохшего красочного слоя. Рефлексы от окружения так же закладываются сразу. Желательно на данном этапе использовать технику работы акварелью «по-сырому» или «а ля прима», чтобы тени смотрелись цельно и сочно. Поэтому планшет можно положить горизонтально или наклонять в необходимую сторону, чтобы не было ненужных подтеков. Нет необходимости работать только в вертикальном положении. Если не набран достаточный тон в цвете, то обязательно нужно дождаться полного высыхания данного участка этюда и только потом накладывать лессировочный слой.

Следующий этап ведения акварельной живописи требует работы с полутонами, начиная от самого темного предмета. Локальный цвет постановочного предмета будет прослеживаться именно в полутонах. Необходимо помнить, что цельности в этюде можно добиться, в том числе, соблюдая единство освещения на всех элементах постановки – теплое или холодное. Свет из окна является холодным, а свет от искусственного освещения теплым. Если натюрморт пишется на пленэре, то свет будет теплым. Ничто так сильно не разрушает готовый акварельный этюд, как разрозненность освещения. Следует помнить, что блики принадлежат определенному цветному предмету, поэтому они не должны остаться чисто белыми и одинаковыми.

На этапе обобщения приводят весь этюд к цельности, работая «от частного к общему». Следует использовать лессировки или размывания, если требуется «посадить» кричащие предметы или смягчить касания. На переднем плане необходимо усилить тоновые и цветовые контрасты, если они были потеряны в процессе работы над натюрмортом. На данном этапе желательно часто отходить от работы и смотреть издали немного вбок от постановки или в центр, и видеть ее всю немного смазано. Это позволяет безошибочно определить главное и второстепенное. Точно так же

необходимо смотреть на этюд и добиваться такого же состояния. Это и называется цельностью. «Цельное видение художника – это специфическое видение, это ценная способность зрительно воспринимать предмет или явление, способность выделять при этом главное, существенное, отличать типическое от характерного, определяя при этом внутреннюю связь между отдельными частями, что является основной задачей профессиональной подготовки» (Босько Б.Г. Из методического доклада «Набросок в обучении рисунку, живописи, композиции»).

4. Основная последовательность живописного натюрморта.

Первый этап. Создаем верную цветовую настроенность.

В начале в картине прокладываются небольшие красочные пятна, передающие основной цвет каждого из предметов, цвет драпировок, то есть тканей, натюрморта.

Начинается живописное исполнение картины с первого плана, с самого яркого предмета, который является цветовым центром всей композиции картины; постарайтесь на последнем этапе поподробнее прорисовать его.

Блики в первых этапах работы цветом должны оставаться не покрашенными.

После прокладки самого яркого предмета первого плана пишите следующий за ним предмет, являющийся для него фоном. В цветовом отношении пишите окружение предмета первого плана таким, каким оно вам кажется, методом сравнения. Первый этап. Создаем верную цветовую настроенность.

Второй этап. Уточняются основные тональные и цветовые отношения, выявляется форма предметов.

Этот этап работы над натюрмортом является наиболее продолжительным. Серьезное внимание в работе следует уделить установлению взаимного влияния цвета предметов друг на друга в зависимости от освещения. Нужно подвергнуть глубокому анализу цвет рефлексов и теней, которые в общем должны быть противоположны холодному свету, т.е. должны быть в целом теплыми (при естественном освещении).

Запомните, по сравнению с рисунком в живописи цветовому характеру света, падающего на предметы, противоположен цветовой тон тени этого предмета:

если освещение естественное (из окна, на улице – без солнца), то свет на предметах будет холодный, а тени теплые,

если освещение искусственное (лампа, костер), то свет на предметах будет теплый, а тени холодные.

Эти явления хорошо передал в своей картине «Пионерка - вожатая» художник Н. А. Касаткин.

2. Необходимо усвоить, что тени предметов цветные. Другими словами, это цветовые тона, которые зависят от цвета и характера поверхности самого предмета, от цвета соседних предметов, рефлексирующих поверхностей и в значительной степени от характера освещения.

Третий этап заключительный. Синтез – подведение итогов над работой.

В основном направлен окончательный анализ цветовых и тональных отношений, на приведение всего рисунка к целостному единству, которое во многом зависит от передачи освещенности на рисунке.

В ходе работы по уточнению формы изображаемых предметов возникает много вопросов такого порядка: какие места целесообразнее оставить, какое место дополнить и каким именно цветом или его оттенками. Чтобы предмет получил желаемую светосилу, цветовой оттенок, нужно уточнить и даже изменить цветовой тон соседних предметов. Это нужно

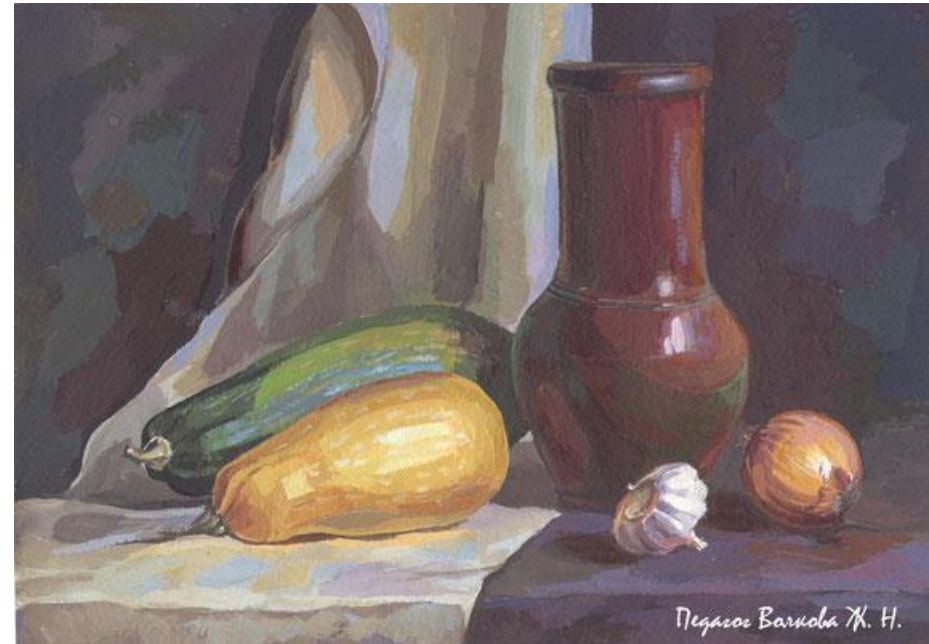
делать осторожно, чтобы вместе с вновь полученными цветовыми пятнами они создавали правильную передачу цветовых отношений натуры.

Работа на завершающем этапе ведется в основном в основном небольшими мазками. На предметах переднего плана мазки должны быть в более определенных контурах и красках. Контуры дальних предметов как бы сливаются с фоном. В результате появиться воздушность и прозрачность удаленных предметов.

Умение вести длительную, кропотливую работу над живописной карти-ной будет приходить к вам по мере усвоения многих основных законов и правил искусства живописи, после того как вы научитесь видеть и исправ-лять свои ошибки.

Следует помнить, что расстояние от постановки натюрморта до рисующего обычно составляет от 1,5 до 2 м. Рисующий всегда садится так, чтобы видеть натуру без искаже-ний, то есть «лицом к лицу» (фронтально).

Постановка натюрморта и холст (бумага), на котором вы ведете , изображение, должны быть освещены единым общим светом. Нель-зя допускать ситуации, когда, например, постановка натюрморта освещается светом из окна, а ваш холст (бумага) освещены элект-рическим светом от торшера, стоящего рядом. Ибо каждое освеще-ние имеет свой определенный оттенок и поэтому по-разному окрашивает окружающее пространство, что вносит большую пу-таницу в цветовые оттенки картины начинающего художника.

5. Заключение.

Итак, акварель – непростая техника живописи. Она привлекает внимание интересными переливами цвета в цвет, богатством тоновых и цветовых оттенков, кажущейся простотой работы с краской. Однако, акварель «дается» не каждому. При этом если соблюдать практически математическую точность ведения работы над натюрмортом, можно освоить данный вид живописи и добиться высокого мастерства. Если еще добавить особый чувственный мир каждого художника, собственные находки в применении эффектов, то могут получиться отличные, ни на кого не похожие, авторские этюды.

Натюрморт – самый лучший объект для изучения техник акварельной живописи для юного художника. Начиная с двух предметов, постепенно усложняя можно прийти до огромных постановок. Главное, с каждым новым поставленным предметом, видеть постановку и работу цельно.

Используя основные техники работы акварелью – лессировки, а ля прима, по-сырому, смешанные техники – можно добиться огромного богатства фактур, цветовых и тональных сочетаний, состояний в натюрморте.

Чтобы работа стала цельной, следует правильно завершить этюд: размыть жесткие касания, пройти лессировкой там, где надо смягчить поверхность и подчеркнуть контрасты на переднем плане.

6.Список использованной литературы

1. Босько Б.Г. «Вечерний Барнаул №201 (3514) от 31 декабря 2011 г. стр. 5)
2. Босько Б.Г. Из методического доклада «Набросок в обучении рисунку, живописи, композиции»).
- 3.Булгаков, Ф. Большая художественная энциклопедия / Ф.Булгаков - С.-П.: А.С. Суворина, 2007г.
4. Виппер, Б. Проблема и развитие натюрморта / Б. Виппер - К.: Азбука-классика,2005г.
5. Филатов, Ю., Данилова, И. Натюрморт в европейской живописи. / Ю.Филатов, И.Данилова - С.- П.: Аврора, 2001г.
- 6.Назаров, А.К. Основные способы акварельной живописи / А.К. Назаров- М.: Орбита, 2002г.
7. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. / Н.М. Сокольникова - О.: Титул, 2000г.
8. Яшухин, А.П. Живопись / А.П. Яшухин - М.: Агар, 2006г.

9. Синюков, В. Натюрморт / В. Синюков - М.: Юный художник, 2011.
10. Пучков, А.С., Триселев, А.В. Методика работы над натюрмортом / А.С. Пучков, А.В. Триселев - М: Просвещение, 2011.
11. Могильцев, В., Основы живописи / В. Могильцев - Издательство: 4art., 2012г.
12. Авсиян, О., Композиция в работе с натуры / О. Авсиян - М.: Юный художник, 2003г.
13. Хосе М. Паррамон, Как писать натюрморт / Хосе М. Паррамон - М.: Арт. - Родник, 2000г.
14. Сарьян, М., Живопись, акварели, рисунки, иллюстрации, театрально - декорационное искусство / М. Сарьян - С.-П.: Аврора, 1987г.
15. Карцер, Ю.М., Рисунок и живопись: учебное пособие, 4-е издание, стереотип / Ю.М. Карцер - М.: Академия, 2001г.
16. Волков, Н.Н., Цвет в живописи / Волков Н.Н. - М.: Искусство, 1984г.