

Иноватика в современном образовании: от идеи до практики

Сергей Георгиевич Галета,

профессор кафедры «Дизайн»,

Архитектурно-строительного института Тольяттинского

государственного университета,

г.о. Тольятти, Самарская область

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ АЛЯ ПРИМА АКВАРЕЛЬЮ ПО СЫРОМУ ЛИСТУ, КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РАСТЕКЕНИЕМ КРАСКИ

Аннотация. Аля прима акварелью по сырому листу в управляемом вами растекании в натюрморте «Плодородие».

При обучении данной технологии акварельной живописи в упражнениях, этюдах и натюрмортах, действует обязательное правило умеренной влажности, выбранного вами, и, ограничение поля действия, где вода и краска будут в достаточной степени управляемы вами на листе бумаги, увлажнённом умеренно.

Краска, вода, смешение цвета в управляемом растекании:
- желательно пробно, без упражнений, первично, в свободной форме, без ограничений, изучить свойства растекания каждого цвета на сырой бумаге для того, чтобы понять, почему краска не растекалась слишком свободно или наоборот стояла, как вкопанная.

- затем, регулируя концентрацию густоты краски на кисти и количества воды на бумаге, постараться добиться умеренной прозрачности цвета. Регулировка получается как небольшим добавлением воды, так и размывкой и растяжкой цвета на изображении предмета по плоскости бумаги.

- начало смешивания красок (цвета) происходит в основном в данной технологии живописи непосредственно на бумаге, где одну краску (цвет) можно вбивать в другую краску, наблюдая сразу эффекты смешения-растекания и своеобразного «вхождения» краски в краску (цвета в цвет).

- лист бумаги на рабочем столе, или обтянутый бумагой планшет, в данной технике акварельной живописи рекомендуется размещать строго горизонтально

Иноватика в современном образовании: от идеи до практики

на столе или под наименьшим углом наклона к плоскости стола, во избежание излишней текучести краски, воды, а соответственно и самого изображения.

- необходимо учитывать, что нанесённая водная краска сразу всегда ярче, но это только до высыхания, акварельная краска выглядит бледнее после высыхания – это естественное свойство акварели, цвет достаточно сильно гаснет после высыхания. Вода делает краску ярче, испаряясь, вода оставляет на бумаге только сам цветовой пигмент. Необходимо знать твердо, что если мало краски-пигмента на бумаге – значит, в результате будет мало цвета после его высыхания в вашей живописи.

Выполнение этюда овощей и предметов, подготовка к большому натюрморту «Плодородие», в технике Аля-прима акварелью по сырому листу.

При обучении данной технологии акварельной живописи в упражнениях, этюдах и натюрмортах, действует обязательное правило умеренной влажности, на выбранном вами ограниченном поле участка, действия в натюрморте, где вода и краска в достаточной степени управляемы лично вами на листе бумаги, увлажнённом умеренно. Назовём её технологией живописи акварелью Аля-прима при умеренной увлажнённости на листе бумаги. Действие, которое происходит в данном случае – это действие с осознанной управляемостью водой и краской, в их взаимодействии на влажном листе бумаги. Рассмотрим, более подробно эту технологию, на натюрморте «Плодородие», разбив её на много разделенных действий, то есть на много участков из ограниченных влажных полей, и, покажем это в подготовительном этюде к натюрморту.

Что означает понятие ограниченное влажное поле – в нашем варианте это означает, что вы определённую часть, участок от общего рисунка на бумаге, назовём его для удобства лоскут, смачиваете на бумаге, затем, только после смачивания, в него начинаете вносить краску разной густоты и цвета. В данном приёме работы Аля-прима акварелью более всего подходит слово «лоскут». Первично выполняется умеренное смачивание этого «лоскута» на общем рисунке

Иноватика в современном образовании: от идеи до практики

натюрморта для того, чтобы вносимая краска, на этом участке, мягко расходилась по влажной бумаге. То есть вы пишете краской только на предварительно смоченном участке натюрморта, и выделенная вами область водой, помогает мягко написать предмет, например, тазик, или тыкву, по сырому листу.

Предмет, изображаемый вами, получается мягко написанным, так как на умеренно влажной основе краска управляемо расходится, растекается, мягко, имея при этом пушистый край. Вот так работая участками-лоскутами, вы можете залить цветом весь нижний слой, и это будет мягкая цветная основа вашего натюрморта. Далее, во-вторых, смоченных слоях вы можете на уже цветных лоскутках наносить новые слои на влажной основе поверх цветной основы, дописывая формы предметов. Повторное смачивание по цветному полю может производиться вами, как с поднятием нижнего слоя при внесении нового цвета, так и поверхностно. Подготовительный этюд и сам натюрморт «Плодородие» выполнялся слушателем курсов повышения квалификации УДПО ТГУ, преподавателем МДОУ ДХШ-1, г. о. Тольятти, Ю.В. Вернигор, под руководством профессора С.Г. Галета.

Подготовительный этюд к натюрморту «Плодородие»:

а) наносим графитным или акварельным карандашом тонкий рисунок с натуры на планшет, обтянутый бумагой, фрагмент натюрморта «Плодородие», таз с овощами и свободно размещённые на столе, рядом с ним, на драпировке, различные овощи. Карандашные линии наносимого рисунка должны быть максимально тонкими, чтобы в дальнейшем их не было видно под цветными акварельными слоями, они не должны проявиться, в особенности на светлых предметах, чистая акварель не должна иметь грязь от карандашей (Рисунки 1,2);

Иноватика в современном образовании: от идеи до практики

Рисунок 1

Рисунок 2

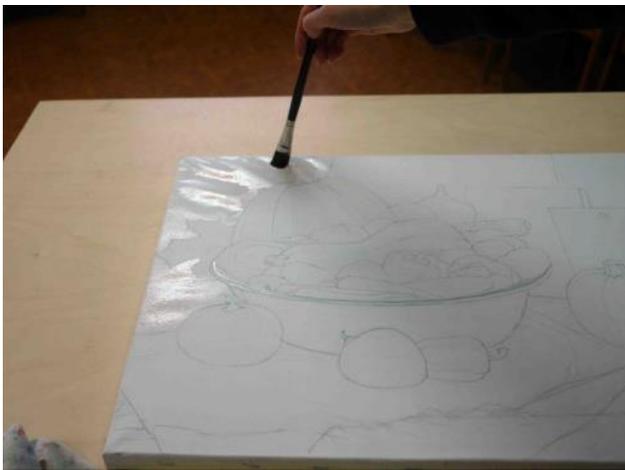

Рисунок 3

Рисунок 4

Лист перед нанесением на него акварели должен быть максимально очищен от всего ненужного – линий построений, шарошек от резинки и т.д.

Рисунок 5

Рисунок 6

б) смачиваем первично бумагу, подготавливаем её к работе акварелью по сырому листу красками, чтобы бумага имела определённый процент влажности и

Иноватика в современном образовании: от идеи до практики

не совсем быстро высыхала при работе в технике, которую мы с вами выбрали – ограниченное влажное поле. Затем готовим рабочее место, инструмент, чистую х/б тряпку (для отжима кисти) и смачиваем краски в кюветах за 3-5 минут до живописи;

в) повторно смачиваем бумагу на определённом участке планшета, на том фоне, с которого мы начинаем писать этюд. Бумага в этом месте мягко ослабнет, расправится. Это замкнутое смачивание на планшете необходимо производить непосредственно по рисунку там, именно на том участке, где пишем, то есть накладываем первые слои краски (Рисунок 3) только в смоченном месте. Выполняем первую заливку цветом, с добавлением другого цвета, на ограниченном вами, смоченном участке на листе бумаги, например, драпировки за тазом с овощами, охристую с холодными вкраплениями цвета; Выполняем дополнительно заливку цветом по формам драпировки сверху и снизу таза и вокруг овощей, обходя их (Рисунки 3-6);

г) промываем кисть, затем укладываем новый цвет в новый, мягко смоченный участок на тыкве, по границам рисунка тыквы. Затем в нанесённый цвет тыквы по сырому цветному участку, вносим новые краски, улучшая форму тыквы (Рисунки 7,8);

д) промываем кисть, лишнюю воду с кисти убираем, затем укладываем новый цвет в мягко смоченные участки на рисунок луковиц, по границам рисунка луковиц и, на рисунок тыквы, лежащей в тазу. Затем в нанесённый цвет этих овощей, на этих же сырых цветных участках, нанести новые краски, вкраплениями густой краски, проявляя и улучшая их форму (Рисунки 7,8,9,10).

Иноватика в современном образовании: от идеи до практики

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Инноватика в современном образовании: от идеи до практики

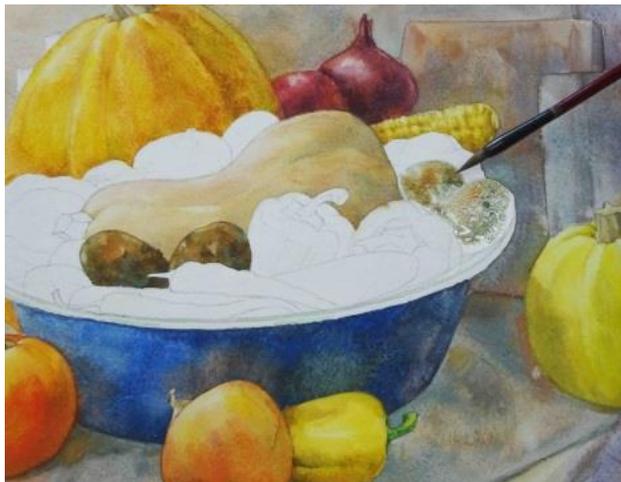

Рисунок 13

Рисунок 14

е) промываем кисть, затем укладываем новый цвет в мягко смоченные участки на рисунок таза и тыквы с перцем внизу около таза. Затем в нанесённый цвет овощей, на этих же сырых цветных участках, наносим новые краски, вкраплениями густой краски, проявляя и улучшая их форму. (Рисунки 11,12).

Рисунок 15

Рисунок 16

Далее, начинаем поочерёдно писать по сырым заново смоченным водой участкам красками овощи в тазу по их рисунку, оставляя светлые места под блики. По необходимости высохшие цветные изображения предметов, уже написанные вами, можно мягкой беличьей кистью заново смочить водой и, не поднимая нижнего слоя краски, внести новые цветовые вкрапления в овощи и любые предметы на натюрморте, улучшая цветовое и тональное состояние предметов на этюде к натюрморту «Плодородие»: (Рисунки 13-16).

Иноватика в современном образовании: от идеи до практики

ж) следующая стадия работы в подготовительном этюде к натюрморту «Плодородие» – это завершающая стадия работы над этюдом, то есть доработка до качественного светотеневого состояния объёмных форм. На этюде необходимо выполнить проработку деталей на предметах и овощах, усилить глубину теней, там, где это нужно, увеличить или уменьшить цветовой контраст на определённых участках этюда (Рисунок 17).

Рисунок 17

Выполняется завершающая детализировка на этюде мягкими кистями как в технике по сырому листу, так и в технике лессировки поверхностными лессированными наложениями слоёв акварелью и предлагается это делать для улучшения качества изображения, его законченности и цельности. Светотени проработаны, детали прописаны, этюд завершён (Рисунок 17).

Выполняем большой натюрморт «Плодородие», в технике живопись Аля-прима акварелью по сырому листу.

Инноватика в современном образовании: от идеи до практики

Натюрморт выполняется в управляемом формате работы краской, то есть растекания краски вами контролируются и управляются на форме предмета. Изображённые предметы поочерёдно смачиваются водой на листе. Натюрморт состоит из большого количества предметов – это кувшин под квас, таз с овощами, ведро с фруктами, размещённые на столе различные овощи и растения и т.д. (Рисунок 18). Ранее мы показали вам в технике живопись Аля-прима акварелью по сырому листу написание этюда к этому натюрморту (Рисунки 1-17). Итак:

а) наносим графитным или акварельным карандашом тонкий рисунок, натюрморт «Плодородие» на планшет, обтянутый бумагой. Это предметы: чугунок с картошкой, кувшин под квас, 2 таза с овощами, на одном из тазов полотенце с орнаментом, ведро с фруктами и свободно размещённые на столе, на драпировке, различные овощи и растения, осенние ветки и т.д. (Рисунок 19).

б) смачиваем первично бумагу, подготавливаем её к работе акварелью по сырому листу красками, чтобы бумага имела определённый процент влажности и не совсем быстро высыхала при работе в данной технике. Техника, которую мы с вами избрали – это работа акварелью в ограниченном рисунком влажном поле. Предварительное смачивание ещё необходимо для того, чтобы убрать пыль с листа и дабы вода вошла в поры бумаги. Затем готовим рабочее место, инструмент, чистую х/б тряпку для промокания акварели, случайных акварельных потёков и отжима кисти. Смачиваем краски в кюветах за 3-5 минут до живописи;

в) повторно смачиваем бумагу уже только на определённом том участке планшета, на том фоне, с которого мы начинаем писать натюрморт по границам рисунка, который заливается цветом. Бумага в этом месте мягко ослабнет.

Иноватика в современном образовании: от идеи до практики

Рисунок 18

Рисунок 19

Иноватика в современном образовании: от идеи до практики

Рисунок 20

Рисунок 21

Инноватика в современном образовании: от идеи до практики

Это замкнутое смачивание в предметах, которые мы пишем на планшете необходимо производить непосредственно по рисунку там, именно на том участке, где накладываем далее первые слои краски на предметы ([Рисунок 20](#)).

Для чего вообще делается замкнутое смачивание по границам рисунка, на небольшом участке или одном предмете, тыкве, например? Делается это для того, что вы на небольшом участке быстро справитесь с поставленной задачей и пойдёте выполнять дальнейшие заливки предметов на других участках листа.

Планшет, обтянутый бумагой, размером 60x80 см, с большим количеством предметов и деталей – это достаточно большое поле, чтобы пытаться его сразу за один присест написать.

Поэтому натюрморт такой сложности лучше всего писать по частям, соблюдая технику живописи акварелью, Аля-прима по сырому листу на маленьких участках-предметах, например, только на смоченных участках. Выполняем первую заливку цветом, заливку фонов и части предметов, соблюдая примерную постепенную очерёдность действий, которая выполнялась на подготовительном этюде к натюрморту. Затем следует добавление другого цвета на ограниченном вами, смоченном участке натюрморта, например, на тыкве за ведром с фруктами или овощами на столе справа от таза, охристые цвета, теплые, но с холодными вкраплениями цвета. Далее делаем заливку цветом по формам драпировки сверху и снизу таза и вокруг овощей, обходя их, повторяя как бы все этапы, пройденные на этюде к данному натюрморту ([Рисунки 18-21](#)).

г) промываем кисть, затем укладываем новый цвет в мягко смоченный участок на ведре с фруктами, в кувшин для кваса и в часть верхнего светлого таза, где висят перцы. Затем в эти же нанесённые цвета по сырым цветным участкам, которые ещё хранят влажный цвет, густо нанести новые краски, улучшая форму фруктов, перцев, растений и рябиновых веток с листьями и ягодами ([Рисунок 22](#)).

д) не забываем постоянно промывать кисть, это необходимо и очень важно для того, чтобы вы работали с той кистью, на которой вы знаете, какой находится на ней цвет. Умеренно положите новые цвета в мягко смоченные участки на

Инноватика в современном образовании: от идеи до практики

написанные белые участки в центре, в тазах. Затем в первый нанесённый цвет овощей, на этих же сырых цветных участках по рисунку, нанесите новые краски, это должны быть вкрапления густой краски, этим вы проявите и улучшите их форму и разноцветие. В эти же нанесённые цвета по сырым цветным участкам, которые всё ещё хранят влажный цвет, густо нанесите новые краски, улучшая тени на фруктах, перцах, растениях и тени от них, от фруктов и от предметов. По необходимости высохшие цветные изображения, уже написанные, можно мягкой белочкой кистью заново смочить водой по границам необходимого вам рисунка и, не поднимая нижнего слоя краски, внести дополнительно новые цветовые вкрапления в овощи, фрукты и предметы, улучшая цветовое и тональное состояние натюрморта «Плодородие» (Рисунки 21-22).

Рисунок 22

ж) следующая стадия работы в натюрморте «Плодородие» – это завершающая стадия работы доработка до качественного светотеневого состояния

Иноватика в современном образовании: от идеи до практики

объёмных форм. На натюрморте необходимо выполнить проработку деталей на предметах и овощах, усилить глубину теней, там, где это нужно, увеличить или уменьшить цветовой контраст на определённых участках овощей, фруктов и предметов.

Выполняется завершающая детализировка на натюрморте мягкими кистями, чтобы не повредить имеющиеся слои, как в технике по сырому листу, так и в технике лессировки поверхностными лессированными наложениями слоёв акварелью. Это необходимо делать для улучшения качества изображения, его законченности и цельности, натюрморт, дописывая очень тонкими цветными слоями, то есть, по сути, цветной водичкой можно довести до уровня хорошего художественного совершенства. Светотени проработаны, тени углублены, детали прописаны, натюрморт «Плодородие» завершён и может быть оформлен в паспарту и раму (Рисунок 23).

Рисунок 23

Инноватика в современном образовании: от идеи до практики

Живопись акварелью от цветового пятна по сырому листу с завершением лессировкой, натюрморт «Фруктовый праздник».

Пишем натюрморт по представлению «Фруктовый праздник», вначале по сырому листу, набивкой цветowych пятен, какие вы задумали, затем с доработкой натюрморта в технике лессировка акварелью.

Для разнообразия работы с акварелью в технике лессировки предлагается выполнить натюрморт по представлению «Фруктовый праздник», из нанесённых вначале по сырому листу фруктов локальными цветами в свободной форме с доработкой форм и натюрморта в целом в технике акварельной живописи. Для прима по сырому листу с завершением в технике лессировка.

Данный натюрморт пишется по нанесённому акварельному цветовому слою в очень свободной манере исходя из своей фантазии. В начале, по сырому листу, свободно, на ваше усмотрение, пишутся как бы непрописанные явно фрукты, они намечаются цветом и формой, а также намечаем места под блики на фруктовых формах (Рисунок 24). Далее по нанесённому первичному цветовому акварельному слою начинаем выполнять поверхностную частичную проработку фруктов и стеклянной вазы, справа.

Выполняется это уже не в свободной технике, а в технике лессировки, нанося слои и, частично, кое-где, поднимая и смешивая цветowe слои на предметах-фруктах. Там же, где это необходимо, для улучшения формы фруктов, наносим и цветowe поверхностные лессированные слои (Рисунки 25-27). Следующий этап – это начало проработки второй вазы с фруктами, слева, плоскостей, драпировок, а также нанесения небольшого намека заднего плана (Рисунок 28).

Иноватика в современном образовании: от идеи до практики

Рисунок 24

Рисунок 25

Рисунок 26

Рисунок 27

Необходимо подобрать самую большую мягкую кисть, развести на палитре или в ёмкости цветную воду, и только потом выверенным движением выполнить заливку по формам предметов. Также прописываем планы, первый, второй план, наносим цветной водичкой тюль, лёгкие тени, отсветы фруктов друг от друга от красной драпировки.

Иноватика в современном образовании: от идеи до практики

Рисунок 28

Рисунок 29

Иноватика в современном образовании: от идеи до практики

Где явно не достаёт яркости светового блика, или цветного светлого рефлекса, там проходим по нему тончайшим слоем акварельных белил, возможно, несколько раз. Белила ещё могут быть нужны в дальнейшем для восстановления цвета бумаги. В натюрморте, возможно, и даже рекомендуется на бликах, контурах ваз использование акварельных лессировочных белил, для повышения контраста и светлости бликов. Вазы прорабатываются частично белым акварельным карандашом, затем на акварельный карандаш наносятся или вода или акварельные белила для определения их ровного стеклянного контура.

Полную проработку натюрморта завершаем тончайшими объединяющими лессировками поверх определённых вами групп предметов или всех предметов, если необходимо повысить контраст или понизить его, в зависимости от поставленных задач.

Такая тонкая заливка цветной водичкой поверх, например, 1/3 форм, должна быть сначала продумана.

Необходимо подобрать самую большую мягкую кисть, развести на палитре или в ёмкости цветную воду, и только потом выверенным движением выполнить заливку по формам предметов. Также прописываем планы, первый, второй план, наносим цветной водичкой тюль, лёгкие тени, отсветы фруктов друг от друга от красной драпировки.

Где явно не достаёт яркости светового блика, или цветного светлого рефлекса, там проходим по нему тончайшим слоем акварельных белил, возможно, несколько раз. И повторяем лессировку до необходимого качества блика, рефлекса, изображения. При всём при этом необходимо помнить всегда, что мы имеем возможность не только постоянно накладывать новые слои краски, но и снимать цветные слои с таким же успехом, для того чтобы дописать натюрморт, если вам это необходимо. Натюрморт был начат в одной технике (по сырому листу) и завершён в технике лессировка и теперь он может быть оформлен в паспарту и раму на выставку или продажу ([Рисунок 29](#)). Более подробно о

Иноватика в современном образовании: от идеи до практики

подобном подходе в живописи акварелью будет рассказано и показано на большом натюрморте «Фруктовый фейерверк» в следующей главе.

Хочется повторить сказанное ранее - акварель можно менять на одном листе многократно, можно снимать слои, накладывать новые цвета, экспериментировать и смотреть на совершённые вами изменения в живописной работе. Акварель - это своего рода трансформер, многоликий и многофункциональный с великим множеством технических приёмов.

© Галета С.Г., 2017