

IV Международная научно-практическая конференция
« НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ »

Сергей Георгиевич Галета,

профессор кафедры «Дизайн и инженерная графика»
Архитектурно-строительного института Тольяттинского
государственного университета,
г.о. Тольятти, Самарской области.

**О МАТЕРИАЛАХ, ИНСТРУМЕНТАХ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
К НАЧАЛУ РАБОТЫ В ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОПИСИ АКВАРЕЛЬЮ (ЧАСТЬ I).**

Технология (от древне-греч. техно — искусство, мастерство, умение; логос — слово, мысль, смысл, понятие) — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата, в широком смысле слово технология — применение научного знания для решения практических задач (материал из Википедии).

В данной статье раскрываются краткие основные понятия о материалах, инструментах, первых этапах подготовки к работе с акварельными красками, которые используются в живописи акварелью.

Живопись — вид изобразительного искусства, произведения которого создаются при помощи красок, нанесённых на плоскую поверхность (словарь терминов, энциклопедический словарь «Русские художники» 1998).

Акварель — вода и краска, простые элементы действия и действия с этими элементами могут быть очень изящные, красивые и очень сложные в исполнении. С акварельными красками и водой далеко не все так просто, но и не так сложно, если разобрать всё по порядку.

Попытаемся разложить информацию по акварельной живописи лессировкой на действие из 5-ти необходимых составляющих:

- краска
- вода
- бумага
- инструмент

- студент, слушатель или любой человек, обучающийся техническим приёмам нанесения акварельной краской изображения предмета на бумагу, в определённой последовательности с соблюдением полученных знаний и навыков в работе с ранее перечисленными составляющими.

Приступать к живописной работе, не зная свойств и особенностей воды, бумаги, цветных пигментов, красок в кюветах или в тюбиках, различных возможностей своего инструмента профессиональному художнику, дизайнеру — это значит получить заведомо результат пониженного качества.

Краска — основной компонент акварельного действия. Основа, составляющая краски — это пигменты разного цвета (цветные порошки). Акварельная краска — это протёртый до мельчайшей цветной пыли на металлических жерновах краситель, называемый пигментом. Цветные карандаши, пастель, аква-

IV Международная научно-практическая конференция «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»

рель, гуашь и масляные краски все это цветные порошки – пигменты, плюс ингредиенты (клеи, масла) в зависимости от краски:

Масляные краски – это пигмент плюс льняное масло;

Темпера (казеиновая, масляная) – это пигмент плюс водный казеиновый клей, казеиново-масляный клей;

Гуашевые краски – это пигмент плюс водный клей декстрин или ПВА, если гуашь поливинилацетатная;

Акварельные краски – это пигмент плюс водный клей гуммиарабик, мед;

Краски, так же имеют свои характерные свойства и особенности, в зависимости от состава или наполнения их различными ингредиентами – клей, мёд, смола, разбавитель. Если рассмотреть разные цветные пигменты под обыкновенным школьным микроскопом, то мы увидим, что они имеют каждый свой внешний вид и форму – от круглых шариков до плоских слюдяных пластинок. При этом, чем тоньше и мельче порошок акварельного пигмента, тем лучше краски, лучше цветные лессированные слои, значит, эффективнее результат у художника в живописи акварелью.

Охристые пигменты, или как художники их величают «земляные краски, земельки» – это как бы речные гальки, камешки овально-угловатые, по воде и по бумаге на горизонтальной поверхности они будут перекатываться не шибко быстро и только тогда, когда их будет гнать вода или кисть, тем более они самые тяжёлые.

Ультрамарин – это маленькие слюдяные пластинки более легкие, чем пигменты других цветов и естественно они всплывают обычно в воде над всеми цветами, об этих свойствах ультрамарина знают многие художники.

Красные пигменты – это шарообразные многогранники и в зависимости от цвета имеют или мелкие грани или крупные грани – это позволяет шарообразным гранёным частичкам перекатываться лучше, чем, например, плоско угловатым галькам охристых красок.

Желтые пигменты – легкие шарики, которые легко соединяются со всеми другими красками и легко раскатываются на поверхности бумаги.

Современные краски быстро обновляют свою палитру, появляются все новые краски – органика и неорганика, чисто химические краски. У каждой краски свое лицо, свой характер, своё поведение в воде и на бумаге. Это необходимо учитывать и апробировать любую краску на её свойства.

Рекомендации по краскам и выполнению живописных работ:

- до начала живописи акварельные краски необходимо смачивать водой – пишется легче;

- после письма живописные работы необходимо просушивать, чтобы не заплесневели;

IV Международная научно-практическая конференция «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»

- из российских акварельных красок следует выделить «Невскую палитру» известную во всем мире, не только не уступающую никому своё качество, но зачастую превосходящую любые мировые аналоги.

Вода – совсем не простой компонент акварельной живописи. В современном мире информации известно, что вода имеет разные свойства и по составу, и по состоянию. Вода по своим свойствам бывает разная – например, сильно хлорированная, мягкая, жесткая, грязная, плесневелая, горячая и т.д. Не учитывать качество и состояние воды на занятиях по живописи акварелью это существенная ошибка, влияющая на итог в вашей работе.

Допустим, вы пишете акварелью сильно хлорированной водой. Хлорка как вы знаете, отбеливает цвет, и если вы кладёте алую краску на лист бумаги густо красным цветом, в котором находится хлорированная вода, к примеру, то получаете в итоге розовый цвет. Почему, спросите вы? Это происходит потому, что хлор, растворённый в воде, обесцветил алый цвет. Поэтому как бы мы с вами не усиливали цвет при наличии сильно хлорированной воды – он будет сильно выбеленным и естественно планируемый вами в итоге результат не получится.

Пример – на пленере при работе с акварелью часто используется вода из водоемов реки, пруда и т.д. чаще всего грязноватая, плесневелая или цветущая. Не учитывая того, что живая вода имеет в себе элементы плесени можно, сложив недостаточно высохшие акварельные этюды в папку, получить через определённое время обильную плесень на акварелях. Выход не сложен – необходимо просушить акварель 10 – 15 минут на Солнце. Солнце убивает плесень и все ненужные микробы.

Другим примером является живопись акварелью с использованием жесткой или мягкой воды. В жесткой воде растекание красок происходит хуже, живописные наложения цвета на цвет происходят жёстче, графичнее по очертаниям, как бы уводя живопись в графику. В мягкой воде текучесть краски свободнее, красочные соединения происходят мягче и жестких краёв наложений цвета не наблюдается. Здесь же в мягкой воде также дополнительно для улучшения её текучести, можно использовать бычью желчь или мыльный раствор. Приобрести желчь вы можете в художественных салонах или в аптеках, при её использовании необходимо учитывать лёгкое изменение цвета. Смягчать воду можно также щёлочью, но только пищевой содой.

Зная характеристики воды, учитывайте полученный опыт в упражнениях с краской. Вода играет важную роль в живописи акварелью, например, в технике Аля-прима по сырому листу, где вам необходимо управлять текучестью воды. Вода является очень сильным элементом живописи, и, вам необходимо научиться, не только управлять водой, но необходимо также сохранить и со-

IV Международная научно-практическая конференция «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»

держание, и яркий цвет, и форму изображаемых предметов в итоге на вашей живописной работе.

Бумага – также основной компонент в живописи акварелью. Афоризм, что бумага стерпит все в акварельной живописи не подходит совсем. Лист бумаги должен быть ровным без изломов, трещин, царапин, клеевых и жировых слоев, выходящих на поверхность листа. Почему, спросите вы? Потому, что во все изломы, царапины и трещины собирается краска, а на клеевые и жировые пятна краска просто не ложится или ложится крайне плохо пятнами, и результат работы на такой бумаге, будет, скорее всего, вас, только раздражать.

Возьмём ватман, к примеру, это бумага плотная и зачастую её клеевые слои от проката на валах выходят на поверхность бумаги, они не видимы для глаз и проявляются только при работе красками. Плюс ещё акварель на любую плотную бумагу укладывается плохо «зацепиться» не может, ей необходима рельефная поверхность.

Поэтому ватман для акварели подходит меньше всего. Современные мелко-фактурные бумаги: скорлупа, лен, рис, холст – частично подходят для однослойной техники акварелью, например, для техники Аля-прима по сухому листу, при многослойной технике с таких типов бумаги последующие слои просто скатываются – эти виды бумаги предназначены, скорее всего, более для полиграфии или для печатной графики, чем для живописи водными красками.

Для акварельной живописи можно использовать из старых акварельных бумаг старый акварельный полуватман советского периода (немного пожелтевший) или современную акварельную толстую бумагу, тяжёлую по весу, от 220-250-300 г/м* и более, с разного рода красивыми фактурами типа торшон и т.д. Желательно, чтобы бумага не была сильно белой, сильно отбелённые бумаги также гасят все цветные краски отбеливателями, находящимися в белейшей бумаге – поэтому лучше приобретать бумагу кремового оттенка, а не ярко белую, как, например, кипельно белого цвета ксероксная бумага. Если в вашей акварельной живописи соединятся два отбеливателя в бумаге и в воде, то есть к белоснежной отбелённой бумаге прибавить еще сильно хлорированную воду, то цвет будет гаситься отбеливателями и ваша акварель получится, как вылинявшая картина. Хлорированная бумага плюс хлорированная вода – и в результате вы получите бесцветную живопись.

Бумага не любит царапин, поэтому необходимо, чтобы на листе было как можно меньше различного рода помятостей и царапин – не забывайте, что во все помятости, трещины, царапины соберётся краска и проявит их, что далеко не улучшит вашу работу. Бумагу после нанесения красочного слоя и окончания живописной работы необходимо, как и краски просушить, чтобы на изображении не образовались некрасивые пятна или плесень.

IV Международная научно-практическая конференция «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»

Инструмент – краски, карандаши, кисти, этюдники, мольберты, палитры, планшеты, стираторы. Инструменты должны быть качественными – это компоненты точности, изящества и удобства в работе с художественными материалами, в частности с акварелью.

Краски могут быть различными, они могут быть родом из СССР, родом из 90х, могут быть в кюветах, могут быть в тюбиках. Можно использовать в своей работе краски различных фабрик российских и зарубежных, все имеют свои определённые свойства, будь то, «Невская палитра», «Эль Греко», «Лири», «Ван Гог», «Гамма». Достоинство красок в тюбиках в том, что из них вы можете составить новый цвет или полностью свою собственную цветовую гамму, смешивая краски в различных сочетаниях в новых коробках с ячейками (см. рис 1,2,3,4,5,6)

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

IV Международная научно-практическая конференция
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»

Рисунок 5

Рисунок 6

Карандаши Бумага не любит царапин, поэтому желательно наносить рисунок мягким (М) или твёрдо-мягким (ТМ, НВ-лат) карандашом, лучше всего акварельным (см. рис 7).

Кисти в живописи акварелью используются беличьи, колонковые, барсучьи, козы, синтетические, как круглые, кругло-плоские, так и плоские от первых номеров и заканчивая широкими флейцами. Волос белки, колонка или козы обрабатывают и сушат, прежде чем собрать в кисти. В кистях так же бывает брак, поэтому при покупке кисти для акварели рекомендуется:

- во-первых, потереть кисть о ладонь круговыми движениями, если на ладони осталось много волос – значит, кисть сделана давно, она старая и в ней уже ломкий волос или волос сильно пересушен перед сборкой в кисть. Живопись у вас будет «волосатая» при использовании таких кистей;

- во-вторых, кисть круглая при смачивании должна собираться в точку, плоская должна собираться в линию, а не разваливаться надвое или изгибаться веером. При работе акварелью лучше иметь сразу несколько размеров кистей, например, 3, 5, 8, 10, 12 и более – как для заливок больших плоскостей, так и для средней и тонкой проработки картины (см. рис 8).

IV Международная научно-практическая конференция
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»

Рисунок 7

Рисунок 8

Этюдник должен быть удобен, подходить вам по весу и росту. Вес этюдника имеет большое значение, он нужен вам такой, чтобы вы не уставали его таскать на пленере. Этюдник должен подходить для работы, сидя и стоя, быть устойчивым, вмещать в себя краски, кисти, карандаши, чистую ветошь, ёмкость для воды и т.д.

Мольберт должен быть также удобен, подходить вам по росту для работы, сидя и стоя, удобно изменять свою форму, высоту под планшет, складываться, раскладываться – просто правильно под вас трансформироваться (рис 10). Планшет должен на мольберте устойчиво стоять на полке для планшетов, холстов, подрамников и крепиться верхней «кошкой» (рис 11).

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

IV Международная научно-практическая конференция «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»

Палитра, их может быть несколько у студента, и разных размеров, удобных для руки и для замеса красок.

От качества приобретенного инструмента во многом зависит будущее ваших акварельных картин, этюдов, и всего учебного или живописного процесса.

Планшет для обтяжки акварельной бумагой необходимо иметь 2-х-3-х размеров, легкие, лучше фанерные, под форматы бумаги А-0, А-1, А-2, А-3 и другие, с наименьшими потерями бумаги и отходами под загибы, оклейку и обрезку. Планшеты не должны быть изогнутыми, покоробленными, восьмерками и обязательно клееными, с прямыми углами и перекладиной с обратной стороны планшета (рис 12).

Стиратор – это приспособление, для равномерного натяжения бумаги на подрамник или планшет без клея. Обычно для натяжения бумаги используется для этого планшет из фанеры или ДВП с оклейкой его бумагой. Стиратор работает иначе – это тот же планшет, только обжатый снаружи жёсткой рамкой. Смысл действия заключается в том, что бумага зажимается между рамкой и планшетом.

Стиратор ещё сравнивают с пальцами для вышивания, принцип обтяжки ткани и бумаги схож, только сила натяжения высыхающей бумаги во много раз превосходит простое зажимание ткани в пальцах, поэтому и планшет и рама делаются из крепких пород древесины. Края бумаги зажимаются краями планшета и рамки. Влажная бумага, как и в случае с оклеенным бумагой планшетом высыхает полностью и натягивается. Планшет, обжатый рамкой с ровно натянутой бумагой к живописи готов (рис 13).

Рисунок 12

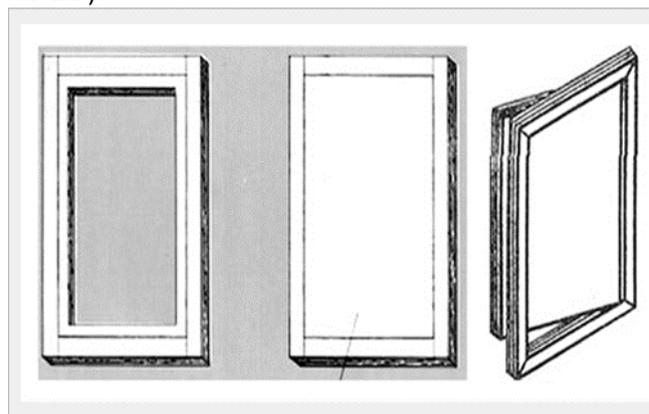

Рисунок 13

Студент, человек, обучающийся технике акварели, который соединяет все вышперечисленные составляющие элементы живописного процесса водными красками. Студент здесь выступает как изучающая, выполняющая, наблюда-

IV Международная научно-практическая конференция «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»

дающая, фокусирующая и экспериментирующая личность, объединяющая все приобретённые знания, технические навыки и приёмы в работе с акварелью. Для того, чтобы грамотно использовать все составляющие, обучающемуся студенту рекомендуется начинать как с занятий в технике лессировки акварелью, так и в других акварельных техниках переходя от простого действия к сложному заданию, натюрморту. Занятия живописью акварелью желательно рассчитывать на работу с 24-х, 36-ти цветной коробкой акварели, кюветных красок и 12-ти цветной коробки акварели в тубах «Белые ночи», изготовленных нашей отечественной фабрикой «Невская палитра», Санкт-Петербург.

Подготовка к работе акварелью, создание рабочего места, обтяжка планшета, рисунок под акварель.

Важное место в работе акварелью занимает подготовка к работе акварелью. Для эффективной работы всё необходимое должно быть под руками, но лишних предметов в вашем рабочем поле деятельности не должно быть, иначе вы запутаетесь в руках и инструментах. Главные ваши инструменты это те, которыми вы пользуетесь в данный момент для выполнения определённого действия в живописи. Если вы работаете стоя, за столом или мольбертом, то это одни условия работы и размещения красок, кистей, палитр, ветоши рядом с вами. Если вы работаете сидя за этюдником или мольбертом, то это совершенно другое размещение стула, подставки или приспособления для красок, кистей, палитр и ветоши.

Огромное значение имеет ваше положение относительно натюрморта, который вы пишете, то есть ракурс, который вы выбрали. Натюрморт в любом случае вы должны писать не боком, или вполоборота, а видеть натюрморт целиком на планшете и на постановке сразу, и сравнивать оба изображения только глазами, не поворачивая шеи, не теряя визуального ряда.

Обтяжка планшета бумагой под живопись акварелью.

1. Для обтяжки планшета бумагой берём лист акварельной бумаги формата А1 и подходящий планшет размером 50х60, 50х75, 55х65, 55х75см, клей ПВА, кисть для клея, губку для смачивания листа, ножницы или канцелярский нож.

2. На ровный и чистый стол кладём лист акварельной бумаги, фактурной стороной к плоскости стола. Сверху на лист укладываем планшет так, чтобы остались края под загиб для наклейки (рис 18).

3. Обжимаем бумагу со всех сторон планшета, создавая как бы из бумаги выкройку-корыто и, вырезаем ножницами или канцелярским ножом нефункциональные углы для упрощения обтяжки планшета бумагой, (рис 19).

4. Смачиваем бумагу с двух сторон губкой наполненной водой, затем смоченный лист бумаги держим вертикально, чтобы с него стекла лишняя во-

IV Международная научно-практическая конференция «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»

да, если таковая имеется и, кладём фактурной стороной листа на плоскость стола, (рис 20).

5. Начинаем обклеивать планшет нашей бумажной выкройкой-корытом, приклеиваем края бумаги к оборотной стороне планшета, но при этом приклеиваем к строго противоположным сторонам планшета. Сначала приклеиваем бумагу на две оборотные (противоположные) стороны планшета, затем две другие стороны. Делается это во избежание перекоса листа бумаги и косых волнообразных складок на лицевой обтянутой стороне бумаге в углах планшета, которые могут получиться при высыхании листа в случае перекосов, наклеивания и натяжки (рис 21).

6. Как исключение для обтяжки планшета под гуашь и графические работы карандашом можно использовать ватман, только вы при этом должны знать, что ватман бумага, не имеющая фактуры, то есть гладкая. Лучше учитывать то, что все акварельные бумаги имеют свою своеобразную фактуру и каждая свой вес. Вес бумаги имеет немаловажное значение, легче работает на толстой бумаге (200-300 гр./м). Также допускается обтяжка планшета листом бумаги с уже нанесённым рисунком на листе под акварель или гуашь.

7. Даём обтянутой бумаге на планшете высохнуть полностью, до уровня сухого листа. Планшет с ровно натянутой бумагой к нанесению на него рисунка и к живописи готов (рис 22,23).

Обтяжка планшета бумагой

Рисунок 18

Рисунок 19

Рисунок 20

IV Международная научно-практическая конференция
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»

Рисунок 21

Рисунок 22

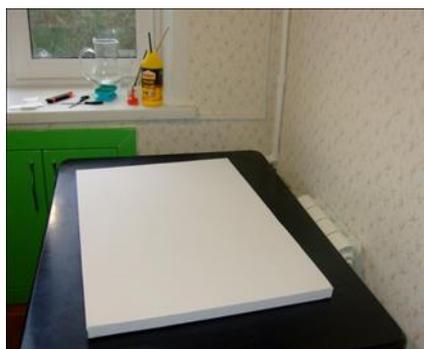

Рисунок 23

Рисунок под акварель

Рисунок под акварель наносится твёрдо-мягкими графитными карандашами ТМ (ВН лат.) либо акварельными карандашами, делается это для того, чтобы не поцарапать бумагу очень жестким и очень твёрдым карандашом, так как в царапины, нанесённые твёрдым карандашом, будет концентрированно собираться краска, что изрядно испортит вашу акварель.

Под нежные и прозрачные акварельные краски рисунок не должен быть сильно заметным, поэтому в итоге, после нанесения изображения карандашом на бумагу перед письмом акварелью жирные линии необходимо довести до тонкости, видимой глазом, но исчезающей при нанесении акварели, а конструктивные линии построения рекомендуется совсем удалить.

Желательно нанести (обозначить) уже в карандаше на листе в рисунке блики и места, которые частично будут ограничивать, в определённом смысле, ваши действия – это самые светлые и самые цветные места на ваших будущих изображениях.

Следует учитывать при нанесении рисунка на листе под краску, что акварельный карандаш можно размыть или даже в ряде случаев смыть совсем – это удобно, но при этом нужно действовать только в рамках улучшения изображения, а не бездумным движением кисти и руки.

Ластик, стирающую резинку, в этом процессе также необходимо иметь мягкую, без абразивного порошка, царапающую бумагу, так как в царапины также будет концентрированно собираться краска.

IV Международная научно-практическая конференция
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»

Другие виды снятия карандашного рисунка в акварельной живописи не рекомендуются – например, «клячка», мягкая пластическая масса, оставляющая тонкий жировой слой на бумаге, на который плохо ложится акварель.

Не рекомендуется также растушёвка карандашного графитного слоя по бумаге, на которую вы хотите нанести акварель. Не следует этого делать потому, что графитный карандаш имеет жировую основу, связывающую графит в карандаше, на который также плохо ложится акварель.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Галета С.Г. *Техника и технология живописи: лессировка акварелью: учеб.-метод. пособие* / С.Г.Галета. – Тольятти: ТГУ, 2009. – 35 с.

2. *Технология (термин)*

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F> 14.00 19.10.2016

3. *Стиратор (термин)*

<http://www.ktovdome.ru/samodelki/8058.html>

http://paletters.ru/index/khudozhestvennye_materialy_i_tekhniki/0-5