

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Сергей Георгиевич Галета,

*профессор кафедры «Дизайн и инженерная графика»,
Архитектурно-строительный институт
Тольяттинского государственного университета,
г.о. Тольятти, Самарская область*

О ПРАКТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ В ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОПИСИ АКВАРЕЛЬЮ ЛЕССИРОВКОЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАБОТЕ НАД НАТЮРМОРТОМ (ЧАСТЬ II)

1. Технология живописи акварелью – лессировка.

В ранее опубликованной статье «О материалах, инструментах и практической подготовке к началу работы в технологии живописи акварелью (часть I) в сборнике IV Международной научно-практической конференции «Наука и образование: векторы развития» раскрывались краткие основные понятия о материалах, инструментах, первых этапах подготовки к работе с акварельными красками, которые используются в живописи акварелью.

В данной статье раскрываются система практических упражнений в технологии живописи акварелью лессировкой в работе над натюрмортом.

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 части II, предложена система упражнений многослойной акварелью, в которой определена технологически последовательная работа с многоцветными красочными слоями непосредственно в выполнении учебного натюрморта в несколько этапов. Рассматривается участок понятий о цвете и видах его соединений, в непосредственной связи с практическими приёмами в многослойной живописи акварелью. Показаны виды цветового соединения – это смешение двух, трёх цветов, и виды многослойного цветового соединения посредством многослойного покрытия. Многослойные цветовые наложения красок друг на друга в технике лессировки, это те наложения красок, которые выполняются согласно основному правилу живописи акварелью лессировкой в нанесении нового цвета по уже высохшему слою краски, и делаете это, не поднимая нижнего слоя краски, поверх первичного слоя краски. В этом направлении живописи акварелью студенту открываются новые возможности в изображении предметов, создающие сложный гармоничный, исполненный цветовой гармонии цветовой ряд в изображении натюрморта.

Система упражнений в технологии живописи акварелью лессировкой:

Система упражнений выложена именно в той технологической последовательности, в которой обучающийся акварельной живописи студент приобретает конкретные, качественно новые навыки в работе с акварельными

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

красками, наращивая свой неповторимый технический опыт. Рекомендуется всем обучающимся акварельной живописи по данной технологии, чётко соблюдать технологический ряд упражнений и советов.

1. Однотонные заливки (задание на 4 листа формата А-3)

Упражнение направлено на ознакомление с элементарными свойствами каждого цвета краски в отдельности по свойствам текучести, прозрачности и насыщенности, в любой 24 цветной коробке акварели «Невская палитра». При выполнении упражнения вам необходимо заметить:

- как растекается краска по бумаге;
- какие свойства у вашей бумаги при соприкосновении с водой и краской;
- какая насыщенность цветом получается в ваших заливках;
- какая на бумаге прозрачность и насыщенность, однородная или нет у каждой краски в отдельности.

Задание на упражнение:

Возьмите 4 листа бумаги форматом А-3 начертите на них по 6 квадратов (10х10 см) и выполните в квадратах 24 однотонных заливки разного цвета из вашей 24-цветной коробки красок. Выполняя заливки, постарайтесь, чтобы покрытие каждого квадрата было однородным, без полос и клякс.

Общие рекомендации:

- выполните заливки на расчерченных квадратах, не выходя краской за края – это поможет вам организовать кисть вашей руки;
- не делайте слишком прозрачными заливки, это будет означать, что вы пишете цветной водичкой, а не цветом. Наполнение цветом кисти делается усилением движения кисти в кювете с краской;
- выполните заливки на листе, закреплённом на планшете, при этом планшет лучше держать наклонным, для равномерного стекания краски по бумаге при выполнении упражнения.

Если заливки получились у вас неровные:

- с потеками и разводами – это означает, что вы набрали на кисть много воды, мало краски, а бумага показала вам ваш итоговый результат;
- если с полосами – это означает, что вы набрали на кисть мало воды, много краски, значит, вы работали полусухой кистью.
- упражнение необходимо повторять до получения хорошего качества равномерного, однородного покрытия очерченного квадрата слоем краски (см. упражнение однотонные заливки рис. 24).

Упражнение однотонные заливки

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Рис 24

Выполните по итогам упражнения учебную работу – простой натюрморт из 2-х -3-х предметов с использованием однотонных заливок, закрепите тем самым данное упражнение. То есть выполните по рисунку натюрморта первичные однотонные заливки, как бы раскрашивая весь лист, в цвета предметов на натюрморте. Постарайтесь на натюрморте не делать лишних полос и потёков, что вам пригодится очень в технике лессировки акварелью.

Растяжки цвета по тону (задание на 2 листа формата А-2)

Данное упражнение направлено на приобретение навыков по равномерному усилению и ослаблению насыщенности цвета в акварели. Упражнение способствует приобретению практических знаний о количестве воды и краски на кисти и бумаге. В данном упражнении растягивается цвет кистью и водой от слабо насыщенного цвета к сильно насыщенному, яркому цвету, и при этом ведём наблюдение:

- как ослабляется цвет на заливке с увеличением количества воды;
- как усиливается цвет с увеличением густоты краски;
- как составляется вами нужной густоты насыщенный цвет из красок.

Задание на упражнение:

Возьмите лист бумаги форматом А-2 и лист форматом А-3, начертите на них полосы размером 7х12 см, всего 16 полосок, плюс 8 полосок на меньшем формате, по количеству красок в вашей 24-цветной коробке, и выполните на них заливки, каждая разного цвета. Выполните заливку на каждой полоске, как бы растягивая цвет от слабого цвета к насыщенному, яркому цвету. Выполняя заливки, постарайтесь, чтобы покрытие каждого квадрата было однородным, без полос и клякс.

Общие рекомендации:

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

- выполните заливки на расчерченных полосках, это поможет вам организовать кисть вашей руки, постарайтесь выполнить, не выходя за края линии карандаша;

- не делайте слишком прозрачными растяжки, это будет означать, что вы пишете цветной водичкой, а не цветом;

- выполняя поймите разницу в тоне и насыщенности.

Если заливки получились у вас неровные:

- с потеками и разводами – это означает, что вы набрали на кисть много воды, мало краски, а бумага показала вам ваш итоговый результат;

- если с полосами – это означает, что вы набрали на кисть мало воды, много краски, значит, вы работали полусухой кистью.

- максимально увеличьте разницу в растягивании цвета от бледного цвета к густому, насыщенному цвету, например, от бледно розового цвета крапала до темно красного крапала;

- выполните заливки на листе, закреплённом на планшете, при этом планшет лучше держать наклонным, для равномерного стекания краски;

- все цвета, включая составные цвета, делайте средне густыми, так легче выполнить упражнение.

- составные цвета выполните по своему выбору, из 2х любых кюветов в коробке красок составьте новые цвета по собственному желанию, затем растяните их в заливке, как и остальные от слабого цвета к насыщенному цвету.

- упражнение необходимо повторять до получения хорошего качества равномерного, однородного растягивания слоя краски (см. упражнение растяжки цвета по тону Рис. 25).

Упражнение растяжки цвета по тону

Рис 25

По итогам упражнения растяжки цвета по тону, необходимо выполнить учебную работу, натюрморт из 2-х-3х предметов с использованием преды-

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

дущего упражнения однотонные заливки и нового упражнения растяжки цвета по тону – закрепите данное упражнение в работе с натурой, натюрмортом. То есть выполните по рисунку натюрморта первичные однотонные заливки, как бы раскрашивая весь лист, в цвета предметов на натюрморте, а затем упражнения растяжки цвета по тону, по предметам.

3. Двухцветные заливки цветом (задание на 3 листа формата А-3)

Данное упражнение направлено на развитие учебных навыков студента в работе с двухцветными соединениями. В данном упражнении необходимо соединить два цвета в середине заливки, ведя их как бы с двух сторон, чтобы соединяя их в центре получить третий составной цвет. В процессе работы можно наблюдать:

- как соединяются два цвета, образуя третий, составной цвет;
- какое цветовое отличие, имеет начало соединения по краям, и какой цвет получается в центре соединения;
- какие сочетания двух цветов дают яркий третий составной цвет, а какие сочетания двух цветов дают тяжёлые составные цвета, и порой даже грязь.

Задание:

Возьмите лист формата А-2, нанесите 16 полосок карандашом, размером 7х12 см, а затем выполните заливки краской, соединяя на собственное усмотрение 2 цвета, которые должны быть, соединены мягко, примерно где-то в середине заливаемой полоски. В результате получается 3-й цвет в центре акварельной полоски от соединения 2-х цветов.

Упражнение направлено на повышение учебных навыков в работе с краской:

- во-первых, это узнавание цветовых соединений;
- во-вторых, это набор своей собственной цветовой программы;
- в-третьих, это изучение текучести пигментов в соединениях.

Общие рекомендации:

- выполните заливки на расчерченных полосках, это поможет вам организовать кисть вашей руки, не выходя за края линии карандаша, а значит, вы приобретаете навыки в точности ваших движений;

- не делайте слишком прозрачными цветовые соединения, это будет означать, что вы соединяете цветную водичку, а не цвет;

- выполните заливки на листе, закреплённом на планшете, при этом планшет лучше держать наклонным, для равномерного стекания краски по бумаге.

- составные цвета делайте средне густыми, так легче выполнить упражнение.

- не добавляйте воды в начатой заливке и не мойте кисть, любое изменение количества воды и краски в начатом действии, повлечёт за собой или изменение качества, или изменения вообще самого действия.

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

- упражнение выполняйте до получения качества, а это означает, что на заливке должно быть три цвета, плавно переходящие один в другой (рис 26).

Упражнение двуцветные заливки цветом

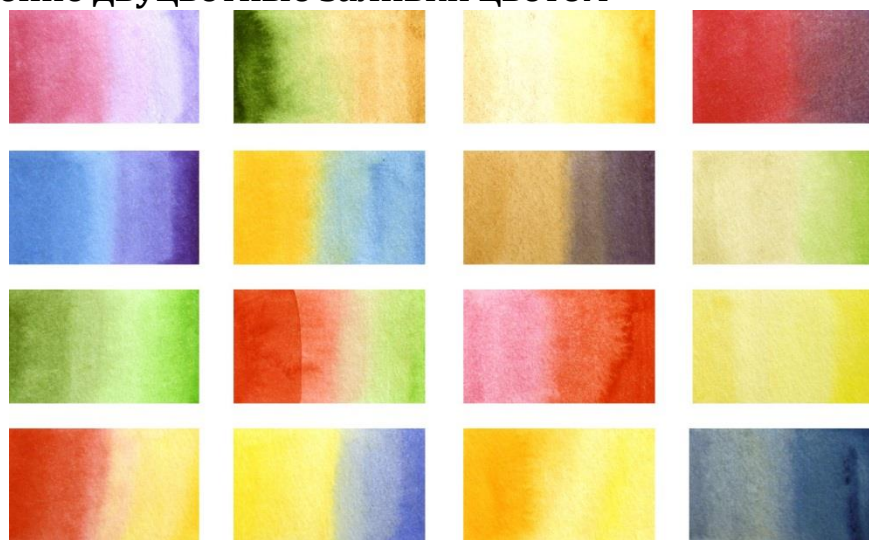

Рис 26

По итогам упражнения выполните учебную работу, натюрморт из 2х-3х предметов с использованием предыдущих заданий, упражнений и учебных работ плюс двуцветные соединения – закрепите данное упражнение писанием с натуры натюрморта, почувствуйте акварель в её текучести и соединениях. Выполнение этюдов по итогам упражнения обязательно.

4. Трехцветные заливки цветом (задание на 1 л. формата А-2).

Упражнение направлено на приобретение навыков в технике лессировки акварелью, навыков по нанесению многослойных заливок (красочных слоёв). В процессе работы вы увидите, как, нанося, слой на слой, получаются эффекты свечения нижнего слоя краски, находящегося под верхним слоем краски:

- как в технике лессировки акварелью соединяются два цвета, образуя третий, составной цвет в акварели, путём наложения цвета на цвет;
- как в технике лессировки соединяются три цвета, образуя четвёртый, очень сложный составной цвет в акварели.
- как в технике лессировки под каждым слоем нанесённой краски видны нижние слои акварели, при этом они образуют сложные цветовые сочетания, обогащая цветом живопись.

Задание:

Выполнить на формате А-2 трехслойные цветовые заливки на квадратах размером (10х10 см) 12 штук. Оговорим сразу, данное упражнение в итоге даёт четвёртый составной цвет. Упражнение сложное в выполнении и здесь обязательно выполнение следующих условий:

- упражнение выполнять только по высохшим заливкам первому, второму слою выполненной заливки, назовём их так – нижние слои лессировки;

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

- «верхние» заливки, назовём их так – верхние слои лессировки, выполнять необходимо, не смывая-размывая нижних заливок, нижних красочных слоёв. Это означает, что вы не должны размыть нижний слой краски, то есть просто не должны дёргать кистью на одном месте дважды и не лить много воды. Акварельные слои настолько тонки, что «елозить» кистью даже случайно нельзя, потому, что нижний слой успевает за короткое время размягчиться и от повторного движения кисти на одном месте он либо смывается, либо соединяется с верхним слоем, превращаясь в грязь.

- необходимо наложить цвет друг на друга так, как будто вы накладываете друг на друга тонкие прозрачные цветные плёнки.

Посмотрите внимательно упражнение трехцветные заливки, выполненные двумя разными студентами, разные по подходам и по насыщенности цветом, (рис 27,28).

Упражнение трехцветные заливки цветом

Рис 27

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Рис 28

Общие рекомендации:

- выполнить последовательность заливок, следующим образом:
- залить однотонно квадраты все 12 квадратов сразу (10x10 см) желательно разной светлой краской, любым нравящимся вам цветом и обязательно дождаться полного высыхания всех квадратов;
- по высохшему красочному слою на каждом квадрате, не поднимая нижнего слоя, помните, что кистью нельзя двигать дважды на уже залитом и высохшем слое краски. Плавно без нажима заливаем поверх на всех 12 квадратах другими цветами по полквadrата вертикально и ждем их полного высыхания, вы получили второй составной цвет, где нижний слой краски проглядывает из под верхнего слоя.
- по высохшему красочному слою (не поднимая нижнего слоя ...) заливаем третьи цветом полквadrата горизонтально. Получаем третий и четвёртый составные цвета.

По итогам упражнения выполните натюрморт с учетом предыдущих знаний, упражнений, заданий и последнего упражнения – закрепите упражнение в работе с натурой.

5. Многоцветные веерные заливки (задание на 1 лист формата А3)

Упражнение направлено на развитие учебных навыков студента в работе с многоцветными соединениями. В принципе это простейшая цветовая схема вашего будущего натюрморта, поэтому для этого упражнения вы можете брать цвета предметов и драпировок, т.е. именно с них. В данном упражнении вам необходимо соединить два, три цвета и получить несколько составных цветов. В процессе работы вы будете наблюдать:

- как соединяются цвета, образуя третий, четвёртый составной цвет, как смотрятся вкрапления цветом в данном упражнении;
- какое цветовое отличие по насыщенности, имеет начало соединения по краям, и какой цвет в центре веерного соединения; В данном упражнении вам необходимо соединить два цвета путём веерной растяжки, по тону

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

накладывая слои, друг на друга. Получить несколько новых составных цветов, путём внесения в эти веера новых цветовых вкраплений, наложением, при этом смотря на натюрморт и зрительно беря цвета оттуда.

Задание:

Выполнить упражнение на формате А3 однотонную заливку разного цвета на 3х квадратах (10х10 см). Упражнение очень сложное, последовательность заливок обязательна, как и в предыдущем упражнении, работаем только по высохшему красочному слою.

Ход выполнения и требования:

Первое на формате А3 в очерченных квадратах 10х10 см, из углов верхних каждого квадрата выполняется верно-лучевая, разметка карандашом.

Второе – выполняются поэтапные разноцветные заливки от большой трапеции к малому треугольнику. Сначала из одного верхнего угла все лучи должны стянуться в нижний угол, в плотный насыщенный цвет, затем можно начинать заливки встречного веера и выполнять все только по высохшему красочному слою.

Третье – затем выполняются цветовые вкрапления, вся цветовая гамма находящегося перед вами натюрморта, то есть вам необходимо разложить натюрморт как цветовую схему. Данное упражнение помогает сделать цветовой анализ натюрморта, что поможет лучше выполнить натюрморт, зная, как соединяются цвета и в какой тональной и цветовой пропорции их можно сочетать.

Четвёртое – упражнение выполнять только по высохшему слою первичной, (нижней) заливки;

Дополнительные рекомендации:

Путем лессировки, накладывая цветовой слой на слой, увеличиваем насыщенность цвета в упражнении «веерные заливки» (пояснение - выполняется это упражнение только по высохшим слоям краски). Выполняем это постепенно, как бы снижаясь в угол одной из сторон квадрата, последовательно заливая расчерченные заранее трапеции и треугольники.

Начинать необходимо с самой большой трапеции, нарисованной карандашом на квадрате, и завершать заливки самым малым треугольником. Почему первой должна быть залита самая большая трапеция? Потому что самая большая трапеция – является основным самым нижним акварельным цветовым слоем упражнения.

Посмотрите, как данное упражнение выполняют разные студенты, начиная с квадрата (Рис 29,30,31)

Упражнение «веерные заливки»

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

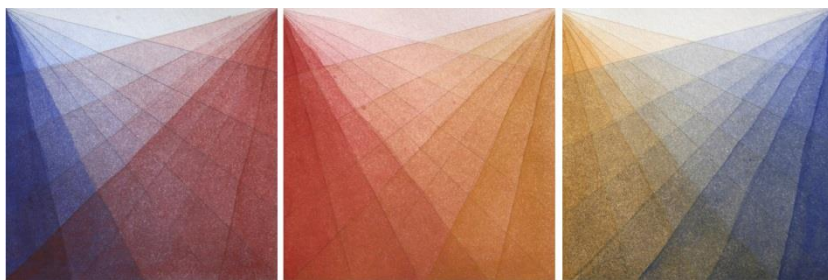

Рис 29

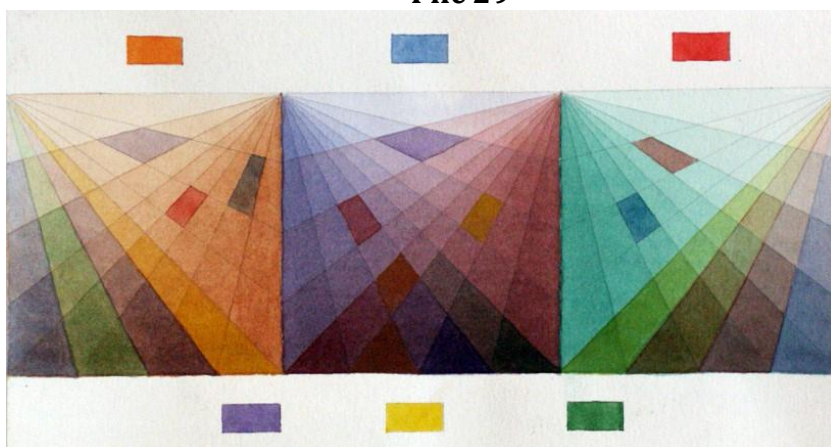

Рис 30

Рис 31

С уменьшением все фигуры-заливки последовательно заливаются акварельным цветом на большую трапецию, и последней заливкой будет самый малый треугольник, который станет самым насыщенным по цвету в этой стороне квадрата. Затем выполняем точно такое же действие заливками встречно, в другую сторону квадрата, начиная также с заливки самой большой трапеции, только накладываем заливки уже другим цветом.

Идя постепенно к насыщению цветом лессировкой сначала в одну, потом в другую сторону квадрата, мы как бы создаём два веера насыщения цветом, которые прозрачно накладываются друг на друга. Именно поэтому данное упражнение и было названо «веерные заливки», потому что в итоге это напоминает два веера разного цвета, которые накладываются друг на друга.

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

По итогам упражнения выполнить этюд натюрморта в стиле веерной заливки, затем натюрморт с учетом предыдущих знаний,

Посмотрите, как на основе данного упражнения разные студенты выполняют этюды к натюрмортам (Рис 32,33)

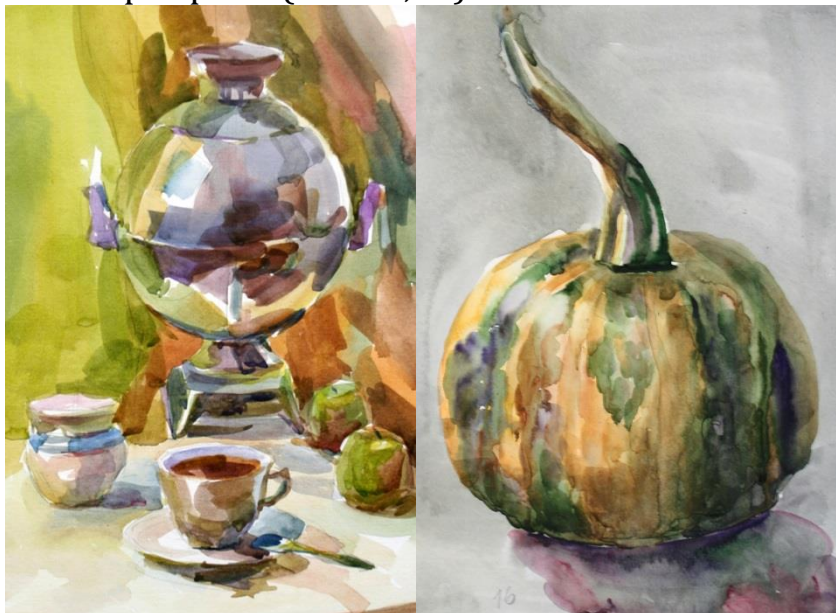

Рис 32

Рис 33

6. Три цветовых круга (основной, белый и черный цветовой круг, – задание на 3 листа формата А-4)

Для чего предлагаются три вида круга – основной, белый и черный круг. Основной цветовой круг предлагается для того, чтобы в дальнейшей работе с акварелью студент знал основы соединениях цвета с цветом в самом простом цветовом круге. Белый, осветлённый цветовой круг предлагается для того, чтобы в дальнейшей работе с акварелью студент не уходил в разбеливание, обесцвечивание цвета, то есть излишне не увлекался разбавлением краски водой. Чёрный, затемнённый цветовой круг предлагается для того, чтобы в дальнейшей работе с акварелью студент не уходил в черноту и грязь, и то же самое обесцвечивание цвета чернотой.

Упражнение развивает учебные навыки студента в работе с многоцветными соединениями, подводит его к грамотному подбору цвета и выбору его насыщенности. В цветовом круге не должно быть случайного набора цветов из кюветов в коробке с красками. Практически все цвета, находящиеся в представленных трёх цветовых кругах, это составные цвета. Исключением являются только три основных цвета – кадмий жёлтый, кадмий красный, кобальт синий (ультрамарин). В данном упражнении необходимо соединить два, или три цвета, чтобы получить несколько промежуточных составных цветов и соединить их в гармоничный цветовой круг. В процессе работы вы будете наблюдать:

- как соединяются цвета между жёлтым и красным, образуя третий, четвёртый составной цвет;

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

- увидите, например, какое цветовое отличие имеет оранжевый цвет от соседствующих колеров, желто-оранжевых, как желтый цвет постепенно меняется к красному и т.д.

- как гаснет цвет в цветовом круге, входя в черную гамму;

- как выбеливается цвет в цветовом круге излишней водой Задание:

Выполнить упражнение на формате А-4 основной цветовой круг, не менее 12 цветов (лучше 24 цвета) плавно переходя от цвета к цвету. Не забывая при этом о главном, что из трех рядом стоящих колеров (за исключением 3х основных и 3х дополнительных) на цветовом круге средний сегмент цвета – производный от двух боковых цветов, то есть средние сегменты создаются из цветов, боковых к ним прилегающих:

- начертить цветовой круг карандашом на формате А4, так чтобы видны были сегменты, на которые вы потом будете клеить вырезанные по шаблону акварельные выкраски;

- упражнение выполнять фрагментами-выкрасками, акварелью на отдельных листах.

- выполнить заготовку шаблона, сегмента из бумаги, для нарезки цветowych сегментов в круги. Выкраски вырезать по шаблону сегментами;

- соединить все отдельные вырезанные сегменты выкраски в основной цветовой круг и наклеить;

- выполнить белый цветовой и чёрный цветовой круг.

Общие рекомендации:

Первое – чёрный цветовой круг – это когда во все цвета добавляется пропорционально черный цвет. Для чего это делается? Для того чтобы, в дальнейшем учащийся знал меру участия черного цвета в живописи.

Второе – белый цветовой круг – это когда в акварель добавляется больше прозрачности, скажем до предела, для того чтобы, в дальнейшем студент знал меру участия белого цвета в живописи, чтобы не писал цветной водичкой, а работал с цветом.

Упражнение три цветowych круга

Рис 34

Рис 35

Рис 36

По итогам упражнения необходимо выполнить 2 натюрморта – в черных тонах и в белых – закрепив, тем самым упражнение в работе с натурой.

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Пишем натюрморт «Чайный» в технике лессировка

На фотографии натюрморт «Чайный» поставлен у окна, то есть мы его видим в контражур (Рис 37).

Рис 37

Наносим рисунок на обтянутый акварельной бумагой плашет. Рисунок под акварель наносится твёрдо-мягкими графитными карандашами ТМ (НВ лат.) либо акварельными карандашами. После нанесения изображения карандашом на бумагу перед письмом акварелью жирные линии необходимо довести до тонкости, видимой глазом, но пропадающей при нанесении акварели, а конструктивные линии построения рекомендуется совсем удалить.

Наносим нежные и прозрачные первые акварельные слои минуя места легко обозначенные под блики, их желательно нанести (обозначить) уже в карандаше на листе, эти места частично будут ограничивать, в определённом смысле, ваши действия – это самые светлые и самые цветные места на ваших будущих изображениях предметов (рис 38).

Рис 38

Рис 39

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Рис 40

Рис 41

Рис 42

Наносим второй, третий и частично четвёртые слой лессировки на предметы и начинаем лепку форм предметов, и первичную детализировку на них. Также увеличиваем сложность и насыщенность цвета на предметах (рис 40, 41)

Усложняем в доработке форм предметов сложность цвета. Наносим четвёртый, пятые и т.д. слои лессировки на предметы в натюрморте. Завершаем верхними слоями тонкую детализировку – натюрморт «Чайный» завершён (рис 42).

Демонстрируем ещё два натюрморта, также выполненные в технике лессировки, тематический натюрморт «Русский хлеб» и натюрморт «Гжель».

Натюрморт «Русский хлеб»

Рис 43

Рис 44

Рис 45

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Рис 46
Натюрморт «Гжель»

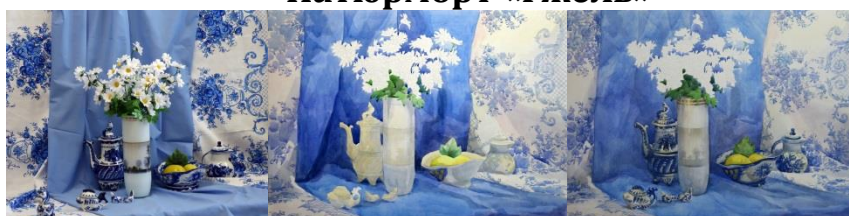

Рис 47

Рис 48

Рис 49

Рис 50

В данных двух натюрмортах демонстрируется многослойная живопись, лессировка акварелью, и начата она с однотонных заливок (рис 43-50). По первичным однотонным слоям краски наносятся поверх следующие тонкие слои краски, которые ведут к сложности и насыщенности цвета. Следом идёт растяжка цвета по тону, смешение двух цветов и веерные заливки. В натюрморте «Гжель», выполненном в однородной холодной цветовой гамме,

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

наиболее применимы однотонные заливки цветом, растяжки цвета по тону и веерные заливки. Если выполнили все упражнения с этюдами, то вы легко справитесь с подобным натюрмортом.