

Сергей Георгиевич Галета,
профессор кафедры «Дизайн и инженерная графика»,
Архитектурно-строительный институт
Тольяттинского государственного университета,
г.о. Тольятти, Самарской области.

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ АЛЯ ПРИМА АКВАРЕЛЬЮ ПО СЫРОМУ ЛИСТУ БУМАГИ, ОТ УПРАЖНЕНИЙ К НАЧАЛУ РАБОТЫ НАД НАТЮРМОРТОМ (ЧАСТЬ III)

Аля прима, от итальянского **A la prima** – переводится «в один присест». Русские художники озвучивают данные слова, как «писать сразу или живопись сразу» — это особенная разновидность подхода в технологии живописи также используется и в акварели, которая позволяет выполнить картину за один сеанс. Художник, работающий в такой технике и использующий её, обычно заканчивает изображение до полного высыхания красок, в то время как традиционный метод рисования предусматривает нанесение красок слой за слоем и ожидание, пока очередной слой высохнет, то есть живопись поверх высохших слоёв.

Технология **A la Prima** (далее Аля прима) в нашем учебнике живопись акварелью – это система упражнений акварельными красками, как по сухому листу бумаги, так и по сырому листу бумаги. Мы рассмотрим оба эти вида акварельной живописи. Первой рассматриваем технологию Аля прима акварелью по сырому листу. Между собой художники называют её короче и проще – акварель по мокрому или по сырому листу. Работа пишется кистью сразу, быстро, зачастую в полную силу цвета, в один сеанс по влажному листу бумаги.

Существует несколько различных названий технологии письма акварельными красками на влажной основе, например, Аля прима «по мокрому». Здесь, в нашем учебнике, предлагается иная, схожая терминология в акварельной живописи – Аля прима акварелью по сырому листу. Почему сделан такой выбор, видимо потому, что термин Аля прима «по мокрому листу» подразумевает под собой более полную мокроту, то есть **большую** влажность, а именно, даже присутствие лужиц воды на листе бумаги. Дело в том, что лужицы ведут, к неуправляемости воды и краски, тем более, если работает не мастер, а ученик. Поиграть побаловаться с водой и краской можно, и нужно и полезно, но получить прогнозируемый конкретный результат вряд ли. Лужицы приносят порой прекрасные эффекты воды и краски, но упражнения к неуправляемым движениям воды и краски не создашь. Хороший результат, качественное изображение предмета, на большом учебно-творческом натюрморте в такой лужице, также не получишь. Поэтому в нашем учебнике предложена такая технология Аля прима по сырому (влажному) листу, где можно со-

СЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

здать определённую систему упражнений, где излишки воды удаляются однозначно, как на листе бумаги, так и на кисти.

В учебнике предложен такой подход в живописи по влажному листу, когда имеется контролируемая смоченная плоскость листа, где вы управляете краской, водой, влажностью бумаги. Это можно определить, как управляемая техника Аля прима по сырому (влажному) листу. Вы работаете на том участке листа, который вами контролируется в той или иной мере. Живопись в технике акварелью по сырому листу в данном учебнике предлагается в управляемых движениях краской, посредством подготовительных упражнений на ограниченных смачиваемых участках бумаги водой. Система упражнений по сырому листу формирует у обучаемого студента навыки знания и умения так, чтобы он владел умением нанести краску в достаточной степени на сыром листе, умел грамотно вставлять в цвет в сырое замкнутое поле и делать это неоднократно. Студент работает, улучшая изображение на натюрморте, вовремя смачивая нужную плоскость для новых вкраплений цвета.

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

Общие рекомендации при подготовке к работе в технологии Аля прима акварелью по сырому листу.

Подготовка и увлажнение бумаги под живопись акварелью:

- лист акварельной бумаги смачивается губкой или мягкой влажной тряпочкой, с двух сторон и укладывается на ровную плоскость планшета, или на смоченную ситцевую увлажнённую тряпку, уложенную и разглаженную заранее на планшете. Бумага становится в результате этого волнообразной, имеет вздувшиеся пузыри и лужи. Через пару минут мы вновь смачиваем лист бумаги до такого уровня влажности, чтобы не осталось на листе ни волн, ни пузырей, ни лужиц;

- смоченный лист, разложенный на планшете, столе, должен быть как умеренно увлажнённая отжатая тряпка, гладким и ровным, вода не должна стоять на нём в виде лужиц. Что это означает, это означает, что для быстрого письма густыми красками лист должен быть сырым, но не блестеть от воды, должен быть без лужиц с водой, но также и без высыхающих проталин на бумаге. Бумага должна быть равномерно влажной с двух сторон, умеренно, без излишков пропитана водой;

- в случае с планшетом, обтянутым бумагой, бумага на планшете, должна быть влажной в той же мере, как и умеренно увлажнённая, но отжатая тряпка, почти гладкая и поначалу слегка волнообразная, но вода также не должна стоять на ней в виде лужиц. Впитав воду, лист вы-

СЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

прямится, когда бумага в меру набухнет. Бумага на планшете должна быть равномерно влажной и умеренно пропитана водой; При длительной работе с краской рекомендуется перед смачиванием планшета, обтянутого бумагой, нанести на него рисунок натюрморта.

Подготовка и работа красками по сырому листу:

- краски для работы по сырому листу необходимо предварительно смочить в кюветах или выдавить на достаточно большую палитру из тюбиков, если вы будете работать красками из тюбиков. В технике Аля прима по сырому листу пишут красками в основном в полную силу и сразу, учитывая то, что лист влажный.

- краска для работы, на кисти должна быть набрана такой густоты, как, например, «молочные сливки», лист бумаги должен быть влажный без блеска воды – это и есть баланс влажности листа и краски на кисти в этой технологии живописи. При нарушении баланса влажности живопись становится, менее управляема, или неуправляема совсем, начинает ползти и разъезжаться краска по воде, она или растекается по листу неуправляемо, или стоит на одном месте, не расходясь мягко по форме предмета. Поэтому нужно строго держать этот рабочий строй и ритм – у вас должен быть всегда умеренно влажный лист и средне густые краски. В работе с упражнениями вы должны эту меру почувствовать и приобрести уверенные навыки;

Учимся регулировать количество воды и краски на листе:

Основы:

- первое, что нужно знать при регулировке количества воды – это то, что вода уже есть и на листе бумаги и на кисти с краской одновременно, поэтому лишняя вода становится помехой, и, вы просто двигаете кистью цветную воду на листе. Больше или меньше воды на бумаге и на кисти, конечно, вам решать.

- второе, что густая краска в основном вытягивает воду из бумаги, то есть как бы «сушит бумагу» собирая воду с листа, а жидкая краска добавляет воду на лист бумаги, увеличивая её влажность и текучесть краски.

- третье, необходимо найти то рабочее состояние (ритм), в котором вы будете поддерживать ту влажность бумаги и краски с движением руки, в котором у вас всё делается вовремя.

- четвертое, для того чтобы это рабочее состояние найти, нужно тщательно пройти всю систему упражнений Аля прима по сырому листу – апробировать краску, воду, бумагу своим действенным присутствием.

Вода:

- вода, находящаяся на бумаге соединяясь с водным раствором средней густоты краски на самой кисти, ровно расходится на бумаге, создавая «пушистый» край у нанесённой линии мазка краски. Желательно до-

СЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

биться такого уровня густоты краски при смешении с водой, при котором легко будет писать изображение, изменяя его, то есть вставлять, набранный на кисть влажный цвет в уже наложенный ранее цвет на предмете, или удалять цвет с влажного листа отжатой кистью для добавления другого цвета на предмет;

- помните, пожалуйста, всегда, что лишней водой на бумаге и на кисти вы можете получить кляксы и грязь на работе. Для того, чтобы это не происходило, научитесь на упражнениях или малом изображении предмета менять его цветность.

Краска:

- жидкой краской, при увеличении количества воды, писать можно и нужно, только в том случае, если вы конечно планируете эффект умеренного и управляемого вами растекания краски, но только таким растеканием, которым вы сможете управлять. Очень важная деталь, постарайтесь это запомнить, что когда вы краску делаете более жидкой, нужно учитывать, что на самой кисти (у черенка) не должно быть лишней воды без краски, так как вода может опуститься, стечь по кисти следом за краской, или даже раньше краски. В результате данной ошибки вы получите водную или цветную кляксу поверх нанесенной на лист краски;

- если вы хотите меньшего растекания краски, то необходимо краску делать средне густой или почти густой, при этом кисть должна быть вся наполнена краской. Это ещё и нужно потому, что у кисти может работать её боковая часть, так как при работе густой краской в любом случае усиливается нажим кисти на бумагу и следственно она должна быть наполнена краской полностью, а не частично водой и частично краской;

- для создания определённых эффектов или экспериментов краску берём такой густоты и соответственно с таким количеством воды, с которым вы уже знакомы, то есть, что, и как вы хотите получить на изображении предмета, какие именно эффекты смешения и растекания вы хотите увидеть на своей работе. Для этого все планируемые вами эффекты необходимо апробировать заранее на этюдах и упражнениях. Дополнительным же, непродуманным увлажнением листа бумаги жидкой краской или смывкой, не понравившегося вам красочного слоя, вы можете потерять качество вашей живописи, получив грязное серое пятно от смытого изображения;

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

СЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

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 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.

Упражнения и этюды, в технике Аля прима акварелью по сырому (влажному) листу.

Живопись Аля прима акварелью по сырому листу – это живопись, посредством которой создаются мягкая живописная среда через различные красочные эффекты и разводы на влажном от воды листе. Чтобы грамотно овладеть данной техникой, необходимо выполнить упражнения, изучить их и использовать навыки, полученные в этих подготовительных упражнениях, в этюдах, в натюрморте из 3-4х предметов, рассмотрим это подробнее.

В начале работы рекомендуется выполнить нанесение рисунка на лист бумаги, затем провести подготовку и увлажнение листа под живопись акварельными красками. Далее краски так же, как и бумагу, необходимо перед работой предварительно смочить. При работе с красками в тюбиках необходимо их выдавить из тюбиков на достаточно большую палитру.

Упражнения направлены на овладение данной техникой, они несут в себе систематические повторы, которые необходимо для начала изучить, привыкнуть к ним, затем, набраться опыта и только после этого используя приобретённые навыки, написать простой натюрморт, переходя от простого этюда к учебному натюрморту, а затем к сложному учебно-творческому натюрморту.

СЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Упражнение1 – свойства растекания краски на сыром листе бумаги в простейших замкнутых формах (форматА3):

а) нанести графитным или акварельным карандашом тонкий рисунок на бумагу прямоугольники и другие простейшие плоские тела, для заливки в них цвета: круг, прямоугольник, треугольник, разместите их, как хотите на листе, условие одно – формы должны быть замкнуты.

б) смочить, протереть влажной губкой легко бумагу, подготовить её к работе акварелью по сырому листу, смочить краски в кюветах за 3-5 минут до живописи;

в) повторно смочить, но теперь смочить только нарисованные простейшие замкнутые формы. Внимание – смачиваем только сами геометрические плоские тела внутри рисунка, круг, прямоугольник, треугольник, внутреннюю их часть! В эти, смоченные чистой кистью на бумаге внутри границ тела, начинаем вносить кистью краску, набранную из кюветов. Соблюдаем границы смачивания, работаем внутри формы.

г) Не выходя за линию смачивания, начать смешивать на своём усмотрение внутри форм различные цвета на сырой смоченной бумаге, при этом наблюдать, что происходит с краской и какой цвет, как себя ведёт на влажной основе. Необходимо рассмотреть и запомнить свойства растекания каждого цвета в плоских телах в средне густом состоянии краски, также попробовать свойства растекания краски в её ещё более жидком состоянии на бумаге и воде (24 цвета);

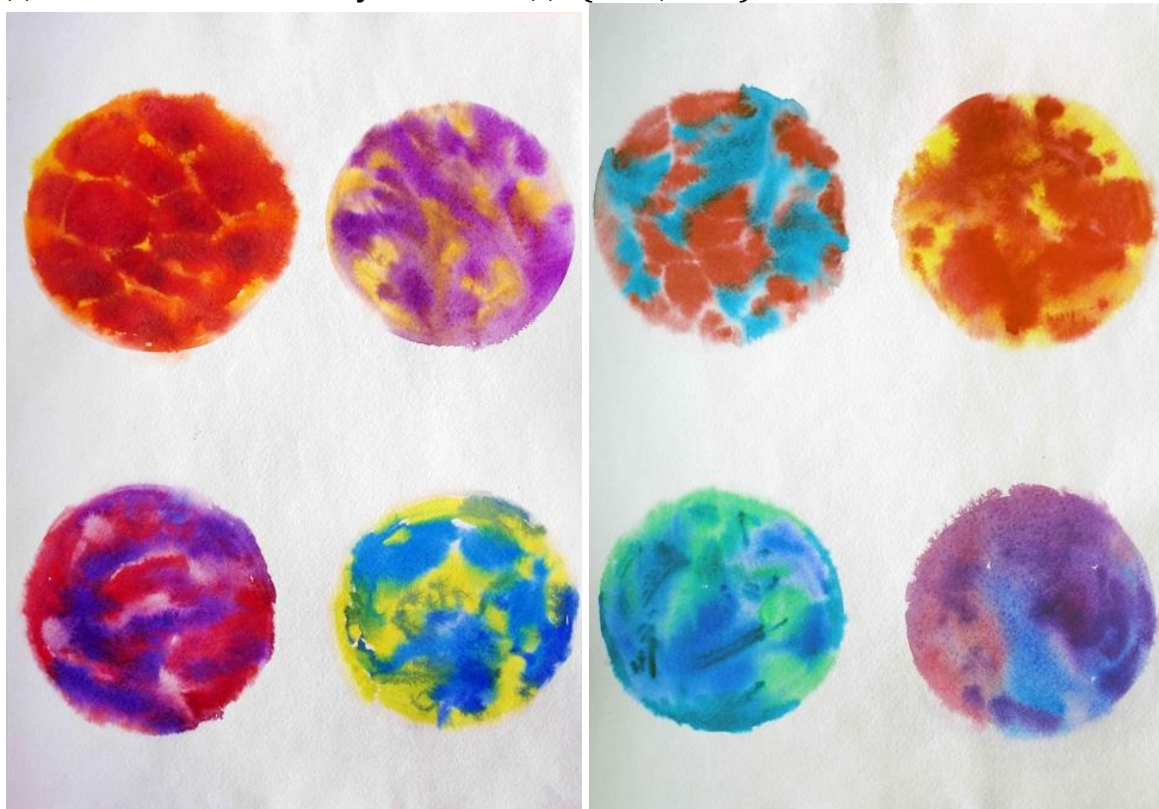

Рисунок 72 Рисунок 73

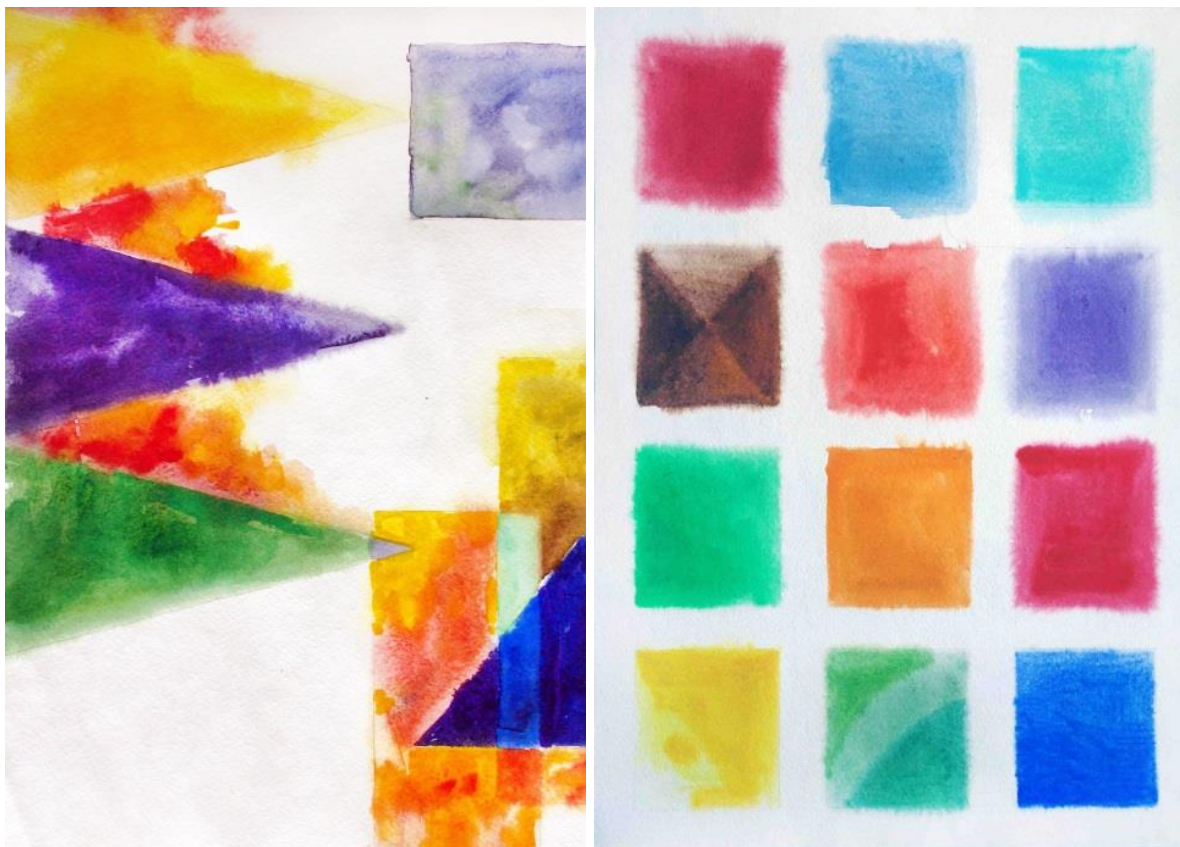

Рисунок 74 Рисунок 75

д) Там, где у вас при выполнении упражнения подсохла бумага, можно смочить её дополнительно чистой водой и продолжить вносить краску на вновь увлажнённую поверхность. Некоторые формы необходимо даже пробовать залить дважды, но, при этом повторно залить уже другим цветом, нужно постараться не поднять нижнего высохшего слоя краски, просто смочить водой и нанести на уже имеющиеся цветные изображения новые краски на имеющийся цветной слой (Рисунок 72,73,74,75);

Упражнение 2 – свойства растекания краски на смоченном листе бумаги в замкнутых геометрических телах (формат А3):

а) нанести графитным или акварельным карандашом тонкий рисунок на бумагу прямоугольники и другие геометрические плоские тела, для заливки в них цвета: треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, трапеция, шестигранник;

б) смочить, протереть влажной губкой легко бумагу, подготовить её к работе акварелью по сырому листу красками, смочить краски в кюветах за 3-5 минут до живописи;

в) повторно смочить, но теперь смочить только нарисованные геометрические тела, не выходя водой за границы рисунка;

г) начать вносить кистью краску, набранную из кюветов только в эти смоченные геометрические плоские тела – треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, трапеция, шестигранник. Не выходя за линию, огра-

СЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

ниченную карандашом и смоченной поверхностью, начните смешивать на своё усмотрение внутри форм различные цвета на бумаге, и, наблюдая, что происходит с краской, как она себя ведёт на воде. Рассмотрите и запомните свойства растекания каждого цвета (24 цвета) в нарисованных формах разном густоте состояния краски. (Рисунок 76,77,78,79);

д) дайте высохнуть упражнению, теперь вы можете продолжить, усложнить это упражнение, что для этого нужно - первое, смочить чистой кистью с водой, повторно, ещё раз, некоторые из форм, при этом нужно постараться не поднять нижнего высохшего слоя краски, просто смочить водой.

- второе, добавить на новую сырую основу, новые краски. Можно это делать, не поднимая нижнего слоя краски, а можно кое-где поднимать и смешивать нижние слои с новыми верхними красками. Экспериментировать нужно, как с максимальной насыщенностью, густотой краски на кисти, так и со слабым цветом, на уже имеющихся цветных изображениях форм, усиливая и усложняя цвета на бумаге;

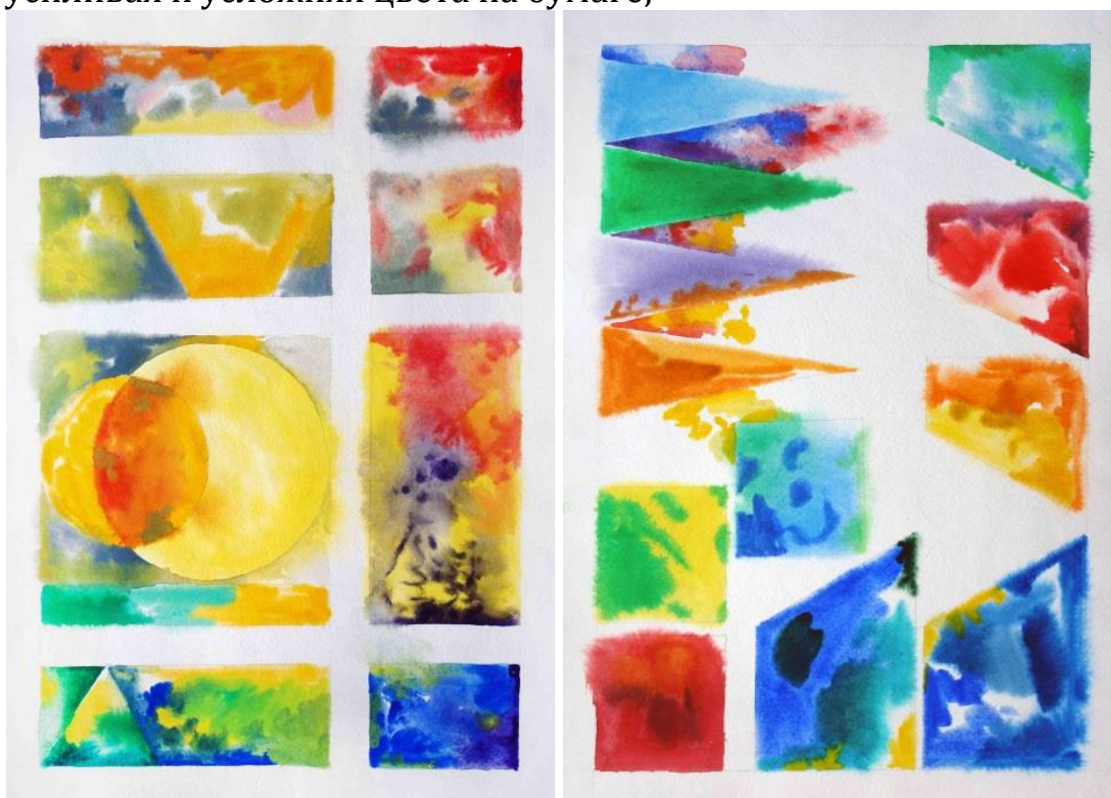

Рисунок 76 Рисунок 77

СЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Рисунок 78 Рисунок 79

Дополнительно к упражнению:

Дополнительно к упражнению желательно выполнить заливки по сырому листу в свободных геометрических формах. Нанесение этих форм и сами формы каким им быть непосредственно зависит от вас. Упражнение выполняется по тому же принципу предварительного смачивания нарисованной формы и заливки её красками.

Рисунок 80 Рисунок 81

Рисунок 82

Затем вам необходимо смочить водой рядом находящуюся нарисованную форму и выполнить следующую разноцветную заливку. Действие выполнять до полного выполнения поставленной задачи, при этом необходимо знать, что при выполнении важен принцип примыкания цвета к цвету, одной залитой краской формы с другой залитой краской формы, без промежутков.

Упражнение 3 – свойства смешения 2-3х цветов на смоченном листе бумаги в геометрических объёмных телах (формат А3):

а) нанести графитным или акварельным карандашом тонкий рисунок на бумагу – различные геометрические объёмные тела, поставленные на плоскость: пирамиду, призму, шар, куб, параллелепипед, конус, цилиндр (**Рисунок 83**);

б) смочить, протереть влажной губкой легко бумагу, подготовить её к работе акварелью по сырому листу красками, смочить краски в кюветах за 3-5 минут до живописи;

в) повторно смочить, но теперь смочить только нарисованные геометрические тела, не выходя водой за границы рисунка.

Затем, только в эти смоченные геометрические объёмные тела – пирамиду, призму, шар, куб и т.д., начать вносить кистью краску, набранную из кюветов. Не выходя за карандашную линию геометрических объёмных тел и замкнутое смоченное поле, начать смешивать на своём усмотрение внутри этих тел различные цвета на смоченной бумаге, помня о том, что у объёмных предметов есть тени собственные и тени падающие. (**Рисунок 83,84,85**);

СЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

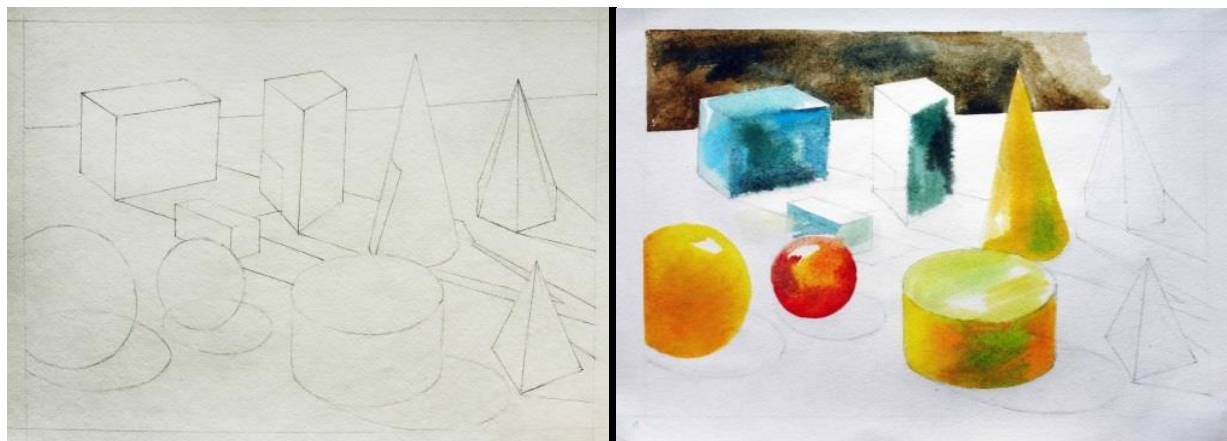

Рисунок 83 Рисунок 84

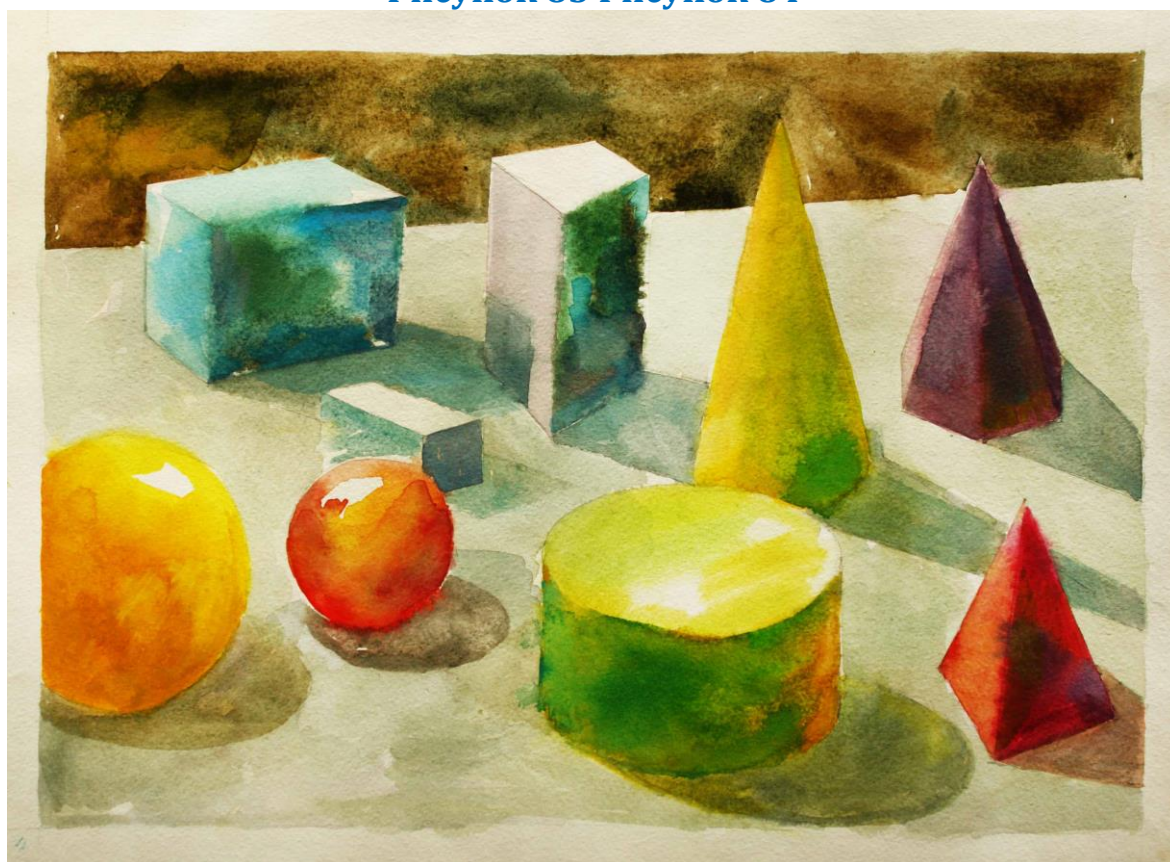

Рисунок 85

Рисунок 86

в) положить на сырую основу, кистью, различные цвета, набранные краски из кюветов (12 цветов) в изображённые на бумаге геометрические объёмные тела и в пространство между ними: пирамида, призма, шар, куб, параллелепипед, конус на плоскости. Выполнить это необходимо по частям, поочерёдно смачивая ограниченные участки, как на формах, так и на промежутках между ними. Здесь имеется в виду, что части плоскости и пространство между предметами может смачиваться небольшими участками и соответственно писаться участками на листе. Такой подход в живописи по влажному листу, когда имеется контролируемая смоченная плоскость листа, где вы управляете краской, водой, влажностью бумаги, можно определить как управляемая техника Аля прима по сырому (влажному) листу.

г) соединить цвета между собой на влажной основе, и запомнить свойства смешения этих двух цветов в объёмных геометрических телах, в средне густом состоянии краски в другой цветовой гамме, в более холодном варианте на аналогичном рисунке (Рисунок 86);

е) добавить (уложить) цвета с максимальной насыщенностью цвета и густотой краски на кисти на имеющиеся цветные изображения геометрических тел, проявляя объём этих тел;

Упражнение 4 Подготовительные этюды, яблоки и фрукты, свойства смешения 2-3х цветов на сыром листе бумаги (формат А3):

СЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

а) нанести графитным или акварельным карандашом тонкий рисунок яблок, фруктов на бумагу, 2 различных варианта.

б) смочить бумагу, подготовить её к работе акварелью по сырому листу красками, смочить краски в кюветах за 3-5 минут до живописи;

в) смочить повторно внутри форм рисунков яблок и фруктов и залить их первично их родным ярким цветом, это нижний слой краски.

На выполняемых этюдах положить кистью из кюветов, три, четыре цвета на яблоки и фрукты в тених, тем самым попробовать усложнить цвета фруктов. Наносить кистью краску на фрукты можно смешивая непосредственно в самой форме яблока, фрукта (Рисунок 87, 88).

Рисунок 87

Рисунок 88

Упражнение 5 – этюды с проработкой 2-3 слоя, яблоки в свободной форме смешения цветов на сыром листе бумаги (формат А3):

а) нанести графитным или акварельным карандашом тонкий рисунок на планшет, обтянутый бумагой, свободно размещённые на столе, на цветной драпировке, различные яблоки и фрукты (**Рисунок 89,90**);

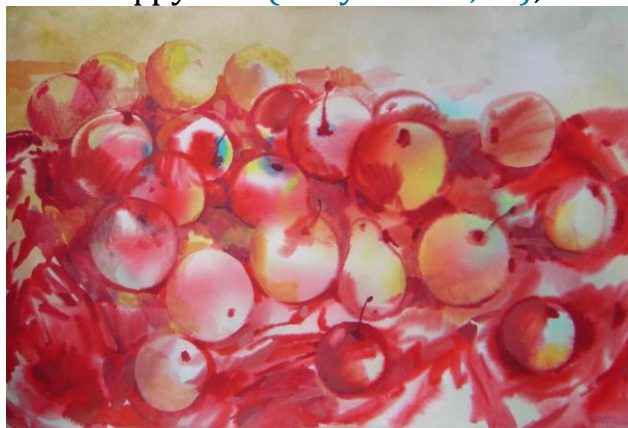

Рисунок 89 Рисунок 90

б) смочить бумагу, подготовить её к работе акварелью по сырому листу красками, смочить краски в кюветах за 3-5 минут до живописи;

в) повторно смочить бумагу на всём планшете, пусть бумага мягко ослабнет, расправится. Третье замкнутое смачивание на планшете необходимо производить непосредственно по рисунку там, на том участке, где вы будете накладывать первые слои краски.

СЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

г) выполнить помимо ограничивающих движений свободные движения кистью с краской на листе бумаги в геометрических формах и нанесённых линиях, пусть они будут у вас свободными по движению руки и кисти: круговые, косые, змеевидные, лекальные, прямолинейными. Выполнить с уже имеющимися навыками работы и приобретённым в упражнениях опытом нанесение красок кистью на формах, нанесённых линиях, переходя от слабой силы цвета к его максимальной насыщенности и густоте на сыром листе.

Фрагменты технологии написания натюрморта «Плодородие».

Рисунок 91 Рисунок 92

Рисунок 93 Рисунок 94

Рисунок 95

Рисунок 96

а) наносим графитным или акварельным карандашом тонкий рисунок, натюрморт «Плодородие» (Рисунок 91, 92) на планшет, обтянутый бумагой – это предметы: чугунок с картошкой, кувшин под квас, таз с овощами, ведро с фруктами и свободно размещённые на столе, на драпи-

СЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

ровке, различные овощи и растения, травяные веники, осенние ветки с листьями;

б) смачиваем первично бумагу, подготавливаем её к работе акварелью по сырому листу красками, готовим рабочее место, инструмент, чистую х/б тряпку (для отжима кисти), смачиваем краски в кюветах за 3-5 минут до живописи. Планшет располагается горизонтально. Первый слой красками в данной технике работы, по частям наносится долго, при размере планшета 60х80 см - это минимум 3-4 часа работы;

в) повторно смачиваем бумагу на определённом участке планшета, бумага мягко ослабнет, где-то расправится, а кое-где взбугрится. Это замкнутое смачивание на планшете необходимо производить непосредственно по рисунку там, именно на том участке, где вы будете накладывать первые слои краски. Белые ткани, белый таз и светлые предметы рекомендуется заливать цветом в последнюю очередь ([Рисунок 93,94](#));

г) выполняем заливку цветом, с добавлением другого цвета на ограниченном вами, смоченном участке на листе бумаги, например, заливаем драпировки за тазами с овощами ведром с фруктами и кувшином с квасом, охристую с одной стороны, холодную с другой;

д) выполняем повторно заливку цветом по тем же формам с частичной проработкой и пропиской деталей и добавлением заливкой форм тыкв, синего таза, ведра с фруктами, травяных веников, осенних веток с листьями;

ж) выполнить первичную заливку охристо-красным цветом по формам картошек и лука, выполняя те же самые движения кистью, что и на яблоках, выполняя круговое движение рукой, проявляя мазками форму фруктов и овощей;

з) промыть кисть, умеренно отжать кисть (отжать можно в чистую ситцевую тряпку, марлю, губку), и положить новый более насыщенный цвет в собственной тени яблок, картошек, луке, по их форме, при этом выполняя круговое движение рукой и кистью, проявляя мазками форму овощей и фруктов, завершаем натюрморт ([Рисунок 95,96](#));

Полный текст о технологии выполнения натюрморта «Плодородие» и этюда к нему в будущей, следующей части об акварельных технологиях.

Упражнения и работы, демонстрируемые здесь, выполнены автором и руководителем подготовительных курсов по акварели «Акварис» УДПО ТГУ Галетой С.Г. и, слушателями Вернигор Ю.В., Голова А.Д., Григорьевой С.А.