

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Сергей Георгиевич Галета,

профессор кафедры «Дизайн»

Архитектурно-строительного института

Тольяттинского государственного университета

г.о. Тольятти, Самарская область

ЖИВОПИСЬ НАТЮРМОРТА АКВАРЕЛЬЮ ПО СВОЕМУ ВООБРАЖЕНИЮ И ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ

Аннотация. Прежде, чем мы начнём писать, нам с вами необходимо определиться, что я подразумеваю под словами – живопись натюрморта акварелью по своему воображению и зрительной памяти? Данная терминология была сформирована мною в процессе работы на мастер-классах, в процессе свободного письма по цветовому слою акварели, можно сказать по цветовому фону, который также можно назвать цветной кляксой, нанесённой вначале на сырой смоченный лист бумаги. И вот по этой нанесённой цветной кляксе, цветовому фону в которой моё воображение представляет и видит будущие фрукты, вазы, окно и т.д., я начинаю писать первично воображаемые мной формы фруктов и предметов. В цветовом пятне постоянно пишутся, изменяются с полной дальнейшей доработкой изображаемых (воображаемых) предметов на натюрморте в технике лессировки акварелью.

Напоминаю – цветовые пятна (фоны) на бумаге вы наносите акварелью как будущие задуманные фрукты в вазах и банках. Свободное размещение пятен, ваша свободная фантазия мысли, создаёт как бы цветовую игру по вашему представлению, раскрепощает руку и помогает заложить в основу натюрморта весь цветовой и композиционный настрой сразу. Что это означает – это означает, что вы свободно компоуете на листе цветом, что вам придумается или что хотите. Я писал кистью, без нанесения рисунка нанося свободно краски на свой будущий натюрморт – виноград, апельсины, гранаты и другие предметы на натюрморте яркими основными цветами будущих фрук-

тов. Все эти цвета в основном потом оставил внизу под лессированными слоями. Вначале писал фрукты прозрачными, но яркими цветами, затем вносил цвет, поверх высохших слоёв краски, начинал постепенно усложнять структуру цветовых внесений в натюрморт, нанося слои живо на формы фруктов и ваз.

Как это начинал и делал. Наметил всю предметную среду натюрморта, рисуя по возможности всё кистью, без применения акварельного карандаша. Если не можете обойтись без акварельного карандаша, для нанесения рисунка, тогда нанесите рисунок очень светлым карандашом, например, жёлтым, или охристым. Не забываем, что акварельный карандаш легко размывается наносимой водой и краской. Сама акварельная краска как легко наносится, так легко и снимается, путём смачивания объекта и промокания его чистой, сухой х/б тряпочкой. Всё в данной технологии с водой и краской легко выполнимо, если соблюдать режимы смачивания и высыхания краски.

Вначале мной был написан натюрморт по представлению «Фруктовый праздник» по сырому листу из нанесённых вначале цветовых пятен похожих по форме на фрукты, писал в свободной манере цветисто, а затем продолжил их дописывать с доработкой в технике лессировка акварелью.

Такие натюрморты я пишу в очень свободной манере, на своё усмотрение:

Первый этап – вначале пишу что-то очень похожее на фрукты, они намечаются мною цветом, где частично видна их форма. Наметив места под блики на фруктовых формах и вазах ([Рисунок 1-4](#)) далее я выполнил частичную проработку фруктов и стеклянной вазы, справа. Выполнил это уже не в свободной технике, а с помощью техники лессировки, нанося слои и, частично, кое-где, поднимая и смешивая цветовые слои на фруктах и предметах. Там же, где это было необходимо, для улучшения форм фруктов, нанёс цветовые поверхностные лессированные слои ([Рисунок 4](#)).

Второй этап – начал проработку второй вазы с фруктами, слева, горизонтальных плоскостей, драпировок, и нанёс лессированными первичными

заливками задний план за фруктами. Вазы проработал вначале лёгким построением края белым акварельным карандашом, (кому трудно это можно делать с натуры). Затем на акварельный карандаш нанёс цветные слои лессировкой и акварельными белилами для определения их контура, бликов и лепки форм ваз ([Рисунок 1-4](#)).

Третий этап – полную проработку натюрморта завершил тончайшими объединяющими лессировками поверх групп предметов, которые определил сам. Если мне необходимо было повысить контраст или понизить его, в зависимости от поставленных задач я это выполнял заливками на натюрморте. Такая тонкая заливка цветной водичкой поверх, например, 1/3 форм, я сначала продумал, чтобы не наделать грязи и глухих непрозрачных пятен. Для работы необходимо подобрал самую большую мягкую кисть (Белка, коза), развел на палитре или в ёмкости цветную воду, и только потом выверенным движением выполнил заливку по тем формам предметов, которые мне нужно было обобщить.

Рисунок 1 Рисунок 2

Рисунок 3 Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

В натюрморте по представлению «Фруктовый праздник», я счёл необходимым добавить ещё лессированных слоёв для углубления пространства и улучшения самих форм предметов и фруктов. Для этого я выбрал три больших группы фруктов в двух вазах и группу фруктов между ними и поработал лессировками на них.

Четвёртый этап – наметил планы, первый, второй план, нанёс цветной водичкой тюль, дерево и дом за окном, лёгкие тени на фруктах, отсветы фруктов друг от друга и от красной драпировки. Где явно не доставало яркости светового блика, или цветного светлого рефлекса, там я прошёл по нему тончайшим слоем акварельных белил (тончайшим – это означает, что их практически не видно). Потом прошёл ещё несколько раз белилами, так как была немного утрачена белизна бумаги, этим я восстановил цвет бумаги. Далее повторил лессировку до необходимого мне качества блика, рефлекса, изображения и отражения на стекле и в стекле (Рисунок 5). При всём при этом я помню всегда, что мы имеем возможность не только постоянно накладывать новые слои краски, но и снимать цветные слои по необходимости с таким же успехом, с каким и накладываем краску, нужно только терпение и умение.

Всё живописное действие в данной работе направлено на постоянный творческий поиск. Необходимо дописать натюрморт, при этом я знаю, что гармоничность и завершённость произведения очень тонкое действие.

Пятый этап – лессировкой, очень мелкими по размеру заливками прошёл по всем фруктам, драпировкам, тюли и предметам (цветными водичками) я завершил натюрморт по представлению «Фруктовый праздник». В данном натюрморте я апробировал все действия в более лёгкой форме, например, чем мы с вами рассмотрим мои действия в следующем натюрморте, гораздо более сложном. В зависимости от сложности поставленной задачи, вы можете варьировать свой диапазон действий, от простого этюда к сложной работе. Натюрморт был начат в одной технике Аля прима по сырому листу и завер-

шён в технике лессировка, он был оформлен в паспарту и раму, для демонстрации на моей персональной выставке в Тольяттинском художественном музее. (Рисунок 6).

Натюрморт «Фруктовый праздник» получил Диплом III степени на IV Международной акварельной Биеннале в Алуште (Крым) 2018 г.

Живопись акварелью учебно-творческого натюрморта «Фруктовый фейерверк» акварелью по своему воображению и зрительной памяти.

Чтобы закрепить свой опыт, полученный в работе над предыдущим натюрмортом, я написал более сложный натюрморт по своему воображению и назвал его «Фруктовый фейерверк». Написан он согласно тех же принципов и приёмов, что и предыдущий, то есть согласно тому, что могу придумать и моей зрительной памяти предметов, которые умею писать. Натюрморт писался только кистью, он сложнее чем предыдущий, без нанесения рисунка карандашом, работал только кистью, то есть наносил основными цветами яркие пятна, похожие на будущие фрукты и предметы – виноград, апельсины, гранаты и бутылку с вином, бокал, вазы, на натюрморте.

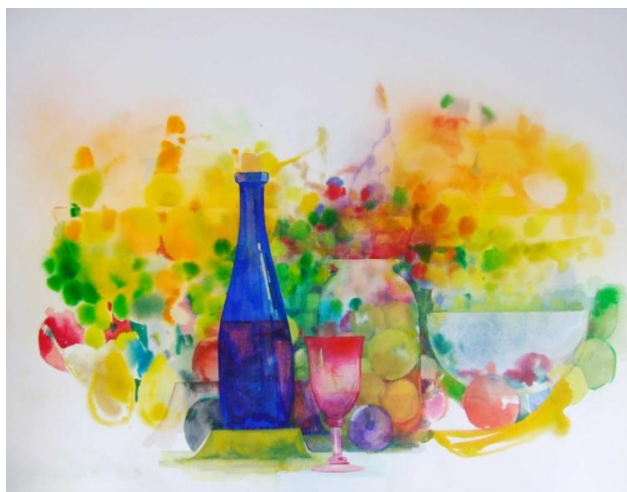

Рисунок 7 Рисунок 8

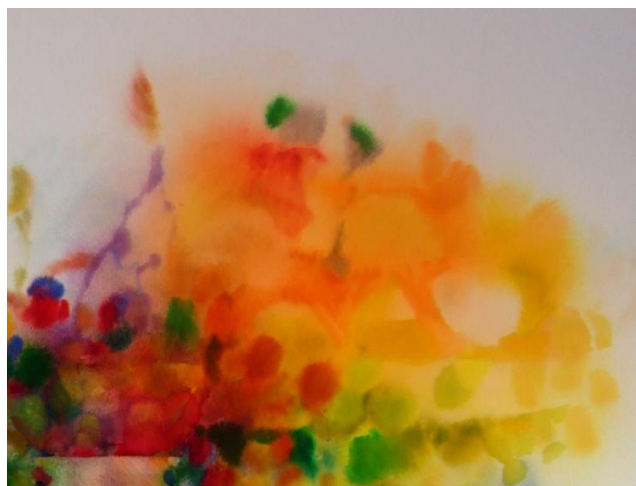

Рисунок 9 (фрагмент) Рисунок 10(фрагмент)

Весь этот натюрморт выполнялся со многими неоднократными изменениями в процессе живописи, например, снятием частично слоёв краски и нанесением новых слоёв краски на различные места, которые хотел изменить. Там, где краску снимал с изображения, я заменял её новым цветом, с теми продуманными необходимыми исправлениями, какие мне были нужны. Потом все эти действия в дальнейшем были доработаны на фруктах и предметах техникой лессировки акварелью.

Напоминаю, что для разнообразия работы и увеличения сложности самого натюрморта с акварелью, он был написан различными приёмами, исходя из уже приобретённого ранее личного опыта работы в живописи в других техниках. Формат натюрморта размером 65х85см. Рассмотрим теперь весь процесс поэтапно:

Первый этап – смочив умеренно бумагу на планшете, начал наносить цветовые фоны на влажную основу в форме фруктов. По сырому листу я

накидал формы различных фруктов и предметов в виде цветных акварельных пятен, которые приблизительно составили первичную компоновку на листе (Рисунок 7-10).

Рисунок 11

Для большей ясности, повторяюсь – этот натюрморт своего рода трансформер, который я видоизменял, как хотел. Трансформировал в процессе работы, включая, в том числе, и изменение изображений на листе от профильных, что были вначале, на первом этапе, на вид сверху в натюрморте, под углом, в 15 градусов на третьем этапе, и на завершающих этапах примерно, в 25-30 градусов.

Второй этап – после нанесения цветовых пятен в форме предметов уточнил рисунок и композицию тонкими кистями разной степени жесткости и мягкости. Здесь же мягкими кистями выполнил расплывчатые переходы, и растяжки цвета по тону и по типу лессировки. Жёсткими тонкими кистями

выправил построение форм (рисунок кистью), доработку форм, уточнение краёв форм, делал это наложением цвета и частично его смывкой, то есть выправлением краёв. Фрукты, вазы, бутылка и бокал с вином написал цветом исключительно в свободной форме, согласно моей фантазии или просто по представлению о фруктах, которые мне хотелось написать. Предметы из стекла постепенно вырисовывались по наружному контуру, я их проявлял фруктами, листьями веточками, будущими глубокими тенями, находящимися около стеклянных форм или позади них ([Рисунок 11](#)).

Третий этап – по цветовым пятнам напоминающим, фрукты и предметы, тем, что я ранее набросал на сырую бумагу, под виноград, яблоки, гранаты, груши я начал их где-то частичную проработку всех форм ягод, в технике Аля прима, которой владею достаточно свободно. Далее, где-то почти детально, местами, начал писать не прописанные фрукты и стеклянные формы, которые многократно писал ранее с натуры, а сейчас пишу достаточно уверенно по своему представлению. Все они уже зримо видны примерно цветом и формой, нужно только добавить объем и глубины теней. Максимально по возможности, проявил формы предметов краской в технике Аля прима, затем дал всем слоям краски подсохнуть. Получил первичный результат, скажем так, профильное изображение предметов скомпоновано на листе.

Изучая данный подход в акварели, включая при этом знание упражнений, вы, развивая вашу фантазию, сможете написать подобный аналогичный этюд (начинать советую с малого формата) или натюрморт.

Продолжая третий этап, я изменил угол зрения на натюрморте.

Из профильного вида он приобрёл другой вид, натюрморт теперь стал виден под углом где-то в 15 градусов. Проявив овалы на сферических стеклянных формах, я открыл часть плоскости стола и подставок под бутылку и фрукты. Кое-где кистью точного рисунка не получилось и точные геометрические формы из стекла, дополнительно поправил светлым акварельным карандашом. У ваз из стекла проработал края частично белым, желтым акварельным карандашом, затем на акварельный карандаш, нанёс по контурам

стекла акварельные белила, для определения необходимых мне контуров стеклянных предметов и увеличения контраста, между светлым и тёмным цветом. Акварельные белила фирмы «Невская палитра» более пригодны для лессировки, например, чем китайские акварельные белила, которые более пастозны и ближе к гуаши (Рисунок 12). Далее пошли первые шаги уже не в свободной технике письма, а приёмы в технике лессировки. Но я не исключал совсем и свободную технику, нанося новый цвет слоем, частично, кое-где, поднимая нижние слои краски и смешивая цветовые слои на предметах-фруктах.

Рисунок 12

Для улучшения формы ваз, далее, нанёс цветовые поверхностные лессированные слои, где-то чуть с акварельными белилами, более явно проявляя тонкие контуры стекла. Проявление контуров предметов можно также делать не белилами, а простым смачиванием тонких полосок по контурам предметов

кистью с водой, например по краям стекла и промоканием их тут же чистой тряпочкой. Если есть умения и навыки, то лучше умело оставлять белую бумагу в процессе письма.

Четвёртый этап – начал проработку большой вазы с фруктами, справа, на тонкой ножке и продолжил проявлять плоскости на натюрморте. Затем нанёс несколько тонких цветных слоёв на фрукты, прорабатывая их формы, находящиеся на заднем плане, на сливы во второй вазе, что имеет форму полушария справа.

Фрукты в вазах прописывал постепенно, учитывая, что лист нужно наполнять, не портя нижние цветовые слои, края ягод и предметов, а улучшая их сложность цвета в натюрморте тонкими заливками поверх нанесённых.

Рисунок 13

Лессировкой на шарообразной вазе повторно уточнил цветом формы фруктов, слив, сохраняя прозрачность стекла. В стеклянной банке нанёс формы законсервированных яблок, наметил их объём. Проявил в бутылке и в бо-

кале вино, нанеся тонкие красные слои лессировкой поверх форм (Рисунок 13).

Пятый этап – наметил тональное различие на натюрморте, ввёл плотный синий цвет драпировки, это создало самый задний план и выделило освещённые фрукты по красивому контуру. Данным разделением создал освещение в контражур, против света. Свет теперь на натюрморте был определён – он направлен теперь из левого угла. Вся правая сторона натюрморта поэтому будет менее освещена, а левая сторона задаёт направление откуда исходит свет. На левой стороне, за синей бутылкой, начал проявлять банку с компотом из слив и вертикальную вазу, в которой намереваюсь поставить сухоцветы и ветки с листьями разных кустарников и рябины.

Рисунок 14

Далее стал искать гармонию и игру холодных и тёплых цветов в натюрморте.

Чтобы определиться по количеству холодного и тёплого на натюрморте, я увеличил массу красных и тёплых цветов, дабы увидеть, насколько их стало много и насколько переборщил ими. Лишний перебор в каких-то цветах я запланировал далее убавить поверхностными холодными сочетаниями цвета или удалить их совсем на завершающем этапе.

На хорошей бумаге цвет укладывается хорошо и снимается хорошо, поэтому работаем на хорошей бумаге. Потом я взял группу фруктов ([смотрите фрагмент, рисунок 15](#)) попадающих в тень и объединил их общими всерами заливок разного цвета от кармина до гаммы голубых цветов. Для нанесения тончайших объединяющих слоёв краски подобрал самую большую мягкую кисть, развёл на палитре или в ёмкости цветную воду, и только потом выверенным движением выполнил заливку по формам фруктов и винограда, не поднимая нижних нанесённых слоёв.

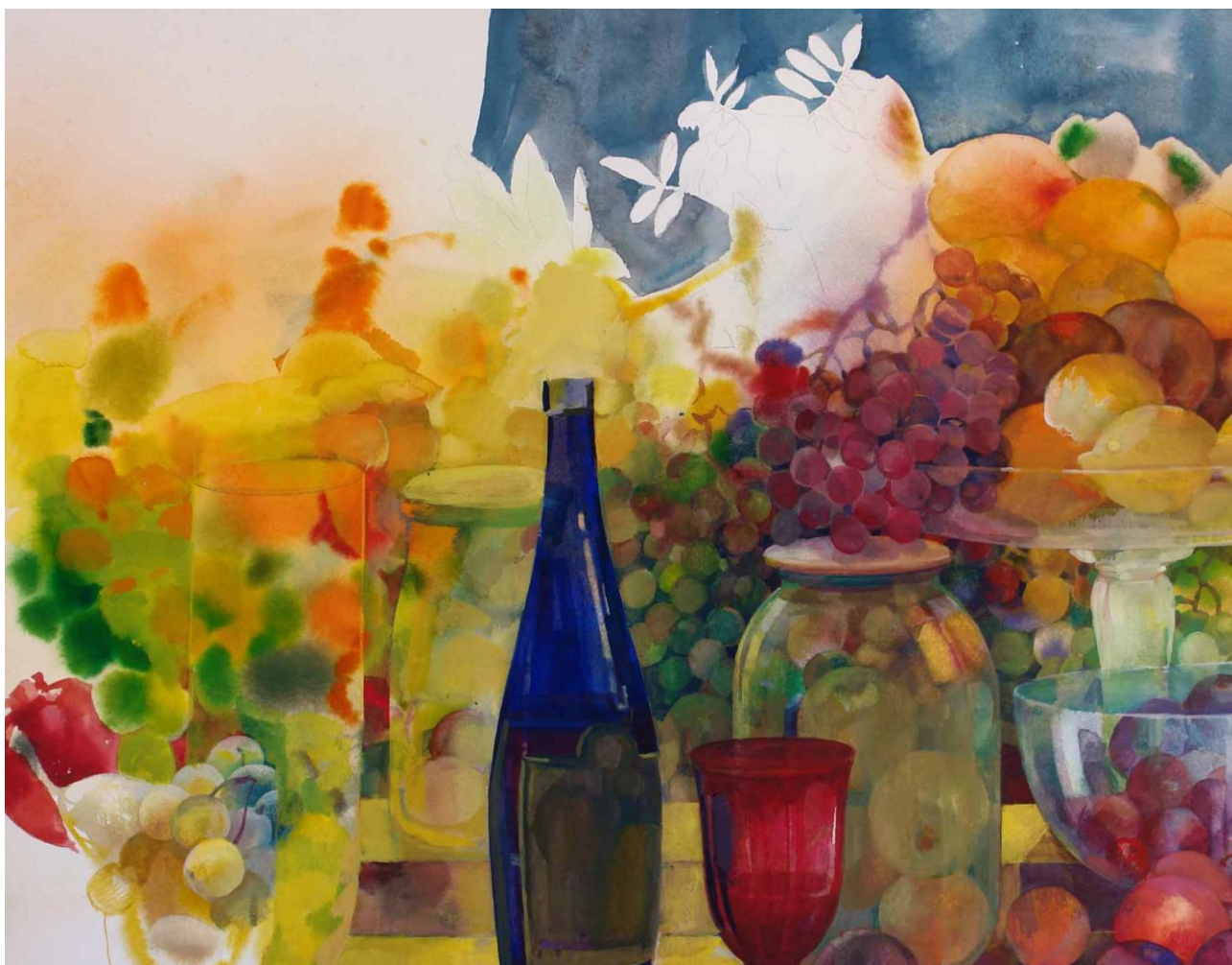

Рисунок 15 (фрагмент)

Всего я взял четыре группы фруктов – это в вазе, фрукты, попадающие в тень, виноград над банкой и за банкой слева и справа. Далее прописал планы, первый, где можно второй план, нанёс лёгкие тени, отсветы фруктов друг от друга. Где явно не доставало яркости светового блика на каждой ягоде, или фрукте, или цветного светлого рефлекса, там прошёл по нему тончайшим слоем светлых красок, несколько раз, и даже немного добавлял очень тонко, кое-где, белил. Далее я повторял лессировку до необходимого качества блика, рефлекса, проявляя изображение и его объём тенями собственными и падающими, практически на каждой ягоде или фрукте ([Рисунок 15, фрагмент](#)).

Шестой этап – продолжил уточнение рисунков и проработку предметов на натюрморте. Наметил красно-зелёную листву рябиновых веток, затем смыл тонко слои на боках банки со сливами и край вертикальной вазы для сухоцвета слева.

Рисунок 16

Следом поправил овалы у ваз справа, линии и цвет горизонтальных плоскостей. Усложнил и уплотнил цвет на горизонтальной ленте-драпировке под бутылкой и бокалом. Углубил тени между сливами и под ними внизу справа, на натюрморте, пройдя их кармином и тонкими фиолетовыми слоями (Рисунок 16).

Вновь усложнил и насытил тонкий слой изумрудного цвета на горизонтальную ленту-драпировку под бутылкой и бокалом. Поставил на ножки стеклянные вазы слева, дописал веточки рябины и синий шалфей, рядом с ними. Наметил веточки сухоцветов и рябины в вертикальной вазе. Счёл то, что красного в правом углу многовато, решил его убавить. Снял слева лишний красный, ряд тёплых ярких цветов и заменил смытые на холодные цвета, кобальт синий, ультрамарин и холодные зелёные, с проблесками тёплого и краплака сквозь них.

Рисунок 17

Добавил блики света кадмием лимонным на горизонтальный подиум на столе, смягчил тени на втором плане с сильного контраста, где-то почти на нюанс. Прошёл серо-холодными по охрам и оранжевому цвету, тем самым пригасил их откровенную яркость, больше я туда не лез, иначе пошла бы грязь. Откровенные цвета кое-где нужны на тематическом натюрморте с таким названием, поэтому я их оставил для свечения и праздника (Рисунок 17).

Седьмой этап – далее нанёс рядом с синей драпировкой на заднем плане лёгкий намёк на тюль, в серо-охристой гамме. Прошёл везде по формам легкими мелкими объединяющими лессировками. Уточнил края форм и общий верхний контур центральной цветовой композиции на листе.

Нанёс веточки полностью букета из листьев из сухоцветов и выполнил много детализирующих мелких заливок по фруктам и предметам из стекла, уточняя блики и рефлексы. Далее начал прописку глубинок между фруктами и улучшил блики на бутылке, сделал их ярче за счёт увеличения плотности ультрамарина рядом с бликами. (Рисунок 18).

Рисунок 18

Работа над натюрмортом вошла в стадию завершения. Дополнительно ещё раз прошел по букету в вертикальной вазе, дописал ветки, уплотнил и обобщил фрукты в банках цветной водичкой. Добавил серых и серо-голубых цветов на нижнюю плоскость стола, уплотнив и успокоив низ композиции. В принципе натюрморт завершён. Натюрморт был начат со свободного письма акварелью, по своему воображению и зрительной памяти. Образно выражаясь по цветовому пятну, то есть с нанесения и компоновки ярких пятен на лист бумаги, в форме предполагаемых фруктов, растений и знакомых по форме предметов. Затем был продолжен в технике Аля прима по сырому листу и завершён в технике лессировка.

Рисунок 19

По завершению натюрморт срезал с планшета и отдал его оформлять в багетную мастерскую в паспарту и раму, под стекло, для дальнейшей демон-

страции на моей юбилейной выставке «Дыхание жизни» в Тольяттинском художественном музее в 2018 году ([Рисунок 19](#)).