

Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

Сергей Георгиевич Галета,

заслуженный художник РФ,
профессор, Центра «Дизайн» АСИ ТГУ,
г.о. Тольятти, Самарская область

ВЫПОЛНЕНИЕ НАТЮРМОРТА В ТЕХНИКЕ ЛЕССИРОВКА АКВАРЕЛЬЮ

Аннотация. Материал, публикуемый в данной статье, предназначен в первую очередь для осваивающих живопись акварельными красками на бумаге, художникам и специалистам, преподавателям и студентам художественных специальностей высших учебных заведений и учителям изобразительного искусства. Данная книга – это изложение предложенных автором технологий, упражнений, практических действий с красками в живописи на бумаге.

Материал раскрывает поэтапно различные технологии живописного письма акварельными красками. Показаны действия с акварелью по направлению – лессировка, натюрморт. Материал развивает в художниках, студентах осознанный подход к живописи, развивает профессионализм и мастерство. Алгоритм действий выбран следующий – описание работ с красками, практические технические приёмы и действия в акварели базируются на определённых правилах работы с краской и водой. Эти правила, характеризуют действия работы с краской и водой, которые диктуют собственно сами технологии предложенные здесь.

Пишем учебный натюрморт «Фрукты и Роза», в технике лессировка акварелью с проработкой форм и деталей.

Первичный опыт закреплён в работе над этюдом, это, по сути, большое сложное акварельное упражнение, сотканное из этапов впервые вами. Среди умений и навыков в работе с акварелью в технике лессировки вы нащупали свои первые авторские шаги, теперь после выпол-

Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

ennenого этюда необходимо выполнить большой учебный натюрморт. Назовём натюрморт «Фрукты и Роза». Пишем натюрморт в полном объёме с большим количеством предметов, доработкой форм акварельными слоями краски, различной цветности, с пропиской, по возможности, с множеством деталей в натюрморте и доводкой его до среднего уровня сложности.

Рисунок 1

Прежде чем писать натюрморт внимательно рассмотрите предметы на нём, отберите взглядом самые большие предметы и малые, самые светлые, тёмные и цветные. Заметим, что фрукты разложены в свободном порядке. Затем необходимо нанести первичный тонкий карандашный рисунок всех предметов натюрморта на планшет обтянутый бумагой (Рисунок 2).

Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

Рисунок 2

Следуем примерно следующему алгоритму:

Первый этап – нанести первые прозрачные акварельные слои, минуя места, легко обозначенные под блики, их желательно нанести, нарисовать уже в карандаше на листе, они частично будут ограничивать, в определённом смысле, ваши действия, помогая в будущих действиях с краской, гравирюя точность движений. Это самые светлые и цветные участки белой бумаги на ваших изображениях предметов. Самые яркие блики вы должны оставить на стекле. Нужно учесть, что натюрморт сложный и довольно пёстрый из-за множества разного размера предметов, фруктов и драпировок.

Второй этап – выполнить однотонные заливки по всем предметам натюрморта самыми яркими цветами собственно самих предметов, находящихся на нём. Это делается как нижний фундаментальный слой

Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

цвета. Для чего желательно наносить яркий слой краски первым нижним – для того, чтобы сохранить самую яркую цветность акварели в будущем, так как нанесённые нижние цветовые слои будут обязательно проглядываться, и улучшать цветность предметов (Рисунок 3).

Третий этап – нанести следующие верхние слои тонко, так, чтобы при этом были видны, просвечивая, нижние первые нанесённые слои краски. Происходит это всегда за счёт прозрачности наносимых тонких слоёв акварели, которые просвечивают, проглядываются под уложенными поверх новыми слоями краски, создавая сложные эффекты цвета. Нижние цвета в совокупности с цветовыми слоями, наложенные друг на друга, создадут будущий составной «многослойный цвет» в каждом предмете, который вы получите при завершении натюрморта. Напоминание – следуйте обязательно правилу в живописи лессировкой наносить новый слой только по уже высохшему нанесённому слою акварели (Рисунок 3).

Рисунок 3

Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

Четвёртый этап – нанести третий и частично четвёртый слой лессировки на предметы, этими слоями начинайте выполнять и улучшать лепку форм предметов, и первичную детализировку на них. Увеличиваем сложность и насыщенность цвета на предметах, путем соединения двух цветов. Продолжить нанесение слоёв для дальнейшей сложности цветочных сочетаний и тона двуцветными заливками по всему натюрморту. Для этого нанести заливки цветом на предметы, где это необходимо в формате упражнения, например, на фруктах винограде, персиках, сливе, авокадо, не поднимая нижнего слоя краски.

Примечание: Нижние цвета в совокупности с цветовыми слоями, наложенные друг на друга, создадут будущий составной «многослойный цвет» в каждом предмете, при завершении натюрморта.

Четвёртое действие выполняется для:

- улучшения соответствия тональности и цветности между предметами в натюрморте, первичной гармонизации цветовой гаммы на листе;
- увеличения яркости определённых слоёв и ослабления других, рядом стоящих цветных предметов и их первичной проявки форм, светотеней на фруктах, драпировках, различных предметах и стекле.
- первичного заполнения всего листа цветом, за исключением розы и бликов.

Нанесённый слой краски должен высохнуть обязательно перед нанесением следующего цветового слоя – обязательно следуйте этому неукоснительному правилу в живописи лессировкой (Рисунок 4).

Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

Рисунок 4

Пятый этап – пройтись заливками, как вы делали в упражнении «Трехцветные заливки цветом» весь натюрморт, по возможности все предметы, где, конечно это разумно и имеет место. Попробуйте объединить этим упражнением цвет и формы предметов, создавая фактуру наложений слоя на слой и придавая живописность акварели в изображении.

Далее наносим на предметы цветные слои в тенях – то есть первоначально нужно нанести тени цветные, это наиболее проявит формы предметов и тени от них – тени собственные на предметах и тени падающие от предметов (Рисунок 5, фрагмент1).

Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

Рисунок 5 (фрагмент1)

При этом необходимо сказать, что тень зачастую пишут темными и серыми, теплыми и холодными, но далеко не цветными красками. Также тень зачастую пишут очень упрощённо, скупое, что считаю очень ошибочным действием, изображение на листе от этого только теряет свою многогранность.

Тень на предмете и тень, падающая от предмета, имеют всегда такую же сложность по форме и цвету, укладываясь на другие предметы, как и сами эти предметы. Тень, которая как бы обволакивает сам предмет это тень собственная. Предмет, на который тень падает, как бы укладывается на него это тень падающая.

Тень собственная имеет свою глубину, насыщенность, цветность и распределяется по форме предмета, на котором находится. То же происходит и в формах, на которые тень падает, укладывается на сами формы предметов. Тень имеет свои сложные рефлексы и блики, цвето-

Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

вую сложность, она как бы косвенно объединяет предметы, создавая пространство на натюрморте.

Наносим частично пятый и шестой слой лессировки на предметы, продолжите лепку предметов, выполните детализировку на них мелкими заливками, мозаично по их формам

Рисунок 5 (фрагмент 2)

Для этого:

- выберите группу предметов, которые вы бы хотели объединить тонкой цветной однотонной заливкой;

- выполните объединяющую однотонную заливку поверх группы выбранных вами предметов, не поднимая нижних слоёв.

- на формы, где это необходимо, нанесите цвет в формате упражнения растяжки цвета по тону, например, на фруктах, на ткани на розе и т.д.

Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

- на драпировки, где это необходимо, наносим цвет растягивая его по тону,

Для этого на предметы, где это необходимо, нанесите данные заливки в формате упражнения, например, на тыкве, сливах, бананах, персиках, стекле, вазе из чёрного стекла, авокадо и там, где это необходимо по смыслу акварельного действия Это действие добавит новые различные оттенки цвета на натюрморте, добавит сложность цвета по всему полю изображения. На фрагментах видны элементы проработки на тыкве, сливах, бананах, персиках, вазе из чёрного стекла нанесением акварельных слоёв (Рисунки 5,6,7,8, фрагменты 1,2,3,4).

Рисунок 7 (фрагмент 3)

Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

Рисунок 8 (фрагмент 4)

Шестой этап – это начало проработки первой вазы с фруктами, слева, плоскостей, драпировок, а также нанесения небольшого намека заднего плана. Там же, где это необходимо, для улучшения формы фруктов, наносим и цветные поверхностные лакированные слои, на драпировках убираем лишнюю детальность, сначала смывкой где это нужно, затем нанесением на них новых цветных слоёв. Далее выполняем начало проработки второй вазы с фруктами слева, и плоскостей драпировок за ней. Наносим на вазу отражения в стекле самого интерьера, в котором мы находимся и пишем данный натюрморт.

Необходимо выполнить тонкую объединяющую заливку цветной водичкой поверх, это уже будут верные заливки, например, стеклянных ваз и чёрной вазы.

Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

Заливка должна быть сначала тщательно продумана, для этого вам нужно подобрать мягкую кисть, развести на палитре или в ёмкости цветную воду, того цвета, который вам нужен, и только потом выверенным движением выполнить заливку по нужным вам формам предметов. Это действие необходимо для небольшого снижения контраста и создания мягкости цветовых переходов.

Такая тонкая заливка цветной водичкой поверх, например, 1/3 форм, должна быть сначала продумана, нужно ли вам это, не ухудшит ли это изображение натюрморта на листе, пробуйте сначала обобщение на малых участках, не берите под заливку большие участки листа (Рисунки 9).

Планы и детали прописываются после обобщения различной цветной водой больших участков на натюрморте. При нанесении тонкого цветного слоя происходит общее незначительное ослабление контрастов на предметах и между ними. То есть места, где вы прошли цветной водой становятся как бы немного спокойнее и тусклее.

Вот в этом ослаблении контраста вы затем проходите с проработкой деталей в необходимых вам местах, проявляете акценты, прорабатываете детали предметов, увеличивая в ряде приглушённых мест контраст, для проявления и углубления пространства в уже уплотнённом цветовом решении. Проработка драпировок, лёгкие тени на них, отсветы фруктов друг от друга и от красной драпировки всё это как бы нижние слои краски. (Рисунок 10).

**Теоретические и прикладные аспекты развития
современной науки и образования**

Рисунок 9

Рисунок 10

Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

Вычищаем основу под блик до чистоты бумаги, если мы его затёрли грязью, и проходим его легко акварельными белилами.

Небольшое примечание о бликах: Каждый блик имеет свой цвет, почему? На зелёном предмете, зелёном стекле он зеленоватый, на красном розоватый. Поэтому при нанесении акварельных слоёв действовать нужно до требуемого качества блика, рефлекса на изображении в стекле, керамике, металле, пластмассе, шёлке.

Завершаем натюрморт, плох он или хорош – это вам судить, просто в данном случае предлагаю считать его объёмным большим упражнением, где соединяются все пройденные ранее упражнения в одной композиции в учебном натюрморте, выполненном в технике лессировка (предлагаемые мной в предыдущих публикациях) ([Рисунок 11](#)). Не нужно бояться испортить натюрморт, нужно бояться собственных капризов, желательно, чтобы вы с каждым вашим новым шагом, приобретая опыт и навыки, теряли свой страх и скованность. Секрет управления краской и водой на бумаге прост – нужно вдвое больше упражняться, рисовать и писать акварелью, внимательно наблюдая за своими действиями и краской.

Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

Рисунок 11

Изучение основ живописи важно как преподавателям, так и тем, кого они обучают профессиональным действиям – дизайнерам и художникам, студентам художественных и педагогических специальностей. К сожалению, в специальностях изобразительной направленности и дизайна обучение акварели носит в себе только поверхностное ознакомление с таким тонким и многогранным материалом.

В современном мире научные изыскания раскрывают новые значения цветового воздействия на психику человека. Тонкое отношение к цвету воспитывает в нас и акварель с её множеством техник, приёмов от лессировки до Аля-прима. Цвет влияет на нас, всегда, когда мы смотрим на него и когда мы работаем с ним красками и водой в его текучести и разнообразии. Художники и дизайнеры, согласно своей специальности, должны помогать людям, гармонизировать цветовое восприятие мира своими живописными работами или проектами. Неграмотный в работе с

Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

цветом человек может много натворить непотребного, глубоко неэстетичного, внести дисгармонию в окружающую среду и развитие мира. Главная задача в профессиональной подготовке художника и дизайнера – научить его понимать суть живописных приёмов в купе с содержанием, цветом и техникой исполнения. Формирование профессиональных знаний проходит через все психофизиологические аспекты жизнедеятельности человека, будущего специалиста, при изображении предметов в нашем случае на натюрморте, повышая в его познании мира уровень практических знаний в его работе с красками, его цветовой культуры в живописном направлении для пользы и развития общества.

Я искренне благодарю моих друзей акварелистов, принявших обучение акварели и оказавших помощь в выполнении натюрмортов под моим руководством поэтапно для моих учебных пособий, за их грамотные действия в акварели.

Благодарю также студентов вузов и сузов Тольятти и других городов России, где я проводил свои мастер-классы по различным темам акварельной живописи за интерес и содействие в совместной работе.

С.Галета (2020)