

Акварель

« Акварель относится к загадочному разряду стариннообразных искусств, вечно скитающихся на распутье живописно-графических исканий...»

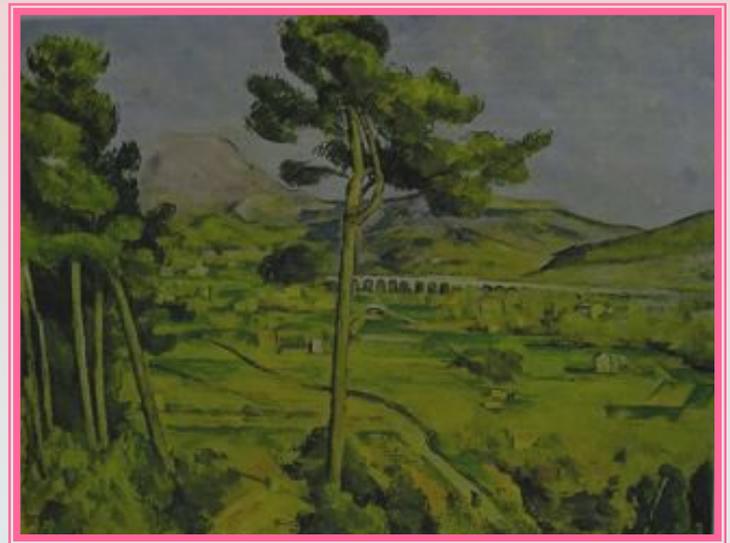
Владимир Бабияк

Суриков В. «Вид на Неаполь»

З.Серебрякова «Пейзаж»

Поль Сезанн «Пейзаж с сосной»

Исторические сведения

Акварель представляет собой живопись водяными красками, наносимыми тонкими слоями на картон или бумагу белого цвета

Акварель широко использовалась при **создании архитектурных проектов, разработке планов городов, парков.**

В XIX в. художниками разных стран создано очень много акварельных работ, показывающих широкие возможности акварели как живописного материала.

Летящие. 2006 г.

Оборудование для акварели

Художественная промышленность выпускает специальные сорта бумаги для акварели называемыми **торшонами**.

Критерии при выборе **бумаги** для акварельной живописи:

плотность и зерно.

Зерно может быть крупным, средним и мелким.

Бумага должна хорошо впитывать воду и сохранять влажность некоторое время.

Палитра – лучше всего из белого, хорошо смачиваемого водой пластика.

Кисти

Используются кисти, сделанные из волоса белки или колонка

Большой беличьей кистью можно делать крупные заливки, но почти невозможно работать над мелкими деталями.

Для этой цели хороши колонковые кисти.

Среди акварельных красок в нашей стране большой популярностью у художников пользуются краски Санкт-петербургского завода. Красочные наборы **«Ленинград»**, **«Белые ночи»**, **«Ладога»**, **«Черная речка»**.

Цветовой состав данных наборов приближен к естественным природным цветам.

Методы, техники и приемы работы акварельными красками

Лессировки

- В живописной работе акварельный этюд выстраивается слоями, от светлых к темным тонам
- Таким образом, самый темный цвет достигается путем нанесения одного слоя на другой до тех пор, пока не получится желаемая глубина цвета.
- Этот метод нанесения слоев краски называется **лессировка**.
- По технологии каждый красочный слой должен полностью высохнуть до того, как на него будет положен следующий слой.
- Это «классическая» акварельная техника.

Розовая песня

Кольцо
2001

Бокал 2001

Метод «a la prima»

- Работу акварелью методом «a la prima» можно выполнять как по сухой, так и по сырой бумаге.
- Нанесенные на влажную бумагу краски немного растекаются и получаются очень красивые мягкие переходы и оттенки цвета.
- Для обогащения цвета можно вливать краску в еще не просохший предварительно положенный мазок.
- Особенностью метода является то, что этюд выполняется за один сеанс.
- Цвет каждой детали изображения берется сразу, в полную силу.
- Живопись выполняется в один слой.

Комнатный
цветок. 2004г.

Розы сохнут. 2003

По сырому

- Следующий метод включает в себя нанесение новых цветов до того, как высохли первые слои краски. Его считают **методом «по-сырому»**.
- По выполнению существенно отличается от классического метода лессировки, но часто используется в живописной практике.
- Этим методом в своей художественной практике пользуется известный интинский художник Виталий Трофимов и сыктывкарский Владимир Кокачев.
- Главная проблема этого метода, что процесс живописи очень сложно контролировать – краска продолжает двигаться до тех пор, пока не просохнет.

Голубые розы. 2005г.

Мазок

Осенний букет. Лаватеры.

В живописи акварельными красками можно использовать еще один метод, позволяющий использовать характер и динамику **мазков кисти**.

Еще одно название этого метода - **метод мозаичного (инкрустационного) письма**.

очень интересен для поиска творческой выразительности изображения.

Хотя в акварели мазки кистью не столь видны, как в работе масляными красками.

Естественно, что разные кисти дают разные мазки, поэтому следует изучить технические возможности вашего набора кистей.

Методические рекомендации

Постановка натюрморта

- ☀ К постановке натюрморта для работы с натуры следует подходить достаточно серьезно, т.к. от первого впечатления, полученного от восприятия натурной постановки, зависит результат живописи.
- ☀ Содержание натюрморта зависит от задач, которые мы ставим в проведении учебного занятия.
- ☀ Можно воспользоваться примером постановки натюрморта художниками, изучив репродукции их картин.
- ☀ Как вариант усиления мотивации к выполнению этюда, можно предложить составить постановку самим обучающимся.
- ☀ Настрой и чувства участников, вызванные восприятием составленного ими натюрморта, должно помочь в ходе практической работы.

Полевые цветы. 2006г.

Последовательность выполнения этюда

- Выполнение **подготовительного рисунка** под живопись
- В **первом слое** краска заливает поверхность бумаги сверху вниз, цвет вливается один в другой, создавая необходимые цветовые переходы.
- Выполнение **второго слоя**. Работа ведется методом лессировки. Если в первом шаге мы не достигли необходимых тональных или цветовых отношений, наблюдаемых в натурной постановке, то в работе над вторым слоем, следует уточнять тональные отношения изображаемых объектов.
- Следующий шаг позволяет уточнить или прорисовать кистью **характерные детали изображаемых предметов** натюрморта.
- Задача этого этапа **обобщение**: подчинение незначительных, второстепенных элементов постановки главному предмету и общему цветовому впечатлению.

Последовательность выполнения этюда

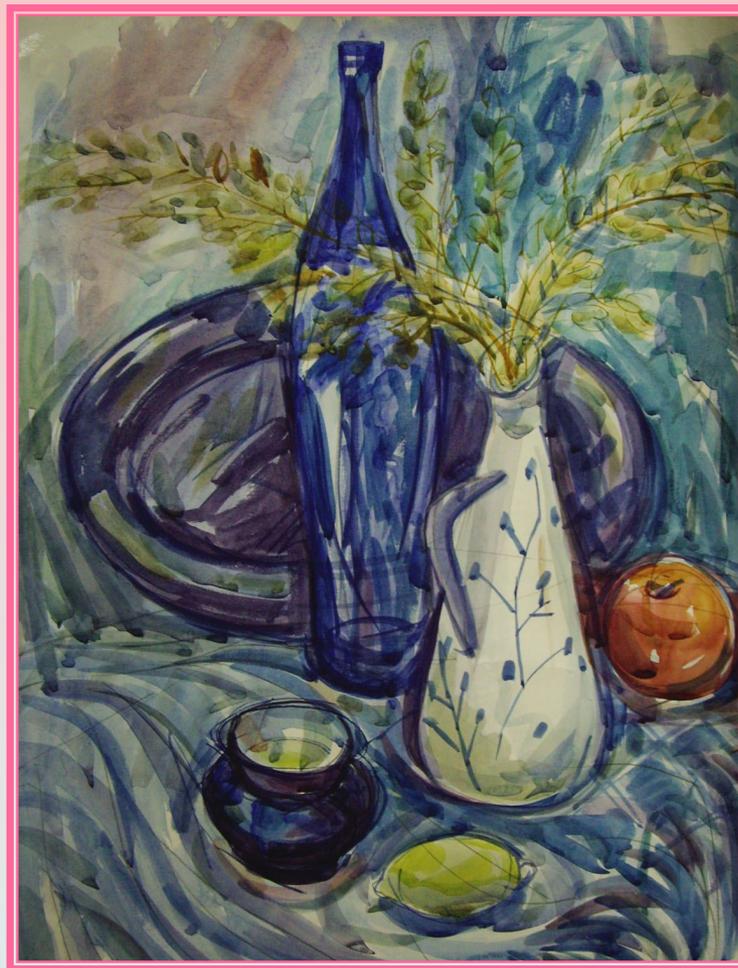
Красный натюрморт
2006

Образцы работ

Желтая кружка. 2006

Голубой натюрморт. 2006

задание

- Сделать рисунок в технике лессировка, на выбор .
- Смотрим этапы.

Каждая новая краска должна быть нанесена после того, как высохла предыдущая.

Слои должны быть прозрачными, чтобы картина оставалась светлой;

Чем тоньше слои, тем свежее выглядит картина;

Не старайтесь слишком сильно, мазки кистью должны быть простыми и непринужденными;

Чтобы сделать мазок, прислоните кисть полностью к бумаге, это лучше, чем использовать только кончик.

Материалы:

Две мягкие круглые кисти, одна чуть больше, другая чуть меньше.

Цвета:

Красный

Оранжевый

Желтый

Охра

Синий кобальт

Ультрамарин

Травяной Зеленый (Sap Green)

Шаг 1

- Начинаем рисовать брокколи светлым оттенком зеленого и капелькой Желтого .Для томата используем концентрированный(больше краски, меньше воды)раствор одного цвета. Наносим Красный сверху, оставляя сухие места для бликов. Заканчивая рисовать томат, я добавила немного Оранжевого по краям .
- Обратите внимание, что нижняя часть томата немного светлее, чем центральная часть, потому что в ней отражается белая поверхность.
- Пока брокколи и томат еще не высохли, я нарисовала отбрасываемую тень Синим). Небольшая часть краски с овощей попала в тень, добавляя отраженный в ней цвет.

ШАГ 2

Когда первый слой красок полностью высох, обозначаем соцветия брокколи зеленого и синего кобальта. Добавляем небольшие листики на помидор.

ШАГ 3

- Я добавила немного больше деталей и теней к брокколи и обозначила брызги зеленой краски, которые придадут картине свежести и уникальности. Это очень просто сделать, энергично встряхивая кисточку над поверхностью картины.

ВИНОГРАД И ГРУША

Начинаем рисовать грушу в светлой области, используя очень светлый раствор желтого, не закрашивая бликов. Затем смачиваем кисть и капаем на фрукт, добавляя желтую охру и капельку красного, чтобы изобразить его спелость. На этом шаге также наносим первый слой синего и фиолетового/розового, обозначая ягоды винограда как одно целое. Отбрасываемые тени рисуем сразу после этого. Немного желтой краски попало в тень и ягоды, чтобы показать блики от груши.

ШАГ 2

- легким движением добавляем ярких красок на грушу и виноград, используя смесь желтого кадмия и охры для груши, и фиолетового и ультрамарина для винограда.

ШАГ 3

Рисуем стебельки смесью зеленого и красного, используя тонкую кисть. Немного больше деталей и теней добавляются к винограду и груше.

