

Творческое объединение Изостудия «Палитра»

Руководитель Селивёрстова Инесса Владимировна

Занятие № 23. Старшая и младшая группы. 16.06.2020.

Тема занятия: Акварель: изучение технических приёмов. Создание композиции «Морской мир» с использованием акварельных эффектов.

Материалы: Акварель, акварельная бумага (А-3), крупная соль, спирт, бумажные салфетки, пищевая плёнка, восковые мелки, цветные карандаши, гуашь, пастель, тушь, чайная заварка.

Альбом для эскизов, карандаш, ластик.

Оборудование: Иллюстративный материал, схемы.

Задача: Формирование навыков работы акварельными красками, использования различных технических приёмов, развитие понимания цветового контраста и нюанса, формирование понимания красоты и гармонии цветового богатства, развитие чувства эстетического восприятия.

Ход занятия:

Из истории.

В Древнем Египте рисовали отточенной палочкой с кусочком верблюжьей шерсти на конце красками из размельченной земли. Это и была первая техника акварели, которой уже около четырех тысяч лет. С тех пор акварельная живопись прочно вошла в употребление в Европе.

Само слово «акварель» имеет латинский корень “aqua” - вода. Поэтому главный принцип техники рисования акварелью - это степень увлажнения бумаги. Именно вода дает прозрачность красок, чистоту цвета и позволяет разглядеть фактуру бумаги.

☐ Для художника имеется выбор из существующих техник рисунка акварелью:

акварель по-сухому (итальянская акварель);
акварель по-мокрому (английская акварель);
комбинированная (смешанная) техника;
акварель по фрагментарно увлажненной бумаге.
Акварель по-сухому (Итальянская акварель)

Техника акварели по-сухому *Acquarello* – это слово звучит музыкально для уха. Наносятся слои краски (один, если это однослойная акварель) или несколько (если это лессировка) на сухой лист бумаги.

«Акварель – это нежное обещание масла», и эта техника прямое тому подтверждение.

Тональность краски гуще, цвета ярче, мазки видны словно рисунок написан маслом. Основная трудность в том, что если масло все стерпит, работу можно подкорректировать, то в акварели ошибаться практически нельзя. У итальянцев даже есть термин “*A la Prima*”, то есть «в один прием». Картина пишется без этапов. Чистыми, неразведенными цветами надо смело схватить суть, сделать зарисовку с натуры.

Шаги художника в технике акварель по-сухому:

нанесение контурного рисунка, разработка теней;
акварель в один слой, или лессировка;
мазки непрозрачные, мозаичные, точные;
избегать грязных наплывов, большая скорость работы.

У кого поучиться итальянской манере: Российская академическая живопись XIX века. Например, «Итальянский пейзаж» А.А. Иванова, хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве.

Акварель по-мокрому (Английская акварель)

Французы называют эту технику «работать на воде» (*travailler dans l'eau*, фр.)

Лист бумаги обильно смачивается водой. В этой технике главная особенность – непредсказуемость результата. Даже если художник

правильно рассчитал тон и цвет, рисунок до полного высыхания может еще не раз измениться, прежде чем принять окончательную форму. Контуры объектов в этой технике расплывчаты, линии плавно перетекают друг в друга и воздушны. Картину, выполненную в этой технике, додумывает и воображает зритель.

В своей книге «Как понять акварель» писатель Том Хоффманн сказал: «Картина акварелью - диалог между художником и зрителем, причем у каждого своя роль. Если говорить будет лишь один, второму станет скучно.»

Шаги художника в технике акварель по-мокрому:

добавление воды в краски;
смешивание краски, не имеет значения где, на палитре или на листе;
обильно намочите лист, затем разгладьте так, чтобы не осталось неровностей;
удалите излишки воды с листа кусочком ваты, чтобы он перестал блестеть;
рисунок выполняйте, делая предельно точные мазки;
просушивание рисунка от 2-х часов;
проработка элементов переднего плана (если требуется).

У кого поучиться английской манере: у блистательного английского живописца Уильяма Тернера. По свидетельствам современников, он создавал сразу по четыре рисунка в этой технике «с удивительной, чудовищной скоростью».

Из российских художников примером является рисунок Максимилиана Месмахера «Вид Кельнского собора».

Смешанная техника акварели

Многие художники сочетают несколько техник рисунка в одной работе.

Приемы комбинированной (смешанной) техники:
на мокрый лист положить первый слой краски;
проработка планов, создание требуемой степени размытости;
просушивание рисунка;
следующие слои краски выкладывать поэтапно;
проработка среднего и ближнего планов.
Основное правило техники: бумага смачивается не вся, а в нужной области (резерваж); пигмент наносится на поверхность сверху вниз.

Бумага может смачиваться фрагментарно. Художник сам решает какой план проработать, создавая акварельные разводы. С помощью губки надо удалять излишки воды, чтобы вода не просочилась на те участки, которые должны остаться сухими по замыслу художника. Примеры комбинированной техники в работе художника Константина Куземы.

Следующим вопросом для художника является создание красочных слоев. Различают однослойную и многослойную техники (лессировку).

Однослойная техника акварели

Если перефразировать знаменитого сатирика, одно неосторожное движение, и в лучшем случае получится графика вместо акварели. Краска накладывается в один слой, корректировку производить нельзя. Однослойную технику можно применять сухим-по-сухому, и мокрым-по-сухому.

Особенности однослойной акварели «сухим по сухому»:

исполнение буквально в одно-два касания;
надо заранее намечать контуры рисунка;
выбрать используемые цвета, для скорости работы;
для колоризации применять оттенки только на влажном слое;
больше четкости и графичности, меньше переливов.
Особенности акварели в один слой «мокрым по сухому»:
больше переливов, меньше графичности и четкости;
мазки наносить быстро, до просыхания, один за другим;
для колоризации успевать добавлять краску, когда мазок еще не просох.

Плюсом в однослойной технике является создание живописных акварельных переливов. На сухом листе легче контролировать текучесть и очертания мазков. Современные художники часто проводят мастер-классы и выкладывают видео в Youtube. Технику однослойной акварели можно посмотреть, например, у акварелиста Игоря Юрченко.

Тем же, кто неустанно совершенствует технику акварели, стоит овладеть многослойной техникой (лессировкой), в которой работают известные мастера.

Многослойная техника акварели (лессировка)

Эта техника акварели может дать «зеленый свет» созданию картин в стиле реализма. Лессировка – многослойный прием, нанесение акварели прозрачными мазками от более светлых к более темным, один слой поверх другого.

Особенности многослойной техники акварели:

реалистичность изображения: картина в ярких, насыщенных тонах;
нижний слой светлых и прозрачных мазков должен успеть просохнуть перед следующим нанесением;
видны границы мазков;
краска не смешивается в разных слоях;
мазки делаются аккуратно, планы воздушны, живопись в мягком стиле;
можно разделить процесс на несколько сеансов, выполнить большое полотно.

Акварельные работы, исполненные лессировкой, становятся похожи на живопись маслом или гуашью. Чтобы работа не имела такой недостаток, надо уметь работать со светом, накладывать лессировки тонко и точно.

Непревзойденным мастером многослойной акварели считается Сергей Андрияка. Помимо творчества художник активно занимается преподавательской деятельностью, работы его и учеников постоянно выставляются.

❑ Для рисования нужны кисти, краски, владение техникой и спецэффектами. Рисовать можно сухой (отжатой), полусухой и мокрой кистью (колонковой или беличьей).

Приемы в многослойной технике также разнообразны:

~ Мазки надо делать по принципу «дело мастера боится», изобретать свою технику, делая точечные, линейные, размытые, фигурные, сплошные и прерывистые мазки.

~ Заливка покрывает большую часть рисунка одним цветом, применяется для того, чтобы обеспечить плавные цветовые переходы.

~ Отмывка – нанесение не более трех слоев краски, один на другой после высыхания для усиления полутонов, прописывания деталей и теней. Таким образом достигается общий тон.

~ Градиентная растяжка – мазки плавно переходят друг в друга, каждый следующий светлее предыдущего. Это делается при радужном переходе цветов.

~ Вытягивание краски – чистая сухая кисть делает тон мазка светлее, проходит по бумаге, собирая лишний пигмент.

~ Резерваж – та часть листа, которую оставляют белой.

Виды резерважа:

«обходка» - название говорит само за себя, надо аккуратно обходить кистью нужные места.

В мокрой акварели на резерваж надо оставлять побольше места из-за протеканий краски.

~ Механическое воздействие: процарапывание, маскировка. Надо избегать повреждения бумаги острыми предметами и резких контрастов.

~ Дополнительные материалы: бритва, восковые мелки и т. п. вымывание краски сухой салфеткой или отжатой кистью. Возможно использование мастихина, если краска просохла.

~ Можно создавать акварели в технике гризайль (монохромные), дихромные (с охрой) и многоцветные рисунки.

Также можно совмещать красящие материалы и создавать

СПЕЦЭФФЕКТЫ:

Смешивание акварели с белилами, гуашью, акварельными карандашами, тушью, пастелью. Это уже не чистая техника, а смешанная. Что это дает? — ясность (карандаши), штрихование (пастель), отмывку (тушь), книжные иллюстрации (перо), резерваж (белила), линейные штрихи (акварельные

карандаши).

Спецэффект «рисунок на смятой бумаге» дает удивительный эффект светотеней на сгибах бумаги.

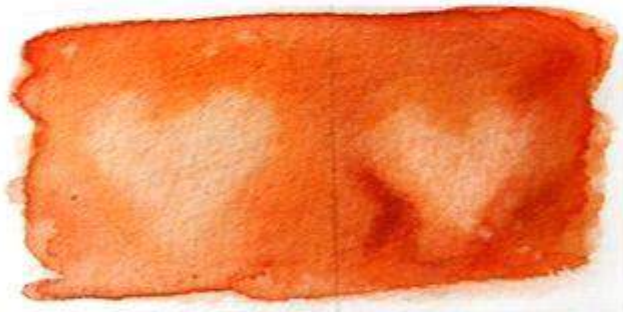
Спецэффект с солью: на рисунок наносятся кристаллы соли, в результате трения с бумагой появляются фантастические разводы. Подходит для рисования звездного неба или заливного луга.

Спецэффект «разбрызгивание» - этот эффект знаком всем 1-2-летним карапузам. Оказывается, прием разбрызгивания существует в живописи, и за него не отругают. С помощью зубной щетки наносятся мельчайшие капли краски. Подходит для написания стихий, бурь, штормов.

Акварель с чаем: для эффекта «состаривания» бумаги, фактурой напоминающей пергамент.
Лист тонируется чайной заваркой.

Спецэффект с пищевой пленкой: пленка, смоченная краской, резко отделяется от листа бумаги. Полученные разводы используются как фон.

Безграничные просторы для фантазии и творчества!

ГРАДИЕНТНАЯ
ЗАЛИВКА

СЛОЖНЫЙ
КОНТУР

Приемы работы акварелью, техника точечного мазка.

1

2

3

4

5

6

Приемы живописи акварелью

- Однослойная

- Многослойная

Разбрызгивание

Акварель по мятой бумаге

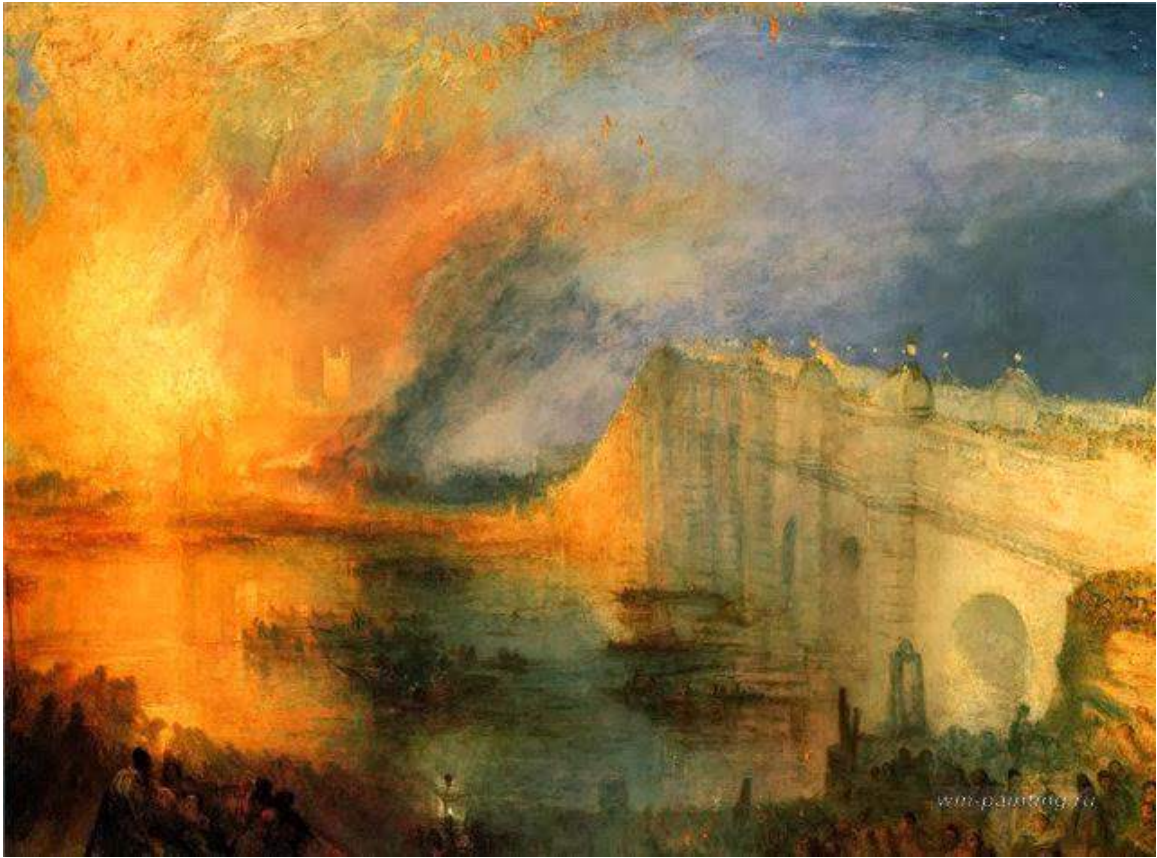

Знаменитый мастер акварели --- Тёрнер Джозеф - Маллорд - Вильям (Turner) — английский живописец-пейзажист (1775—1851). Работал во многих техниках, но наибольшей известности добился в акварели. В живописи активно использовал белила, его акварель по стилю немного похожа на масло, но тем не менее это акварель. Виртуозная.

Этот человек стал одним из очень немногих живописцев, не только добившихся успеха при жизни, он ещё умудрился не умереть в нищете, как большинство его предшественников и последователей. Он выучил многих учеников, и - что самое важное - на протяжении всей своей жизни учился. Почитайте его биографию, вам будет интересно.

А ещё — именно ему мы благодарны за появление импрессионистов.

Создайте свою оригинальную композицию акварелью на тему: «Морской мир».

Совет: используйте в работе 2-3 основных цвета, но не ограничивайте себя синим и голубым: море может быть жёлтым или розовым, а рыбы и медузы — фиолетовыми. Морской мир многообразен в формах, цветах и оттенках, задействуйте свою фантазию, придумывайте образы фантастических рыб и растений. Работу можно построить как на контрасте 2-х основных выбранных вами цветов, так и на цветовых нюансах.

Применяйте в работе различные приёмы и спецэффекты акварельной техники.

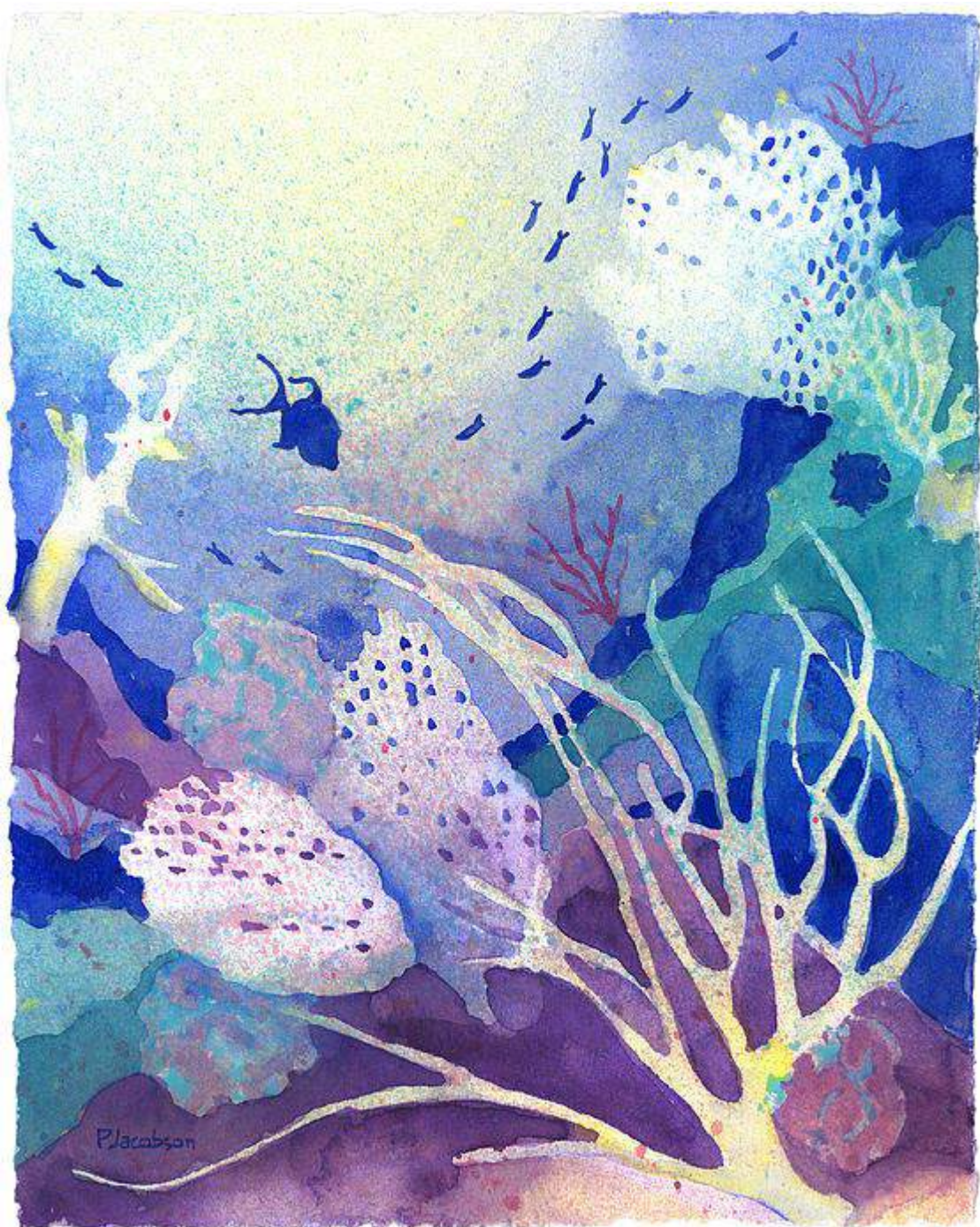
Сюжеты на данную тему могут быть разнообразны.

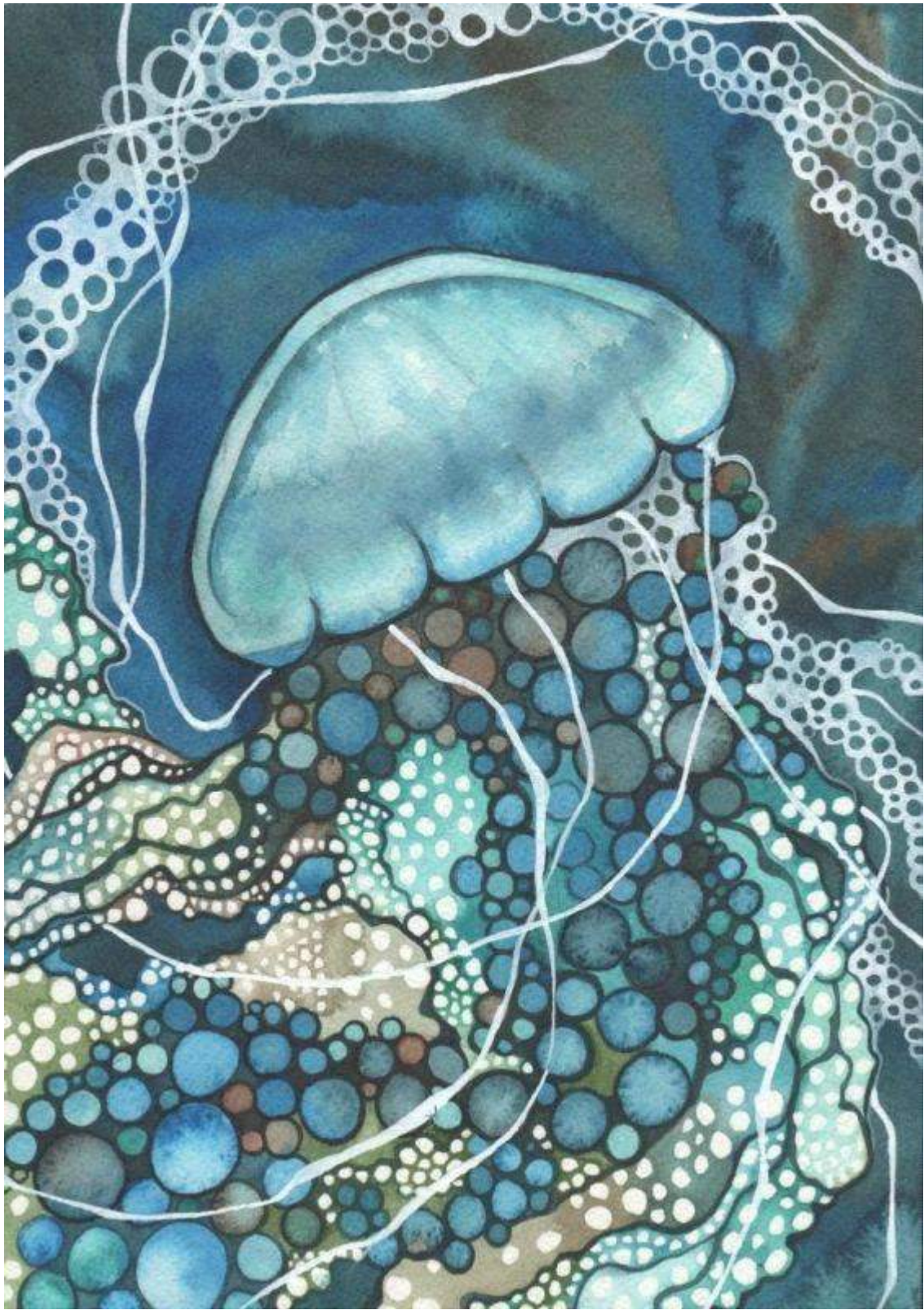

Просмотр работ.

Подведение итогов.

