

ТЕХНОЛОГИЯ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Сухарев А.И.¹, Щетинин И.Д.²

¹ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», Омск, Россия (644099, Омск, наб. Тухачевского, 14), aist-09@mail.ru

²ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Тюмень, Россия (625003 г. Тюмень, ул. Семакова, 10)

В статье рассматриваются некоторые вопросы работы акварельными красками на занятиях по живописи. Акварель привлекательна своей доступностью, чистотой цветовых отношений. При кажущейся простоте работы акварель — сложная техника станковой живописи. Особое внимание уделяется материалам, инструментам, технологическим аспектам акварельной живописи: методам лессировки, «алла прима», «по сырому». В работе над длительными этюдами чаще применяют первый. Для живописи на пленэре, в быстрых этюдах более подходит метод «алла прима». Необходимо понимать, что овладение мастерством акварельной живописи познается не по книгам. Все познается в длительной практической работе, на личном опыте. Поэтому практика является лучшим методом овладения техникой акварельной живописи.

Ключевые слова: акварельная живопись, метод письма, материалы для живописи, инструменты

TECHNOLOGY OF WATERCOLOR PAINTING

Sukharev A.I.¹, Shchetinin I.D.²

¹ FEDERAL VPO «Omsk State Pedagogical University», Omsk, Russia (Omsk, 644099 nab., Tukhachevsky, 14), aist-09@mail.ru

² FEDERAL VPO «Tyumen State University», Tyumen, Russia (Tyumen 625003, Semakov Street, 10)

This article discusses some issues of watercolours for painting Watercolor attractive their availability, purity of color relations. in the seeming simplicity of work watercolor complex technique of easel painting. Special attention is paid to the materials, instruments, technological aspects of watercolor painting: glazing techniques, «Alla prima», «raw». Work on a long-running sketches increasingly applying the first painting in the open air., quick sketches more suitable method «Alla prima». You must understand that mastering the skill of water color painting, is not on the books. all is learnt in a lengthy practice on personal experience. Therefore, practice is the best method in mastering the technique of watercolor painting.

Keywords: watercolor painting, a method of writing, painting materials, tools

Постановка проблемы

Техника акварели изучается студентами на факультетах искусств педагогических вузов на первом курсе. На занятиях по живописи перед студентами ставятся не только живописные задачи: нахождение общего колорита постановки, цветотонных отношений предметов и фона, передачи объема предметов в определенных световых условиях, изучение законов и правил воздушной перспективы, но и композиции и рисунка. Во-первых, ставится задача научиться компоновать постановку: определять пропорции формата листа, находить размер изображения в нем, размещать предметы на изобразительной плоскости друг относительно друга. Во-вторых, научиться понимать и рисовать предметы различной конструкции и формы с учетом ракурса и линии горизонта, изучить законы и правила линейной перспективы. В нашей статье мы рассматриваем только вопросы технологии акварельной живописи: материалы, инструменты, различные технологические приемы.

Акварель привлекательна своей доступностью, чистотой цветовых отношений. При кажущейся простоте работы акварель — сложная техника станковой живописи. Чтобы освоить и понять ее, необходимо внимательное изучение материалов и инструментов (краски, бумаги, кистей). Ведь с этого начинается любой творческий процесс.

Акварель (от лат. *aqua* – «вода») – краски, разводимые водой, а в профессиональной художественной среде — и произведения живописи, выполненные такими красками. Красочные пигменты, используемые для приготовления акварельных красок, такие же, как и в других красках. Но пигмент акварели исключительно тонко помолот, доведен до состояния, когда, находясь в воде, он долго не оседает на дно. Клей – связующее вещество этого пигмента – должен растворяться в воде, быть бесцветным, эластичным. В качестве связующего в акварельных красках используются различные растительные клеящие вещества (гуммиарабик, декстрин, вишневый клей, мед и др.), также в них содержится пластификатор в виде глицерина. Глицерин не дает краске становиться хрупкой и пересыхать, так как удерживает влагу. В акварель иногда добавляют бычью желчь, чтобы она легко ложилась на бумажную поверхность и не скатывалась во время письма, антисептик (фенол), предотвращающий разрушение краски от плесени.

Акварельные краски легко растворяются в воде, поддаются смывке и дают прозрачный слой, не препятствующий отражению света от бумаги. Но одни краски обладают большей прозрачностью (кармин, алая, изумрудная зеленая и др.), они полнее растворяются в воде и более ровно ложатся на бумагу. Другие (кадмий желтый, лимонный и др.) обладают плотностью, «укрывитостью», образуя поверхностные покрытия.

Хранить акварельные краски лучше в прохладном месте, без доступа прямых солнечных лучей, чтобы они не затвердевали от сухого воздуха.

Современная промышленность выпускает акварельные краски в большом ассортименте. И, как бы ни была богата палитра красок, их не хватило бы для передачи многообразия цветов окружающего нас мира. Художник расширяет цветовую палитру смешиванием красок, как механическим путем, так и оптическим – наложением одного слоя краски на другой. Надо изучить свойства различных красок, проверить их кроющие возможности, цвето- и светоустойчивость. Необходимо опробовать все возможные комбинации красок, как по отдельности, так и в смешениях друг с другом; понять, какие делают «грязь» в смесях, а на какие оттенки стоит обратить внимание.

«Чистая» акварельная живопись – это живопись красками без применения белил. Так как акварельные краски прозрачны, то «белилами» служит сама бумага (реже картон). Бумагу для акварельной живописи изготавливают разных сортов по плотности и по фактуре.

Цвет, плотность, фактура бумаги имеют большое значение. Лучшей для акварели является плотная бумага с зернистой поверхностью, которая хорошо проклеена и отбелена. Имеются сорта от мелкозернистой до грубой фактуры, напоминающую мешковину. Фактура способствует глубине звучания цвета, дает возможность акварельной краске легко ложиться на поверхность листа ровными и прозрачными слоями, дольше удерживать влагу в порах. На такой бумаге можно выполнять многочасовые этюды, она позволяет также смывать неудавшиеся места. На бумагу с гладкой поверхностью краски ложатся плохо и легко смываются кистью при наложении последующих слоев, вести длительный этюд на ней трудно.

Равномерному распределению акварельной краски на поверхности бумаги мешает присутствие жировых пятен. Поэтому перед живописью бумагу необходимо промывать дистиллированной водой с использованием нескольких капель нашатырного спирта. Пожелтевшую бумагу можно отбеливать, если промыть ее тампоном, смоченным перекисью водорода.

Во время работы следует беречь белизну бумаги в светлых местах (блики, белые поверхности предметов и т.д.). Для сохранения светлых мест можно протраивать записанные места лезвием бритвы, ножом, а на сырой поверхности — и черенком кисти. Другой способ – покрыть берегаемые светлые места и блики резиновым клеем. После окончания работы над этюдом клей легко снимается мягкой карандашной резинкой.

Цвет бумаги является фоном, всегда участвующим в построении колорита всей картины. Хорошей бумагой для акварельной живописи является бумага, имеющая высокий уровень белизны, так как ее поверхность хорошо отражает свет через слои красок и придает им яркость, выявляет нюансы тона. В акварельной живописи находит применение и предварительное тонирование белой бумаги. Тонированная бумага объединяет живопись, создает колористический фундамент этюда. Ее тон зависят от решаемых художником задач. В акварели часто тонируют бумагу отварами кофе или цикория различной крепости. Красивые оттенки дает чай.

Чтобы бумага не коробилась от влаги, ее необходимо наклеить на планшет. На планшет накладывается увлажненная бумага, которая закрепляется сверху рамкой. При высыхании бумага натягивается ровно и не коробится. Для более долгого сохранения влажности бумаги под нее можно подложить влажный материал. Для небольших размеров акварельной бумаги можно использовать «стиратор». Стиратор – это планшет определенного размера и охватывающая его рамка большего размера.

На пленэре удобно работать на так называемых склейках. Склейка — это пачка листов, имеющая в основании плотный картон или фанеру. Листы бумаги, проклеенные между собой на торцах, образуют блок. Использованный верхний лист снимается, открывая новый для работы.

Акварелисты традиционно пользуются беличьими, колонковыми и щетинными кистями, но в настоящее время есть хорошие кисти с искусственным волосом. Эти кисти практичны в работе, их волос не уступает колонковым, при этом они обладают повышенной изноустойчивостью, большей долговечностью. По форме они могут быть как круглые, так и плоские. В акварели наибольшее применение имеют круглые кисти. Лучшими считаются колонковые кисти, они более прочные и упругие, меньше мнутся. Качество кисти проверяется таким способом. Кисть опускают в воду, затем, вынув из воды, ее встряхивают. Если кончик кисти оказался острым, то кисть считается пригодной для работы.

Для живописи акварелью нужно иметь кисти разных размеров (от № 8 до № 16). Большая круглая кисть является основным инструментом в живописи акварелью. Ею можно наносить большие объемы краски или писать кончиком кисти. На первых порах можно обходиться большой кистью, с помощью которой художник работает свободно и широко, большими отношениями. По мере того как накапливается опыт работы акварелью и усложняются учебные и творческие задачи, художник должен расширять и набор кистей.

Большое значение для работы акварелью принадлежит палитре. Палитра должна иметь чистый белый цвет. Чтобы краска не впитывалась, палитра должна быть твердой, ровной и гладкой. Пользуются палитрой из белого стекла в деревянном обрамлении, снизу покрытой белой масляной краской, или из белого фарфора, фаянса. Использовать в качестве палитры можно белую керамическую плитку, тарелку, металлические пластины, покрашенные белой краской; также могут подойти пластмассовые палитры, они имеются в некоторых наборах акварельных красок.

Часто студенты в качестве палитры используют бумагу. Бумага для этих целей не годится. От воды бумага быстро приходит в негодность, размокает и затрудняет выполнение работы. Недостатком при работе с такой палитрой является то, что рыхлая размокшая бумага забирает из красочной смеси самое ценное – хорошо растворившиеся пигменты, связующие компоненты, в красочную смесь попадают частицы бумаги, клея и нежелательных химических веществ, что лишает ее прозрачности и дает в живописи «грязь».

Специальных мольбертов и этюдников для акварельной живописи не существует. Краски можно носить в любых плоских ящиках. Кисти желательно носить, отдельно

завернув в тряпочку или уложить в «кистеноску». При ношении кистей в этюднике они портятся, теряют форму. Воду можно носить во фляжках с широким горлышком.

Кропотливая, обстоятельная подготовка материалов и инструментов для акварельной живописи не должна быть в тягость.

Существует несколько технологических способов работы акварельными красками. Но основными являются два способа: метод лессировок и метод «алла прима». В работе над длительными этюдами чаще применяют первый. Для живописи на пленэре, в быстрых этюдах более подходит метод «алла прима».

Лессировка как метод многослойной живописи основан на использовании прозрачности акварельной краски, ее свойства оптического сложения цветов при нанесении одного прозрачного слоя краски на другой. Путем наложения одного слоя краски на другой можно получать более насыщенные оттенки одного цвета, а также образовывать сложные составные цвета. При методе лессировок глубина и насыщенность цвета достигаются путем последовательного перекрытия хорошо просохшего прозрачного слоя другим слоем краски.

Длительный этюд методом лессировок ведут в определенной последовательности. Сначала делают легкий линейный рисунок карандашом или тонкой кистью каким-либо одним цветом, затем кистью прокладывают большие плоскости изображения, но не в полную силу, а как предварительную колористическую подготовку для последующей живописи. С самого начала работы над этюдом надо стараться как можно вернее передать все отношения природы. Необходимо установить связь между всеми цветами природы, все время сравнивать тон краски по насыщенности и светлоте.

Во время работы следует постоянно сравнивать между собой цветовые отношения изображаемых предметов как в природе, так и в этюде, причем по родству взаимных признаков: свет одного предмета сравнивать со светом другого, тень с тенью и т.д. Необходимо определить в природе основные контрасты – места и предметы наиболее светлые и наиболее темные по силе тона, чтобы сразу установить различие между самым светлым и самым темным участком природы. Чаще всего это бывает на переднем плане или специально выделяемых «главных» объектах природы. Выполняя этюд, нельзя ограничиваться работой над одним каким-либо его местом, стараясь сразу закончить его, без всякой связи с остальным окружением. В природе все взаимосвязано, и нельзя правдиво взять цвет изображаемого предмета изолированно от окружающей его среды.

Вести этюд надо всегда по принципу – от общего к частному. Раскрыв легкими широкими прокладками весь этюд (кроме светлых мест и бликов), убедившись в правильности взятых отношений, можно приступить к дальнейшей работе – лепить форму предметов,

прокладывать полутона, тени, рефлексы. В работе с акварелью целесообразно вести работу от светлого к темному. Обычно сначала изображаемые предметы покрывают широко легкими слоями красок, которые по силе тона соответствуют самым светлым освещенным местам изображаемых предметов. Затем наносят тени. После этого определяют полутона, сравнивая их между собой.

При методе лессировок красочный слой при всей его многослойности (желательно не больше трех слоев, иначе краски теряют прозрачность, получается так называемая грязь) должен оставаться тонким и прозрачным, чтобы пропускать через себя отраженный от поверхности бумаги свет. Уже при первой прописке необходимо четко наметить контрасты – наибольшие различия по светосиле и соотношению теплых и холодных тонов.

Корпусные, кроющие краски желательно использовать в конце работы для создания большей материальности, предметности, тяжести. Следует помнить, что при высыхании акварельные краски несколько теряют силу цвета – они светлеют примерно на одну треть своей первоначальной силы. Поэтому надо составлять нужные цвета более насыщенными, яркими, для того чтобы избежать вялости живописи.

Другой метод акварельной живописи – метод «алла прима», при котором пишут сразу, без последовательного наложения слоев краски, каждая деталь начинается и заканчивается в один прием. Все цвета берутся сразу в полную силу, что позволяет использовать механические смеси красок, т.е. составлять нужный цвет из нескольких красок на палитре. При работе методом «алла прима» не применяются многократные прописки. Такой метод более приемлем на пленэре. Чаще всего художники-акварелисты применяют оба метода.

Для создания легких переходов цвета, особенно в теневых местах, в касаниях предметов и плоскостей надо, чтобы края наносимых мазков сливались. Для этого бумагу предварительно смачивают водой. Такой способ называется работой «по сырому».

Для замедления высыхания красок при работе можно пользоваться растворами глицерина, мыла или меда в воде, на которой разводят краски.

Необходимо понимать, что овладение мастерством акварельной живописи познается не по книгам. Все познается в длительной практической работе, на личном опыте. Поэтому практика является лучшим методом в овладении техникой акварельной живописи.

Список литературы

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Просвещение, — 1981. — 239 с.

2. Васильев А.А. Живопись натюрморта: акварель: Учеб. Пособие. Изд. 3-е, перераб. и доп. Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 2004. — 98 с.
3. Волков Ю.В. Работа над живописными этюдами. М.: Просвещение, 1984. — 31 с.
4. Скрипникова Е.В. Натюрморт: композиция, рисунок, живопись: учебное пособие / Е.В. Скрипникова, А.И. Сухарев, Н.П. Головачева, Г.С. Баймуханов. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2015. — 150 с.
5. Скрипникова Е.В., Головачева Н.П., Сухарев А.И. Живопись натюрморта: Учебное пособие. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2015. — 92 с.
6. Щетинин И.Д. Акварель: Практическое руководство. Курган: Изд-во «ФОРТ ДИАЛОГ – КУРГАН», 2009. — 31 с.

Рецензенты:

Медведев Л.Г., д.п.н., профессор, декан факультета искусств ОмГПУ, г. Омск;

Шаляпин О.В., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой рисунка, живописи и художественного образования Института искусств ФГБОУ ВПО «НГПУ», г. Новосибирск.