

**СПОСОБЫ РАБОТЫ
С ЦВЕТОМ:
АКВАРЕЛЬ**

**Составитель:
Кузнецова М.А.**

Повторение

КАКИЕ ТИПЫ КОЛОРИТА ТЫ ЗНАЕШЬ ?

Цели и задачи:

- познакомиться с происхождением акварели, ее свойствам
- изучить техники акварельной живописи
- способы работы акварелью
- создать работу в технике монотипия.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Художники-живописцы передают красоту окружающего мира с помощью красок: гуаши, акварели, темперы, масляных и др.

Эти названия связаны с химическими или природными элементами (минералы, растения), из которых они изготовлены.

Часто название красок происходит от связующего вещества. Например, основа масляных красок – масло.

Акварель (аqua по-латинскому означает вода) – краски на растительном клее, которые разводятся водой. Работы, сделанные такими красками, тоже называются акварелями.

**АКВАРЕЛЬ - ЭТО ЖИВОПИСЬ
ПРОЗРАЧНЫМИ ВОДЯНЫМИ
КРАСКАМИ НА БУМАГЕ.**

Акварель занимает промежуточное положение между *графикой* и *живописью*.

АКВАРЕЛЬ И ЕЕ СВОЙСТВА

Главная особенность - это прозрачность её красок. Уникальность этой живописной техники в том, что она может полностью обходиться без белил. Вместо них остаётся белый цвет бумаги, который просвечивает сквозь прозрачные краски, а нужный цвет получается при смешивании красок на палитре или при наложении их друг на друга прямо на бумаге.

Илья Репин.
Портрет Елизаветы
Лавровой. 1890

АКВАРЕЛЬ И ЕЕ СВОЙСТВА

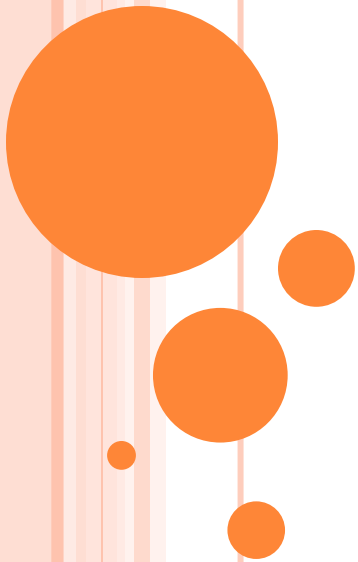
Сомов К.А.
Женский портрет и руки.

Отсюда и сложность этой техники - в отличие от гуаши, акварель практически не терпит переделок. Неудачно написанное место новым перекрытием можно только утемнить, но сделать более светлым уже нельзя. Обычно такие переделки вместо цвета дают грязь. Поэтому перед тем, как сделать первый мазок кистью, художник должен мысленно представлять себе весь последующий ход работы.

СВОЙСТВА АКВАРЕЛИ

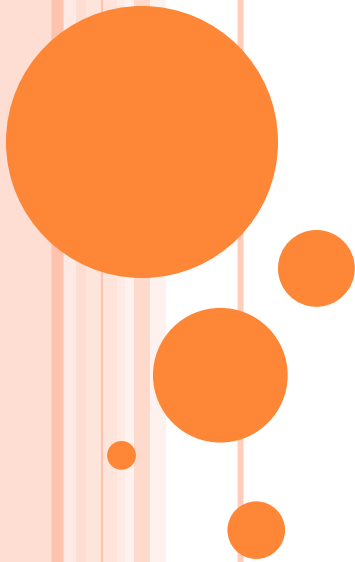
В технике акварельной живописи создают пейзажи, натюрморты, портреты и сложные композиции, требующие длительной работы методом лессировок. Но при этом важно сохранить свежесть акварели, не «засушить» ее, избежать черноты. Акварель прочно держится на бумаге и не требует фиксирования.

СВОЙСТВА АКВАРЕЛИ

Секрет особой красоты и воздушности акварельной техники кроется в её влажности. Перед работой, краски обязательно смачивают. Набухшей от воды кистью, краску кладут на бумагу, при этом краска как-бы сама растекается по поверхности бумаги, а кисть только помогает ей распределиться в нужном направлении. Очень неприятный результат получается, когда неумелый художник начинает мазать полусухой кистью по сухой бумаге.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАБОТЫ АКВАРЕЛЬЮ.

Акварель – называют водяной краской, однако вода служит только разбавителем.

Акварельные краски продаются в наборах из больших и малых размеров. Также в продаже имеется акварель в тюбиках.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАБОТЫ АКВАРЕЛЬЮ.

Лучшая бумага для акварели - акварельная бумага. Бумагу изготавливают из целлюлозы, хлопка и смешивают эти два материала в разных пропорциях.

Не годится бумага с гладкой, глянцевой поверхностью - краска плохо соединяется с её поверхностью.

Художники - профессионалы бумагу для акварельных этюдов или наклеивают на планшет или натягивают в стираторах.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАБОТЫ АКВАРЕЛЬЮ.

Для работы в технике акварели нужны мягкие толстые кисти, которые в мокром виде, при встряхивании дают острый конец.

Такой кистью можно сделать широкую заливку, провести как толстую полосу так и тонкую линию.

Лучше всего для этого подходят круглые колонковые и беличьи кисти. Для начала достаточно иметь одну беличью кисть №10-12 и одну тонкую, колонковую №2 для проработки мелких деталей.

ТЕХНИКИ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

В акварельной живописи существует две основные техники:

- **акварель по-сухому**
(итальянская акварель);
- **акварель по-мокрому**
(английская акварель);

есть еще:

- **комбинированная (смешанная) техника;**
- **акварель по фрагментарно увлажненной бумаге.**

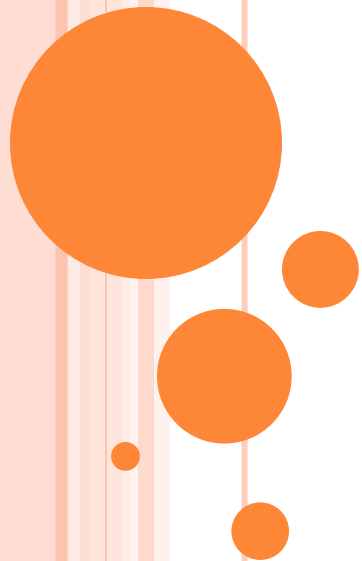
ТЕХНИКИ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Акварель «по-сухому» часто применяется на пленэре, когда нет возможности подолгу удерживать влагу на листе. Вероятно, так под знойным солнцем Италии сформировалась живописная манера, называемая теперь "итальянской акварелью".

ТЕХНИКИ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

В классическом понимании, работа в этой манере ведется акварелью по сухой бумаге: кистью наносится контурный рисунок и потом ею же разрабатываются тени.

ТЕХНИКИ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Более капризная и прихотливая манера письма «по-мокрому». Этот прием дает акварели глубину и создает ощущение солнечного света и воздушной перспективы.

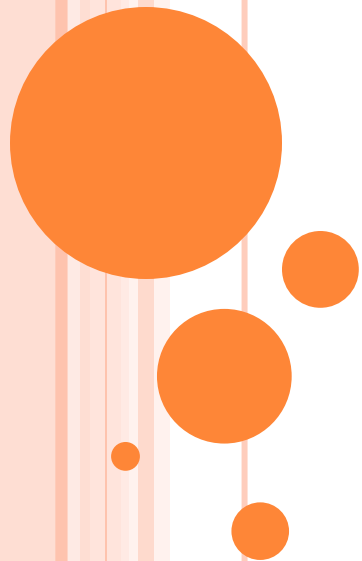
Живопись акварелью на сырой бумаге называют "английской акварелью», так как она родилась в стране, с повышенной влажностью воздуха.

ТЕХНИКИ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

В последствии большую популярность получила иная техника «по-мокрому» - "alprima" (итал. alla prima), то есть делать работу за один сеанс.

СПОСОБЫ РАБОТЫ АКВАРЕЛЬЮ

- В акварели существует множество художественных приемов:
- работа по сухой бумаге,
- многослойная живопись,
- работа сухой кистью,
- работа по сырой бумаге,
- заливка,
- размывка,
- использование мастихина,
- применение смешанной техники.

МНОГОСЛОЙНАЯ ТЕХНИКА АКВАРЕЛИ (ЛЕССИРОВКА)

Лессировка – многослойный прием, нанесение акварели прозрачными мазками от более светлых к более темным.

Первая общая прокладка красками делается очень легко, намного слабее и прозрачнее, чем в натуре. Постепенно тонким лессировочным наслоением цвета на предыдущие просохшие слои достигается нужная глубина тона.

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.

ПРИЕМЫ РАБОТЫ В МНОГОСЛОЙНОЙ ТЕХНИКЕ

- **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.

Михаил Врубель.
Мост вздохов

Михаил Врубель.
Серафим

АКВАРЕЛЬ ПО-СУХОМУ (ИТАЛЬЯНСКАЯ АКВАРЕЛЬ)

- Техника акварели по-сухому. Работают по сухой бумаге в один слой, причём нужный цвет кладётся на белую бумагу сразу в полную силу.
- 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.

ПРИЕМЫ РАБОТЫ В ОДНОСЛОЙНОЙ ТЕХНИКЕ

- 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.

ПРИЕМЫ РАБОТЫ В ОДНОСЛОЙНОЙ ТЕХНИКЕ

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.

ПРИЕМЫ РАБОТЫ В ОДНОСЛОЙНОЙ ТЕХНИКЕ

- Особенности акварели в один слой «мокрым по сухому»:
- больше переливов, меньше графичности и четкости;
- мазки наносить быстро, до просыхания, один за другим;
- для колоризации успевают добавлять краску, когда мазок еще не просох.

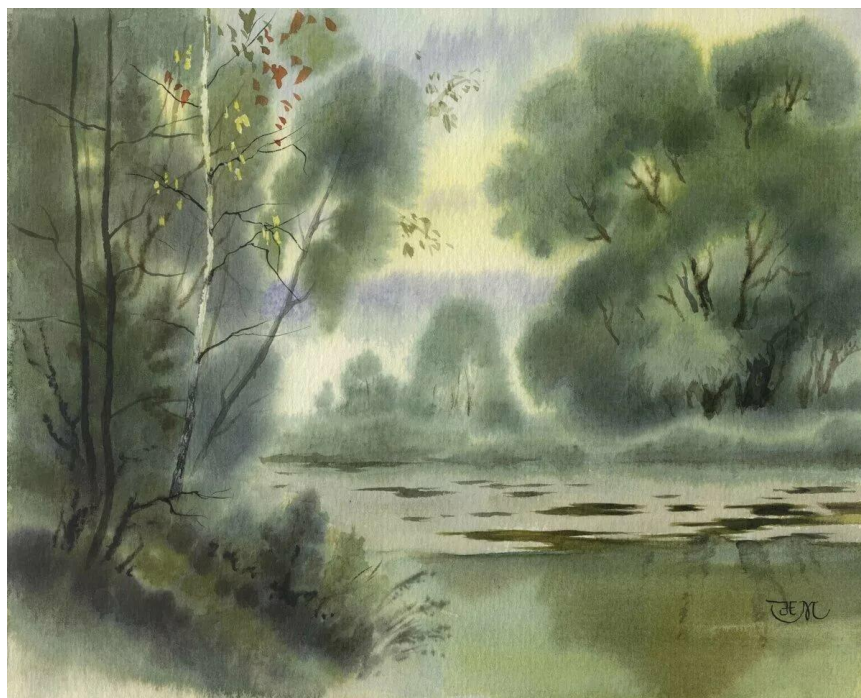
ТЕХНИКА АКВАРЕЛИ ПО-МОКРОМУ.

В один слой работают по влажной бумаге, при этом мазки слегка расплываются, а затем сливаются, лишаясь чётких границ. Это непростая техника, - чтобы верно чувствовать и распределять краску нужен большой личный опыт.

ТЕХНИКА АКВАРЕЛИ ПО-МОКРОМУ.

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.

КОМБИНИРОВАННАЯ (СМЕШАННАЯ) ТЕХНИКА

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.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

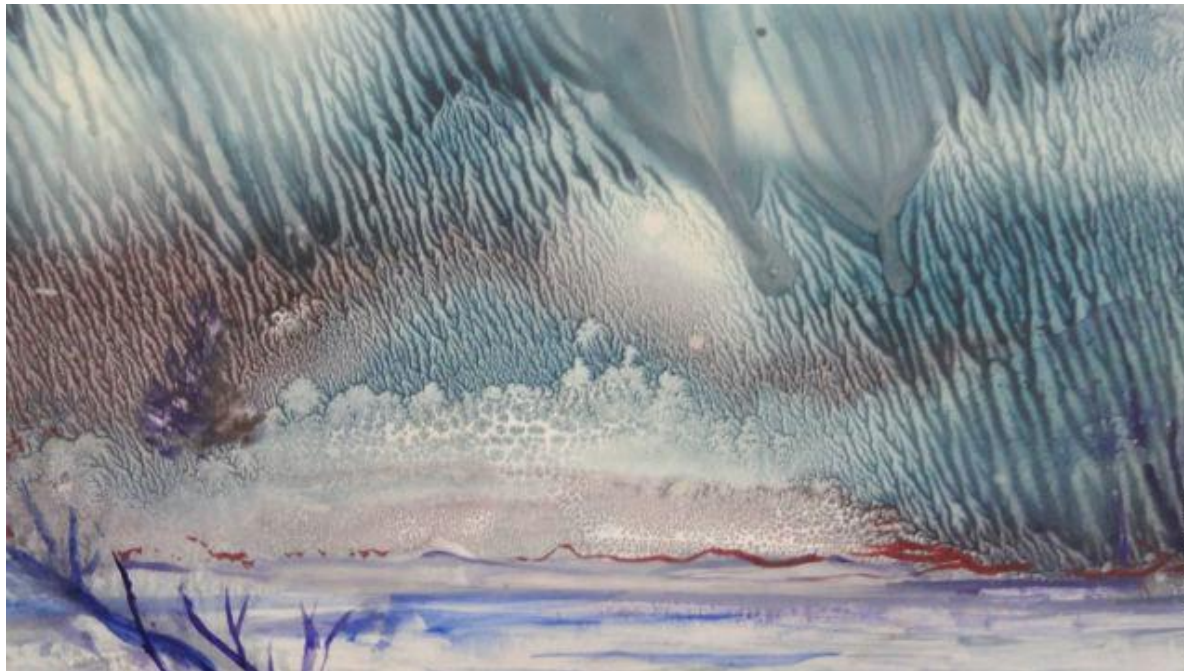
Задание: создать работу в технике **МОНОТИПИЯ**.

Материалы: акварель, бумага, кисти, вода, стекло.

1. Смачиваем стекло, наносим на него пятно краски.
2. Сверху накладываем лист, аккуратно переворачиваем и снимаем стекло.

Получаются очень живописные разводы, которые дают простор для воображения.

3. Потом увиденное среди пятен дополняем деталями.

Можно с помощью этой техники сделать фон, а изображение по нему нарисовать графическое, тонкой гелиевой ручкой, когда подсохнет.

