

Неонет Н.Ф., доцент кафедры рисунка и живописи, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Neonet N.F., associate Professor of the drawing and painting department of the Higher school for folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Контроль за выполнением задания по изображению натюрморта в технике акварельной живописи

Monitoring the execution of tasks on the image of a still life in the technique of watercolor painting

Аннотация. В статье произведён краткий анализ произведений выдающихся художников, работавших в акварельной технике в области натюрморта. Рассматривается процесс руководства преподавателя за выполнением студентами живописного натюрморта в технике акварели. Приводятся примеры выполнения натюрморта в различных техниках акварельной живописи (лессировка, многослойная живопись, алла прима, живопись «по-сырому»).

Ключевые слова: натюрморт, акварель, лессировка, алла прима.

Abstract. The article provides a brief analysis of the works of prominent artists who worked in watercolor technique in the field of still life. The process of teacher guidance on the implementation of a picturesque still life in watercolor technique by students is considered. The examples of executing still life in various techniques of watercolor painting (scumble, multi-layer painting, alla prima, painting "on raw") are given.

Keywords: still life, watercolor, scumble, alla prima.

Академическая живопись, декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы существуют по принципу преемственности поколений. Поэтому необходим анализ произведений признанных художников, их художественных приёмов и особенностей композиционных и колористических решений.

В западноевропейском искусстве живописцы в основном работали маслом. Но есть художники, которые писали натюрморты в акварельной технике, одним из них является английский художник У.Г. Хант (первая половина XIX века).

Среди наиболее известных работ У.Г. Ханта «Натюрморт из морских раковин на мшистой банке», «Натюрморт с кувшином, капустой в корзине и огурцами», «Гнездо зяблика и майский букет». Для его работ характерны необычность сюжета, детализация предметов и тонкие колористические решения. В русском искусстве акварельный натюрморт представлен в работах И.Ф. Хруцкого (первая половина XIX века). Он писал в классической

европейской манере, для которой присуще изображение пышных букетов садовых цветов и корзинок с фруктами. Интерес к натюрморту в технике акварельной живописи наблюдается и в творчестве русского художника Ф.П. Толстого (первая четверть XIX века): «Ветка винограда» (гуашь), «Крыжовник» (акварель), «Смородина красная и белая» (акварель, белила), «Бабочка на цветущей ветке» (акварель, гуашь), «Ветка малины», «Бабочка и муравей» (акварель), «Букет цветов, бабочка и птичка» [2, с. 13; 5, с. 157]. Работы художников отличаются иллюзорностью и филигранностью исполнения деталей, выполненных в технике «лессировка».

В советском искусстве с начала 30-х годов XX века натюрморт в технике акварельной живописи становится самостоятельным видом искусства и продолжает развиваться как направление в работах таких художников, как В.М. Конашевич, Н.А. Тырса и художников-акварелистов А.В. Фонвизина и Г.К. Малыша [3, с. 164]. Они писали в технике «по-сырому». Среди работ В.М. Конашевича – «Жёлтые георгины», «Цинерарии» (1938), «Увядший букет» (1950). Его акварелям присуща лиричность, тонкое колористическое решение. Натюрморты Н.А. Тырсы красочны, точны по рисунку, написаны в технике «по-сырому». Среди них – «Маки» (1932), «Натюрморт с лещами» (1930), «Букет» (1939). Натюрморты А.В. Фонвизина – «Цветы и фрукты» (1950), «Весенний букет» (1949), «Розы в бокале» (1950). Его работы отличает изящность и легкость исполнения, техническое мастерство. В натюрмортах Г.К. Малыша «Гранаты и виноград» (1990) и «Минералы» (1995) прослеживается лёгкость и большое техническое мастерство, насыщенность цвета и декоративность.

Натюрморт является одним из основных элементов изучения в живописи будущими художниками традиционного прикладного искусства [1, с. 9]. Прежде чем приступить к работе цветом над натюрмортом, обучающемуся рекомендуется приобрести опыт в создании тональных отношений, изучить приёмы моделировки тоном, закономерности использования светотени и тонального решения. Для изучения этих особенностей выполняется натюрморт в технике «гризайль», обозначающей живопись какой-либо одной краской (акварель). Преподаватель предлагает формат работы 50x40 или 60x40 см.

Сначала выполняется тщательный пропорционально точный линейно-конструктивный рисунок, в котором студент определяет границы света и тени на формах предметов изображаемого натюрморта. Приступая к работе тоном, студент одной краской определяет большой свет и большую тень, лепит форму полутонами так, чтобы полутон не путался с тенью, т.е. был светлее тени. Затем выполняются детали и обобщение, происходит завершение задания.

Преподавателю необходимо объяснить студенту, что работа над заданием «Изображение натюрморта в технике акварельной живописи» ведётся последовательно и делится на несколько этапов.

Первый этап: определение формата работы – нужно найти композиционное решение, максимальный размер листа по большой стороне –

не более 60 см. Исходя из характера постановки самого натюрморта и сопутствующих ему предметов студент должен подумать о распределении предметов по массам, пятнам и силуэтам; для этого он выполняет композиционные эскизы, выверяет, логически оправдывает, уравновешивает между собой пластические массы, передающие определённое состояние, добивается выразительности композиции. Далее выполняются тональный эскиз и эскиз с чётким цветовым решением с определённой мерой художественной условности. Размер эскиза 10x15 см. Обучающийся должен внимательно изучить постановку, а затем представить себе её цветовой образ.

Второй этап: подготовка бумаги для работы. Акварель в качестве художественного материала для длительной работы требует специальной бумаги и деревянного планшета для её натяжки. Необходимо натягивать бумагу на планшет, так как при работе с акварелью бумага намокает и при высыхании деформируется. Лист, натянутый на планшет, после высыхания опять становится ровный и гладкий.

Третий этап: выполнение рисунка на формате в заданном размере. Сначала необходимо изучить постановку со всех сторон, определить её характерные особенности, а также форму предметов, овощей, фруктов. Студент, начиная выполнять задание по живописному изображению натюрморта, должен разместить рисунок на листе бумаги так, чтобы предметы не были слишком большими или слишком маленькими по отношению к формату листа. Задание начинается с изображения больших форм, работа ведётся от общего к частному. Преподаватель должен объяснить студенту, что объекты, составляющие натюрморт – предметы быта, овощи, фрукты, гипсовые розетки, чучела птиц и животных имеют свою геометрическую форму. Например, стеклянную банку можно рассматривать, как цилиндр, яблоко – как шар, морковь – как призму, перец – как куб и т. д. Уподобляя формы предметов, составляющих натюрморт, с геометрическими телами, студент сможет правильно выполнить построение предмета на плоскости листа бумаги. На данном этапе студенты решают следующую задачу: необходимо точно взять пропорции объектов, наметить их общую конструкцию.

Четвёртый этап – создание живописного этюда натюрморта в акварельной технике с правильно взятыми тональными и цветовыми отношениями, выделение главного и достижение цельности композиции. Перед выполнением заданий по изображению натюрморта в технике акварели студентов знакомят с техническими особенностями материала.

В натуре не существует контура линии, а есть граница объёмной формы, поэтому очень важны касания в изображении предметов натюрморта в среде (стена, драпировки). В основе живописного изображения натюрморта, в связи предметов с пространством лежит закон светотеневых и цветовых отношений. Определение цветовых отношений лучше начинать с поиска в постановке светлого и интенсивного цвета, самого тёплого, а все другие цвета определяются по отношению к ним.

В изображении натюрморта лучше применять метод работы «отношениями». Это означает, что не только точно подбирается цвет того или иного места формы предметов, но и учитывается влияние цвета соседних предметов. Тон играет большую роль не только в рисунке, но и в живописи. Если не будут правильно взяты тональные отношения, как бы ни был верен цвет, предметы в натюрморте будут «читаться» отдельно, не будет целостного восприятия изображения.

Теплохолодность также имеет одно из главных значений в живописи. Существует внутренняя теплохолодность предмета и внешняя – между объектами изображения (драпировка холодная – кувшин тёплый). Даже в тёплых красках имеются различия – кадмий жёлтый, например, теплее кадмия лимонного. Или наоборот: в холодных красках ультрамарин теплее голубой ФЦ.

Акварельная живопись предполагает несколько техник – лессировки, алла прима, по-сырому. Лессировкой пишут послойно: последовательно накладывается один слой краски на другой, уже просохший, при этом акварельная краска обильно разводится водой. Техника «алла прима» применяется тогда, когда надо взять тон сразу в полную силу, без поправок. По-сырому пишут по влажной бумаге. В современной акварельной живописи допустимо использовать разные техники в одной работе. В зависимости от поставленной задачи студент может работать во всех выбранных техниках.

Далее обучающийся, выполняющий живописный этюд, приступает к моделировке формы и прописке деталей предметов, составляющих натюрморт, добиваясь их материальности. Затем прописываются детали изображаемого натюрморта и правятся неточности рисунка объектов натюрморта тонкой кистью по просохшему листу бумаги.

На завершающем этапе студент должен проверить цвето-тональные отношения в натюрморте, совершив работу по приданию ему целостности и законченности.

Изучая творчество выдающихся мастеров или художников, ставших классиками уже в наше время, обучающийся приобщается к высокому искусству [4, с. 15]. Он должен понимать, что перед ним стоит очень сложная задача в изображении натюрморта живописными средствами: пропорции, объёмы, материальность и живое восприятие натуры.

Литература

1. Васильева Е.И. Особенности обучения живописи будущих художников традиционного прикладного искусства: Монография. – Санкт-Петербург: б/и, 2009. – 163 с.
2. Верховская И. Рисунок и акварель в русской культуре второй половины XIX века / Науч. рук. Е. Петрова. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2007. – 160 с.

3. Государственная Третьяковская Галерея. Рисунок. Акварель: альбом / Составители: В. Азаревич, А. Гусарова, Е. Плотникова. – Москва: Советский художник, 1966. – 192 с.

4. Живопись: учебное пособие для студентов высших уч. заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и лёгкой промышленности» – Москва: Гуманитар. изд. центр Владос, 2010. – 223 с., 32 с. ил.

5. Петрова Е. Рисунок и акварель в русской культуре. Первая половина XIX века. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2005. – 217 с.

6. Рисунок и акварель в России. Вторая половина XIX века / Научн. рук. Е. Петрова. – Санкт-Петербург: Palace Editions, б/г. – 159 с.

References

1. Vasil'eva E.I. Osobennosti obucheniya zhivopisi budushchih hudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: Monografiya. – Sankt-Peterburg, 2009. – 163 s.

2. Verhovskaya I. Risunok i akvarel' v russkoj kul'ture vtoroj poloviny XIX veka / Nauch. ruk. E. Petrova. – Sankt-Peterburg: Palaceedition, 2007. – 160 s.

3. Gosudarstvennaya Tret'yakovskaya Galereya. Risunok. Akvarel': al'bom / Sostaviteli: V. Azarkevich, A. Gusalova, E. Plotnikova. – Moskva: Sovetskiy hudozhnik, 1966. – 192 s.

4. ZHivopis': uchebnoe posobie dlya studentov vysshih uch. zavedenij, obuchayushchihsya po special'nosti «Hudozhestvennoe proektirovanie izdelij tekstil'noj i lyogkoj promyshlennosti. – Moskva: Gumanitar. izd. centr Vlados, 2010. – 223 s., 32 s. il.

5. Petrova E. Risunok i akvarel' v russkoj kul'ture. Pervaya polovina XIX veka. – Sankt-Peterburg: Palaceedition, 2005. – 217 s.

6. Risunok i akvarel' v Rossii. Vtoraya polovina XIX veka / Nauchn. ruk. E. Petrova. – Sankt-Peterburg: Palace Edition, b/g. – 159 s.