

Учимся рисовать пейзаж акварелью*

О.М. Беляева

Статья окажет методическую и теоретическую помощь учителю изобразительного искусства в проведении уроков по композиции пейзажа, проведению пленэра. Расскажет о различных техниках, способах и приемах письма акварелью. Поможет учителю работать творчески и плодотворно, развивая художественное мышление и раскрывая творческие способности учащихся как общеобразовательных, так и художественных школ.

Ключевые слова: акварельная живопись, изобразительное искусство, пейзаж, пейзажная композиция, пленэр, творческие способности, художественное мышление, художник.

Занятия живописью в общеобразовательных и художественных школах – один из любимых детьми предметов. И это не случайно, ведь цвет, который является главным выразительным средством живописи, придает произведениям особую жизненность, делает изображение полноценным и убедительным. С помощью красок дети могут более полно выразить свое эмоциональное состояние, передать в работах свои чувства и мысли. Следует учесть и то, что при

работе живописными материалами у детей развиваются эстетические чувства, обостряется восприятие облика предметов: их цвета, формы, силуэта. Живопись, воздействуя на эмоции, в сочетании с изображением природы вызывает гамму различных переживаний. Пейзажная живопись, особенно при рисовании с натуры на пленэре, вызывает восторг, восхищение красотой природы, богатством ее цветовых оттенков, многообразием форм. Все это вместе взятое способствует развитию чувства прекрасного у детей, что особо важно в наше время.

Уроки живописи предполагают выполнение рисунков акварельными и гуашевыми красками, но, как правило, дети больше рисуют гуашью, так как она менее сложна в освоении, более «управляема» и позволяет ярко и красочно решать композиции. В то же время акварель – один из самых поэтичных видов живописи. Ее сравнивают с музыкальными сочинениями, чарующе нежными, прозрачными мелодиями. Акварелью можно передать безмятежную синеву небес, кружева облаков, пелену туманов. Она позволяет запечатлеть кратковременные явления природы.

Учащиеся должны усвоить, что акварель дает наибольшие возможности в изучении распределения светотени в цвете, влияния одного цвета на другой при различном освещении, изменения цветовой окраски предметов в зависимости от расстояния (т.е. для выявления воздушной перспективы). Акварель дает больше возможностей для передачи глубины пространства, которая так необходима в изображении пейзажа. В то же время это и одна из трудных техник: живопись пейзажа – сложное дело, а акварелью особенно, и учащиеся сталкиваются со многими проблемами при рисовании.

Живопись акварелью в современном ее представлении утвердилась в странах Европы в конце XVIII – начале XIX в. В это время в живописи романтизма пробуждается интерес к

* Тема диссертации «Развитие художественно-образного мышления студентов художественных факультетов педагогических вузов в процессе работы над пейзажем». Научный руководитель – доцент МГПУ И.Л. Голованова.

передаче различных состояний природы, к своеобразию национального пейзажа, проблемам пленэра. Именно пленэрная живопись обеспечила расцвет и широкое признание акварели. Одними из первых ее оценили английские живописцы в XIX в.: У. Тёрнер – певец лондонских туманов, пенистых волн, сумрачных скал и солнечного света, Р. Бонингтон, Дж. Констебл и др. Акварельная живопись первой половины XIX в. получает распространение как миниатюра на бумаге, сохраняя качества, присущие миниатюре на кости и эмали: тонкий рисунок, тщательную моделировку формы и деталей мелкими штрихами и точками, чистоту красок. Однако акварели доступны произведения не только камерные, но и монументальные, пейзажи и натюрморты, портреты и сложные композиции. Особенно это заметно в работах русских художников: К.П. Брюллов, А.А. Иванов, И.Е. Репин, М.А. Врубель, А.М. Герасимов, А.П. Остроумова-Лебедева, А.В. Фонвизин, П.П. Кончаловский и многие другие закладывали и развивали лучшие традиции акварельной живописи. Постепенно стали вырабатываться определенные методы и технические приемы письма акварелью.

Хочется отметить, что акварельные работы встречаются в творчестве практически каждого художника-пейзажиста, если не в картинах, то в этюдах, зарисовках, и каждый привносит в них что-то свое, новое. Это говорит о том, что возможности и средства технического использования акварели безграничны.

Мы рассмотрим **приемы лессировки и alla prima**, так как при написании пейзажа они оба нам понадобятся. Прием лессировки предполагает нанесение по мере высыхания одного прозрачного красочного слоя на другой, постепенно достигая необходимой глубины и насыщенности тона. Alla prima означает, что краски наносятся без последующих поправок. Все цвета берутся сразу и в нужную силу. Этим способом достигается наибольшая свежесть красочных звучаний.

Чтобы учащиеся лучше поняли эти приемы, можно предложить им выполнить несколько упражне-

ний. Например: взять лист акварельной бумаги формата А4 или А3 и нарисовать на нем три прямоугольника размером 6х12 см, развести в банке одну из красок до слабого прозрачного раствора и покрыть им, начиная сверху, один прямоугольник за другим. Затем, когда краска на всех прямоугольниках высохнет, этим же составом вторично покрыть второй и третий прямоугольники. И наконец по высыхании третий по счету прямоугольник перекрыть цветом еще раз. Таким образом, получатся три прямоугольника одного цвета, но разной насыщенности.

Другое упражнение поможет почувствовать, как один и тот же цвет постепенно переходит из более насыщенного в слабый или, наоборот, слабый переходит в насыщенный. Разведя краску в банке до необходимой насыщенности, покрываем лист сверху вниз, прибавляя необходимое количество воды, и таким образом добиваемся нужного эффекта.

Предложим аналогичное задание, когда один цвет переходит в другой. Это понадобится нам в дальнейшем при написании в пейзаже неба, например заката, или водной глади реки, озера с отражением. Нарисуем композицию из овалов, кругов так, чтобы они заходили друг на друга. Затем, разведя прозрачно краску, закрашиваем овалы и круги разными цветами. Можно начать с основных цветов – красного, желтого и синего, постепенно усложняя цвета и при этом давая хорошо просохнуть каждому слою краски. В тех местах, где круги пересекаются, мы найдем множество разнообразных оттенков, которые не получатся при механическом смешении красок, а только при наложении одного цвета на другой. Например, если вы сначала покрыли один круг желтым цветом, а соседний красным, то на их стыке получится оранжевый, но он будет отличаться от оранжевого цвета при механическом смешении тех же красок.

Выполнив вышеприведенные упражнения, вы можете поэкспериментировать с красками, используя различные эффекты. Например, покройте лист бумаги красками любых

сочетаний и, пока поверхность еще мокрая, посыпьте ее солью. При высыхании соль впитает в себя часть краски, оставляя на бумаге интересные разводы. Такой прием может пригодиться при написании воды в морском или речном пейзаже.

В акварели белым цветом является сама поверхность листа, и очень трудно бывает оставить белые места, где это необходимо, не закрасив их. Конечно, можно размыть нужные участки, но зачастую это выглядит некрасиво – работа испорчена. После того как вы сделали карандашный набросок, те места, которые должны остаться белыми, натрите воском, и можете смело покрывать работу красками – на воск краска не ложится, и вы тем самым сохраните белый цвет. В пейзаже этот прием можно использовать при написании облаков, звезд на небе или стволов березок.

Все описанные выше упражнения помогут детям научиться управлять текучестью водяных красок, которые либо сильно растекаются по листу, если воды много, либо, наоборот, ложатся слишком густо, как гуашь. После выполнения упражнений, когда дети познакомились с техникой, можно приступать к пейзажу. Однако прежде чем это сделать, рекомендуем сначала порисовать отдельные элементы: цветы, деревья, небо (в разное время суток) и т.п. Затем можно смело приступать к самому пейзажу. Лучше пойти с учащимися на пленэр и рисовать с натуры, так как непосредственное общение с природой ни с чем несравнимо.

Работы на природе могут быть как длительными, так и быстрыми, в технике набросков. Все зависит от задач, которые вы ставите перед учащимися: либо это зарисовки отдельных цветов, кустарников, веток, либо это изображение уголка парка, улицы и т.п. Сначала нужно выбрать мотив, который вы хотите изобразить. Взгляните на небо: ясное оно или хмурое? Хотите ли вы сохранить это настроение на своем рисунке? Постарайтесь почувствовать атмосферу того места, где вы сейчас находитесь. Приступая к работе, определите композицию пейзажа, карандашом сделайте легкий

набросок и только после этого браться за краски.

При рисовании пейзажа можно работать в разных техниках, учитывая состояние природы. Допустим, затененное небо лучше писать насыщенно, работая цветом в полную силу. Можно избрать и смешанную технику акварели: работать и в первой, и во второй манерах письма, сочетая лессировку и прием *alla prima*, использовать дополнительные эффекты (соль, набрызг, воск). Например, небо с легкими облаками, дальний план, который должен быть спокойным, мягким, лучше писать *alla prima*, а на переднем плане, где возможна более детальная проработка, можно нанести несколько красочных слоев. В результате могут получаться очень интересные работы, которые не оставят равнодушными ни зрителей, ни самого автора-ученика. Ведь для детей очень важна как эмоциональная сторона процесса, так и оценка окружающих.

Сразу, конечно, впечатляющих результатов достичь трудно, но разочаровываться не следует, нужно упорно и настойчиво добиваться успеха. Он обязательно придет!

Литература

1. *Беда, Г.В.* Основы изобразительной грамоты : рисунок, живопись, композиция / Г.В. Беда. – М. : Просвещение, 1981.
2. *Громов, Е.С.* Природа художественного творчества: кн. для учителя / Е.С. Громов. – М. : Просвещение, 1986.
3. *Костерин, Н.П.* Учебное рисование : учеб. пос. для учащихся пед. уч-щ / Н.П. Костерин. – М. : Просвещение, 1984.
4. *Федоров-Давыдов, А.А.* Русское и советское искусство : статьи и очерки / А.А. Федоров-Давыдов. – М. : Искусство, 1975.
5. Школа изобразительного искусства: в 9 вып.; вып. 1 / под. ред. М.Г. Манизера [и др.]. – М. : Изд-во Академии художеств СССР, 1960.

Ольга Михайловна Беляева – ассистент кафедры живописи и композиции факультета изобразительных искусств и дизайна Московского городского педагогического университета.