

Творческое использование художественных материалов в акварельной живописи*

М.А. Семёнова

В статье рассказывается об использовании художественных материалов при работе акварелью и основных их характеристиках. Данные знания необходимы в формировании профессионализма будущих педагогов-художников и полезны в процессе преподавания изобразительной грамоты в школе. Акварельная живопись и применение увлекательных творческих методов обогащает занятия и эстетически развивает учащихся, воспитывает их художественный вкус.

Ключевые слова: изобразительное искусство, акварель, живопись, художественно-творческие способности, приёмы, методы, художественные материалы, образное мышление, педагог-художник, этюд, эстетическое воспитание, художественный вкус, профессионализм.

В процессе профессиональной подготовки будущей педагог-художник должен овладеть определёнными знаниями и умениями, необходимыми для профессионального становления и творческого развития. Он должен знать свойства акварельных красок, правила смешения цветов в акварели, уметь использовать различные художественные материалы для творческого проведения занятий по изобразительному искусству в школе или студии дополнительного образования.

Использование художественных материалов в акварельной живописи обладает многоплановыми функциями. С одной стороны, учащиеся знакомятся с художественными материалами и правилами их использования, с другой стороны, применение творческих методов в работе с акварелью делает урок интересным и

* Тема диссертации «Эстетика акварельной живописи в подготовке будущих педагогов-художников». Научный консультант – доктор пед. наук, профессор *И.Б. Ветрова*.

увлекательным. Применение в работе такой техники, как монотипия, использование воска, соли учит экспериментировать в искусстве, активизирует художественно-творческие способности и образное мышление. Живопись акварелью эстетически развивает, формирует художественный вкус, прививает любовь к искусству. Знания, полученные в детстве на таких занятиях, остаются на всю жизнь и влияют на общую художественную культуру человека.

На занятиях по изобразительному искусству учащимся предстоит научиться работать с бумагой, кистями, красками, палитрой и правильно их использовать.

Бумага для работы акварелью должна быть белая, плотная, высокого качества, с шероховатой поверхностью. Бумага с гладкой глянцевой поверхностью не годится для акварельной живописи: краска по ней скользит, иногда собирается каплями, как на промасленной бумаге (заметим, что глянцевая бумага подходит для творческого использования в технике монотипии). Однако такую бумагу можно использовать для работы акварелью после специальной подготовки. Для этого следует провести по ней мелкозернистой шкуркой. Так бумага приобретёт нужную фактуру и шероховатость. Проводить шкуркой следует в одном или двух направлениях (например, весь лист можно прошкурить только по диагонали или сначала по диагонали, а затем ещё по вертикали или горизонтали). Бумага для акварели вырабатывается с зернистой поверхностью, напоминающей поверхность холста. Такая поверхность даёт краскам возможность закрепиться прочным и ровным прозрачным слоем и довольно долго удерживает влагу в порах.

Использование дешёвой бумаги в работе акварелью имеет ряд недостатков: со временем она желтеет, становится хрупкой, плохо хранится. Хранить бумагу для акварели лучше не в рулонах, а в папке. На уроках изобразительного искусства удобно пользоваться папками с плотной акварельной бумагой или клейками бумаги.

Обычные альбомы для рисования лучше не использовать: они,

как правило, состоят из тонкой бумаги низкого качества, которая быстро промокает и склеивается. Удобно закупать бумагу заранее на всю учебную группу. Не следует писать на только что купленной бумаге. Она должна «отстояться», так как в ней содержится масла и нужно время, чтобы они испарились.

Каждый неизвестный сорт бумаги следует предварительно испытать: выполнить на ней небольшой этюд и посмотреть, как бумага выдерживает влагу, можно ли равномерно наносить на неё краски. Для того чтобы акварельный этюд получился, бумага должна быть хорошего качества.

Как приготовить бумагу для работы? Многие акварелисты предпочитают натягивать её на деревянный планшет. Обычно это делается для длительной работы. Плотную бумагу можно просто прикрепить к планшету с помощью кнопок или бумажного скотча. Также при помощи скотча, наклеивая бумагу на основу (планшет, мольберт, пластиковую папку), можно сделать паспарту. Для этого скотч крепят на равном расстоянии от края листа к бумаге и к основе в виде рамочки по всему периметру. После выполнения акварельного этюда скотч снимают, и на его месте остаётся белая бумага в виде тонкой аккуратной рамки. Такой этюд будет хорошо выглядеть во время просмотра на школьной выставке.

Наиболее распространённые кисти для акварели – беличьи. Их ворс набирает необходимое для живописи количество жидкости. Они отличаются мягкостью и позволяют наносить сочные мазки. Кроме того, беличьи кисти имеют заострённый кончик, что удобно для проведения тонких линий. Подходят для акварели соболи, колонковые, синтетические кисти – прочные и эластичные. Щетинными и другими жёсткими кистями иногда пользуются опытные акварелисты для достижения большего эффекта при передаче фактуры, нанесении теней, лепке формы. Жёсткой кистью удобно исправлять ошибки, не получившиеся места или выбирать блики, толщины предметов.

Чтобы испытать качество кисти, окуните её в воду и затем сильным

взмахом сбросьте влагу. Если конец кисти будет острым, она хорошая. Колонковую кисть следует подержать в воде несколько дольше, так как она медленнее её набирает. После работы кисти следует промывать чистой водой. Хранить их лучше вертикально, ворсом вверх. Нельзя оставлять кисть в воде надолго. От этого ворс меняет свою первоначальную форму, сгибается. Если грязная кисть высыхает, ворс теряет эластичность, становится ломким. Чтобы свободно работать кистью, надо к ней привыкнуть, научиться правильно её держать и наполнять нужным количеством краски. Нередко художники говорят: «Кисть – продолжение руки».

Для грамотного выполнения акварельного этюда ученику необходимо иметь несколько разных по форме и размеру кисточек: маленькую, среднюю и большую, а также круглую и острую. Кисти должны быть только для акварели.

Акварельные краски делаются из тех же материалов, что и масляные, темперные, клеевые, но пигмент акварели исключительно тонко размельчён, доведён до состояния, когда, находясь в воде, он долго не оседает на дно. Клей, связующее вещество этого пигмента, должен растворяться в воде, быть бесцветным, эластичным. Акварель обычно продаётся в тюбиках и кюветах. Полутвёрдые краски в кюветах легко разводятся водой, но быстро загрязняются, поэтому их периодически надо промывать. Краски в тюбиках быстро разводятся в воде, поэтому удобны при работе на пленэре, особенно когда время для исполнения этюда ограничено. Акварельные краски лучше всего хранить в прохладном месте, чтобы они быстро не затвердевали. Окрашивающая сила акварели зависит от степени измельченности пигмента. Пигмент тонкого помола позволяет краскам ложиться на бумагу ровным прозрачным слоем, добиваться передачи воздушных тонов и насыщенных прозрачных теней. Таковы берлинская лазурь, краплак, индийская жёлтая и др. Ультрамарин и кобальт синий этими свойствами не обладают. Акварелисту надо знать, что краски с мелким зерном трудно удалить с поверхности бумаги.

Легче смываются краски с крупнозернистым пигментом.

Начинающему художнику полезно выполнять работы в технике гризайль одной чёрной или коричневой краской, так как они располагают большими тональными возможностями, что важно для передачи объёма предметов и пространства.

Расскажем немного подробнее о цветовых характеристиках некоторых красок и правилах смешивания цветов в акварельной живописи. Знакомство с художественной терминологией с названиями цветов обогащает процесс постижения изобразительной грамоты.

Кадмий красный – яркая и прочная краска, но в смесях, например, с охрой, жёлтым марсом, сиеной натуральной она темнеет и разрушается.

Превосходна по своим качествам *охра красная*, именуемая также *оранжевым марсом*, *английской красной*, *венецианской красной*. Это абсолютно не выцветающая и довольно прозрачная краска.

Красивые, прозрачные, интенсивные по цвету *кармин* и *краплак* не отличаются большей светоустойчивостью. В смесях с изумрудно-зелёной они дают серый цвет.

Охра жёлтая – неяркая краска различных оттенков, от светло-золотистого до тёмно-жёлтого, обладает идеальной светоустойчивостью и прозрачностью. Может служить превосходным материалом для тонирования бумаги. Такими же свойствами обладает *сиена натуральная*, она прозрачнее охры жёлтой. В смесях с некоторыми зелёными даёт очень красивые оттенки.

Кадмий жёлтый – замечательная по силе, чистоте, яркости и прочности краска. Однако она недостаточно прозрачна и, кроме того, вступает в химическое взаимодействие со многими красками, например, с охрами, сиенами, марсами, берлинской лазурью, кобальтом фиолетовым, что нежелательно для живописи.

Синий кобальт отличается большой прочностью и светоустойчивостью и в чистом виде, и в смесях. Краска хорошо размывается водой до лёгких голубоватых тонов. Менее прочен *ультрамарин*. Его не следует

смешивать с кадмиями, так как эта смесь чернеет. Ультрамарин обладает красивым глубоким тоном, но крупнозернист: его пигмент не закрепляется прочно на бумаге.

Редкая по своим качествам краска – *изумрудная зелёная*. Она отличается большой прозрачностью, высокой кроющей способностью, глубоким насыщенным тоном.

Из коричневых красок наиболее прозрачна *сиена жжёная*. Она имеет приятный красновато-коричневый цвет, прочна и светоустойчива. Большой прозрачностью обладает и *коричневый марс* – красивая краска различных оттенков, от светлых до глубоко-тёмных. Краска также светоустойчива и прочна, но её нежелательно смешивать с кадмиями.

Умбра натуральная – краска спокойного коричневого цвета, достаточно прозрачная и светоустойчивая.

Чёрные краски обладают светоустойчивостью, прозрачностью, отличаются высокими кроющими способностями.

Работая акварелью, не забывайте о следующих правилах. Чтобы живопись оставалась чистой, нужно смешивать не более двух цветов. Когда акварель высыхает, она частично изменяет свой первоначальный тон и немного светлеет. Это зависит и от качества бумаги, и от степени испарения воды из промежутков между частицами красящего вещества и заполнения их воздухом.

Ещё раз отметим, что изучение цветов в акварельной живописи, их правильных названий всегда интересно ученикам и воспитывает эстетическое отношение к живописи.

Палитра необходима художнику для смешивания цветов. Искомый цвет путём смешивания красок вначале находят на палитре, а затем переносят на работу. Для акварельной живописи удобнее всего белая пластиковая палитра, которая иногда входит в набор красок, также можно использовать пластиковую крышку коробки набора акварельных красок или палитру большого размера, купленную отдельно. Работая акварелью в тюбиках, можно взять плоскую тарелку, пластину из пластика или толстого стекла. Также удобно

пользоваться бумажной палитрой, цвет которой совпадает с цветом бумаги, на которой выполняется этюд.

При творческом походе к технике акварельной живописи применяются разные материалы, которые помогают достичь интересных эффектов, развивающих фантазию и воображение. Важно, чтобы педагог-художник на занятиях по изобразительному искусству использовал как традиционные приёмы работы над акварельным этюдом, так и творческие. Рассмотрим некоторые из них: монотипию, живопись с использованием соли и воска.

Монотипия в общепринятом понимании – разновидность печатной графики, когда в результате можно получить только один отпечаток. Приёмы монотипии широко используются в акварельной живописи. В этой технике художник может по-настоящему оценить поэзию изображаемого, увидеть таинственные пейзажи, леса, горы в простом отпечатке акварельного пятна. Для проведения занятия потребуется большое количество бумаги, лучше глянцевой. Лист складывают пополам, на одну внутреннюю сторону произвольно наносится несколько акварельных пятен, затем бумагу быстро складывают и прижимают рукой. После раскрытия следует внимательно разглядеть отпечаток и пофантазировать, посмотреть что получилось. Полученный отпечаток можно дорисовать при помощи тонкой кисти.

Использование соли в акварельной живописи помогает получить очень красивую живописную фактуру, эффект звёздочек. Для работы можно пользоваться как крупной морской солью, так и обычной мелкой пищевой. Организация работы происходит следующим образом. Перед каждым учеником помимо акварельных красок и других художественных материалов ставится маленькая баночка с солью. Одной рукой юный художник покрывает поверхность бумаги акварелью, другой рукой сразу посыпает влажную краску солью. Эффект звёздочек появляется, когда соль начинает растворяться, а акварель – высыхать. Лишняя соль после высыхания стряхивается с поверхности бумаги. Данная техника подходит для изображения натюрморта с цветами, космо-

са, изготовления поздравительной открытки.

Использование воска в акварельной живописи. Для работы удобнее взять свечу белого или желтоватого цвета. Рисунок наносится свечой по предварительному тонкому рисунку карандашом. После нанесения рисунка воском поверхность бумаги прозрачно покрывается акварелью, при этом покрытые воском места остаются белыми. Данная техника великолепно подходит для изображения заснеженных пейзажей. Прорисованные воском деревья оставляют впечатление настоящего сказочного леса.

Разностороннее владение искусством акварельной живописи, грамотное использование художественных материалов и приёмов работы с ними помогает сделать урок ярким и незабываемым. Будущему педагогу необходимо уметь формировать у учеников грамотное и творческое отношение к изобразительному искусству, которое складывается из знаний, полученных в процессе овладения изобразительной грамотой, и умения подбирать и использовать художественные материалы для творческой работы.

Использование разнообразных техник обогащает процесс преподавания изобразительного искусства в школе, прививает ученикам любовь и интерес к предмету, формирует художественный вкус и эстетически их развивает.

Литература

1. Аксёнов, Ю.Г. Цвет и линия / Ю.Г. Аксёнов, М.М. Левидова. – М. : Сов. художник, 1976. – 300 с. : ил.
2. Михайлов, А.М. Искусство акварели / А.М. Михайлов. – М. : Изобразительное искусство, 1995. – 200 с.

Мария Александровна Семёнова – канд. пед. наук, доцент кафедры живописи и композиции факультета изобразительных искусств Московского городского педагогического университета, г. Москва.