

Эстетика постановки натюрморта в акварельной живописи*

М.А. Семёнова

В данной статье рассказывается о процессе живописи натюрморта с натуры, о методике его постановки и выполнения на уроке изобразительного искусства. Раскрывается суть акварельной техники *a la prima* – живописи за один приём по предварительно увлажнённой листу бумаги. Описаны этапы работы акварелью, её сложности и преимущества.

Ключевые слова: изобразительное искусство, эстетическое воспитание, живопись, акварель, натюрморт, постановка, техника *a la prima*, изобразительное искусство, творческие способности, художественный образ, работа с натуры.

Обучение акварельной живописи – часть эстетического воспитания учащихся, способности воспринимать, чувствовать, оценивать эстетические явления в искусстве и действительности, активно участвовать в творчестве и созидании по законам красоты. Работа акварелью с натуры даёт огромный диапазон для расширения живописных возможностей, формирования художественного вкуса, постижения законов колорита.

В начале занятия целесообразно рассказать о работе художника, обогащая знания учащихся об изобразительном искусстве, а затем провести мастер-класс или показать учебный фильм. Это повышает эмоциональный настрой учащихся, вдохновляет на творчество. Выполнение акварельного этюда строится по дидактическому принципу от простого к сложному.

Для выполнения живописного натюрморта на уроке в общеобразовательной школе или студии дополнительного образования рекомендуем использование акварельной техники *a la prima* – это живопись, выполненная за один сеанс по предварительно увлажнённой листу бумаги. Данная техника очень быстрая и красивая, помогает

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

научить писать акварелью, увлечь детей, сделать урок более ярким, запоминающимся. Советуем чередовать длительные постановки с заданиями, выполненными за более короткий срок. Продуманное время работы над натюрмортом акварелью держит учащихся в эмоционально-активном напряжении, при котором восприятие природы и её изображение ведутся довольно быстро. Длительный срок работы над учебным заданием учащиеся не всегда используют эффективно, отвлекаются. Именно поэтому этюд натюрморта в технике *a la prima* желательно выполнить в течение одного урока.

Подчеркнём, что художественное воспитание должно ориентироваться не только на наиболее одарённых детей, его цель – вызвать в каждом ученике веру в себя.

Рассмотрим методику постановки натюрморта и этапы его выполнения акварелью.

Постановка натюрморта – одна из составляющих успешной работы. Для её осуществления важен эмоциональный настрой учащихся, поэтому учебная постановка должна быть эстетически привлекательной, чтобы у детей сразу возникло желание её написать. Для этого задания вам понадобятся цветы, кувшин, драпировка, какой-либо выразительный фрукт или предмет. В качестве фона можно использовать несколько драпировок, подходящих по цвету и фактуре.

Натюрморт должен находиться на возвышенности, для того чтобы каждый учащийся мог его хорошо видеть. Композицию устанавливают на уголок из фанеры, но если его нет, допустимо использовать стул. Спинку стула или уголок покрывают драпировкой, ставят кувшин с букетом так, чтобы фон драпировки зрительно воспринимался вокруг цветов и предметов. Рядом с кувшином можно положить яблоко или грушу, поставить чашку или что-либо другое, подходящее по смыслу, цвету, форме.

Это не только методическая, но и практическая подготовка к уроку, которая состоит в том, что букет надо собрать заранее, составив его только из полевых, садовых цветов или других растений. К выбору букета отнеситесь со всей вниматель-

ностью. Цветы должны быть свежими, подходить друг к другу по цвету и форме и вдохновлять на работу. Составлять букет необходимо следующим образом: высокие растения располагать на дальнем плане, средние – в центре, низкие – ближе к основанию вазы. Постарайтесь, чтобы в букете были один-два крупных цветка, несколько средних и мелкие соцветия. Кроме того, можно использовать сухоцветы или красивые ветки деревьев.

Для нас важно не только написание хорошего этюда, но и создание интересной композиции, художественного образа. Это самое главное и самое сложное в живописи. Передача колорита, соответствующего настроению художника, лучшего помогает в создании целостного образа. Следовательно, для решения данной творческой задачи нужно выбрать определённое эмоциональное состояние и поставить композицию на эту тему. Это может быть спокойный или даже грустный натюрморт, составленный в холодном колорите. Цвета, используемые в таком натюрморте, – серые, голубые, фиолетовые. Можно выбрать другое настроение – весёлое, радостное. Цветовая гамма натюрморта в этом случае будет яркой: жёлтой, красной, оранжевой.

Букет полевых цветов несёт в себе информацию о поле, о родной земле, о здоровье, так как многие травы или цветы – лекарственные. Помните, что крупные мастера очень требовательно относились к созданию натурной постановки.

Итак, вы собрали букет полевых цветов, поставили его в красивый кувшин или вазу, корзинку, стеклянную банку, выбрали подходящий цветовой фон. Посмотрите, чем дополнить натюрморт. Пусть это будут небольшие по размеру предметы. Примеров много: чашка, глиняная игрушка, колокольчик, фрукты и др. Предмет должен быть один, главное – чтобы он не противоречил художественному замыслу. После того как все составляющие постановки будут задействованы в интересной, ритмически организованной среде, хорошо подобранной по цвету и форме в художественную группу, можно приступать к живописному изображению.

Для создания акварельного этюда натюрморта с цветами используют лист бумаги небольшого формата, на котором можно успеть написать работу, пока бумага остаётся влажной. Такой натуральный этюд сохраняет свежесть, характерную для приёма *a la prima*. Бумага для акварели должна быть белого цвета и иметь шероховатую или зернистую фактуру. Для prolongирования длительности высыхания поверхности можно положить под лист влажную ткань. Бумагу необходимо хорошо натянуть: если её поверхность станет неровной, то краска будет быстро стекать и впитываться во впадины неровностей. При высыхании на этих местах образуются глухие тёмные пятна, не соответствующие тональному и колористическому решению этюда. Идеальной основой под живопись является бумага, натянутая на планшет, но его надо готовить заранее, и это делают в студии дополнительного образования. Что касается урока в школе, то здесь удобно пользоваться склейками или листами плотной акварельной бумаги.

В акварели очень важно дать бумаге хорошо впитать в себя краску. Для этого необходимо учитывать положение основы. При вертикальном положении или большом наклоне, а также на жёстких, глянцевых сортах бумаги этого трудно достичь. Краска будет просто стекать вниз, не успевая впитываться. С другой стороны, горизонтальное положение не позволяет использовать специфическое свойство акварели – течь по бумаге, образуя наплывы, вливания одного цвета в другой. При горизонтальном положении бумаги краска застаивается. Поэтому этюд должен находиться в умеренно наклонном положении. Советуем пользоваться под основу для живописи пластиковыми папками. Влажный лист бумаги как бы приклеивается на папку, образуя совершенно ровную поверхность. Кроме того, при помощи пластиковой папки легко регулировать наклон листа.

Рисунок под акварельный этюд выполняется лёгкими линиями карандашом средней твёрдости и желательным без использования ластика, так как он может повредить поверхность бумаги, и она станет не-

пригодной под акварель. Лучше всего писать этюды без предварительного рисунка карандашом и строить форму предмета кистью акварельными средствами. При таком методе работы полнее проявляются специфические свойства материала, этюд получается органичным и цельным.

Акварель отличается прозрачностью красочного слоя, способностью пропускать, а не задерживать свет. Поэтому она легко наносится на лист, жидко разбавленная водой. Частично впитываясь в размягчённую водой бумагу, акварель разливается по её увлажнённой поверхности. После высыхания воды остаётся тонкий слой краски, и световые лучи, проходя через него, отражаются от белой бумаги, как бы освещая цвет изнутри. В акварели важно сохранить цвет чистым, а красочный слой – тонким и прозрачным. Многократные переписи одного и того же места, густые и плотные наслоения краски ведут к потере достоинств акварели: теряется светонось бумаги, работа становится «глухой», тяжеловесной. Главное – не смешивать более двух цветов. Большое значение имеют соотношения, в которых взяты вода и краска, а также тон и цвет бумаги. Акварель недаром называют водяными красками: она действительно «любит» воду. Однако излишек воды на бумаге или кисти нежелателен, поскольку этюд может стать блёклым и невыразительным. Акварель очень подвижна, при лёгком прикосновении к увлажнённой бумаге краска тут же сходит с кисти. По слишком влажной поверхности краска быстро расплывается или стекает вниз при большом наклоне планшета, выходит за контуры изображаемых предметов, превращая их в бесформенные пятна. Необходимо чувствовать «золотую середину» и когда смачиваешь лист, и когда берёшь нужный цвет, но это умение приходит с опытом.

Рассмотрим основные этапы работы над акварельным натюрмортом в технике *a la prima*.

1. Подготовить лист к работе. Установить склейку акварельной бумаги под небольшим наклоном или закрепить лист на пластиковой основе при помощи бумажного скотча. На листе

бумаги лёгкими движениями карандашом выполняется набросок, определяется композиция, намечается форма натюрморта в выбранном пространстве.

2. Покрыть водой лист бумаги, пользуясь губкой или толстой кистью. Когда бумага немного впитает воду, можно приступать к живописи акварелью.

3. Необходимо внимательно следить за уровнем наклона листа бумаги, варьируя его при помощи поднятия и опускания пластиковой основы. Далее свободно и в полную силу берутся основные световые, тональные, цветовые отношения предметов и фона. Этюд пишется быстро, чтобы бумага не успела высохнуть.

4. В написании натюрморта основная сложность заключается в том, что надо передать объём букета, состоящего из разных растений, т.е. написать каждый цветок, не забывая про целое, за общим не упустить частного. Нельзя забывать и про композиционный центр: он должен привлекать внимание зрителя, поэтому прописывается более ярко и тщательно. Когда взяты все основные отношения в живописи, ведётся детальная проработка цветов и трав, работа над фоном, фруктами (предметами), основными и падающими тенями.

5. Завершающий этап работы – обобщение акварельного этюда. Художественная цельность образа – основная черта этого этапа.

Литература

1. Михайлов, А.М. Искусство акварели / А.М. Михайлов. – М. : Изобразительное искусство, 1995. – 200 с.
2. Шорохов, Е.В. Композиция / Е.В. Шорохов. – М. : Просвещение, 1987. – 207 с.
3. Яшухин, А.П. Живопись / А.П. Яшухин. – М. : Просвещение, 1985. – 288 с.
4. Государственный Русский музей : Акварель [Video cd]. – Студия «Квадрат фильм», 2003–2005.

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