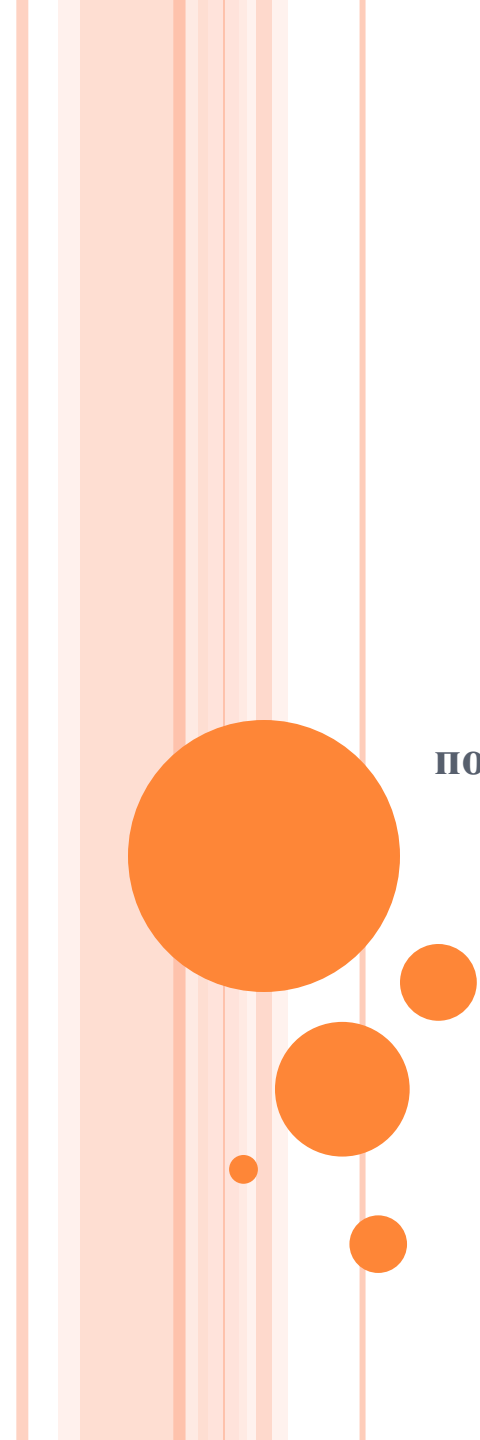

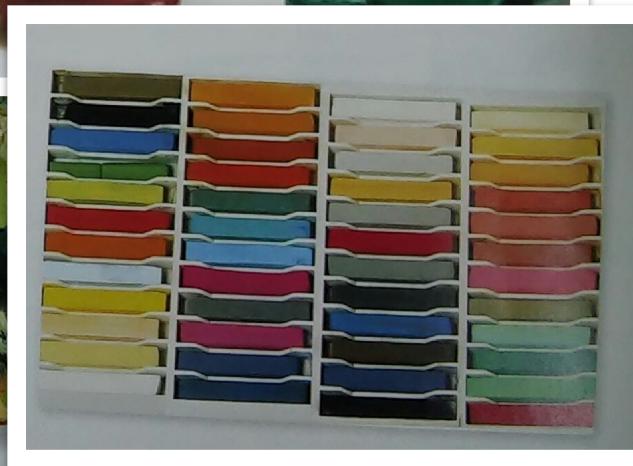
ПРИЕМЫ И ТЕХНИКИ ЖИВОПИСИ

по дисциплине «Живопись с основами цветоведения»

Преподаватель Шилова Н.Ю.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИВОПИСИ ПО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

- Гуашь
- Акварель.
- Пастель.
- Темпера
- Акрил
- Масло

Гуашь.

Яркая водорастворимая краска, которая при высыхании немного бледнеет из-за входящих в состав белил, но приобретает чудесную бархатистость. Рисовать гуашью одновременно и просто и сложно. Простота работы с гуашью заключается в том, что ошибки легко исправить, нанеся новый слой краски — густая и непрозрачная, она закроет дефект. А сложность в том, что для достижения желаемого цвета и ровного тона с краской придется экспериментировать, к тому же нельзя допускать слишком толстого слоя гуаши, она может растрескаться и осыпаться после высыхания. Гуашь обычно является первой краской, которой рисуют дети, и с её же помощью создают шедевры великие художники. К примеру, ею написаны некоторые работы Рубенса и Пикассо.

АКВАРЕЛЬ.

Тоже водорастворимая краска, которая может быть как яркой, так и нежно-бледной. Ёе главное отличие от гуаши в том, что акварель прозрачная, сквозь нее просвечиваются бумага и наложенные ранее слои краски. Акварель особенно любима многими художниками и просто ценителями живописи именно за свою прозрачность, за то, что даже яркие картины выглядят легкими, словно не краска придает полотну цвет, а лучи света разных оттенков раскрашивают его. Акварелью особенно хорошо писать изменчивое небо, струящуюся воду, рассветы и закаты с их неповторимой атмосферой. Однако с помощью акварельных красок можно создать и портрет, и натюрморт, и городской пейзаж — все что угодно, написанное умелым художником-акварелистом, будет выглядеть живо и неповторимо. Хотя в работе с акварельными красками нельзя допускать ошибок, так как их не удастся замаскировать другим слоем краски, писать акварелью очень интересно и приятно: множество приемов и разнообразие техник позволяют создавать непревзойденные по красоте и выразительности картины.

ПАСТЕЛЬ.

Пастель выпускается в виде специальных мелков или карандашей, поэтому художнику не нужно обмакивать кисть в краску и смешивать цвета на палитре — шедевры можно творить, ощущая мелок или карандаш как продолжение руки. С пастелью необычайно легко работать: смешивать оттенки для получения нужного тона удобно прямо на бумаге, пользуясь специальной растушевкой или просто растирая краску пальцами; слои краски можно перекрывать, маскируя ошибки или специально добиваясь интересных цветовых эффектов; прервать работу и начать её снова можно в любой момент. При всей легкости работы с ней, пастель представляет огромный простор для творчества: превосходные картины Дега, Левитана, Серова и других художников иллюстрируют, насколько красивым и разнообразным может быть результат использования пастели. Максимально простая для освоения, но позволяющая создавать чудесные работы пастель откроет перед вами новые горизонты, и, возможно, станет любимым живописным материалом.

ТЕМПЕРА.

Одна из самых древних красок, а также одна из самых долговечных и красивых. Темпера обладает многими достоинствами: она яркая, не меняет тон со временем, быстро сохнет, после засыхания не смывается водой и отлично сочетается со многими другими живописными материалами. Темперой можно наносить прозрачные слои, как акварелью; положенная слоем погуще, темпера непрозрачна и ею можно работать как гуашью; нанесение пастообразной краски похоже на масляную живопись. При этом написанная темперой работа не будет имитацией акварели, гуаши или масла — это будет особенная, изысканная картина. Работая с темперой, можно не только реализовать художественные замыслы, трудновыполнимые в других техниках, но и почувствовать себя частью истории. Писать картины краской, с помощью которой творили византийские мастера и живописцы эпохи Возрождения — это удивительно и способно вдохновить любого начинающего художника.

АКРИЛ

Акрил - сравнительно новая водорастворимая краска, появившаяся чуть менее 60-и лет назад, но уже успевшая получить признание художников всего мира. Акрил довольно быстро сохнет, образуя стойкое покрытие, которое не смывается водой и не выгорает на солнце. Акриловые краски бывают как густыми, так и жидкими. Жидкими красками можно писать картины, похожие на акварельные или гуашевые, с гладким покрытием. Использование густого акрила позволяет создавать работы с интересной фактурой. Освоение техники работы с акрилом особенно привлекательно тем, что акриловыми красками можно писать на любых поверхностях, что дает массу возможностей для творческой самореализации: бумага, картон, ткань, стекло, дерево, керамическая плитка и даже металл — все это может стать «холстом» для художника, работающего с этими красками.

МАСЛО.

Начиная с VI века мастера используют в работе преимущественно масляные краски, маслом написано большинство самых известных шедевров живописи. Это очень долговечный материал, но причина его популярности заключается не в этом. Дело в том, что только с помощью масла можно создать максимально реалистичные и живые, но в то же время необычайно яркие, отражающие сущность изображаемого объекта образы. Маслом можно писать на холсте, картоне, деревянной поверхности, бумаге и других материалах. Однако поверхность надо предварительно загрунтовать, краски подготовить, а техниками работы с ними овладеть, так как масло требует серьезного подхода и наличия определенных навыков.

АКВАРЕЛЬ.

ПРИЕМЫ И ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

1. ТЕХНИКА МНОГОСЛОЙНОЙ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ (ЛЕССИРОВКА)

- Лессировкой называется способ нанесения акварели прозрачными мазками (как правило, более темные поверх более светлых), один слой поверх другого, при этом нижний всякий раз должен быть сухим. Таким образом, краска в разных слоях не смешивается, а работает на просвет, и цвет каждого фрагмента складывается из цветов в его слоях. При работе в этой технике можно увидеть границы мазков. Но, так как те прозрачны, это не портит живопись, а придает ей своеобразную фактуру. Мазки выполняются аккуратно, чтобы не повредить и не размыть уже высохшие живописные участки.

2. ТЕХНИКА АКВАРЕЛИ «РЕЗЕРВАЖ» (БЕЛЫЕ И СВЕТЛЫЕ УЧАСТКИ)

■ «Резерважем» в акварели называется не записанная белая или самая светлая часть листа. Белый цвет передается за счет цвета бумаги. «Обходка» – самый сложный и самый «чистый» прием резервирования. Можно решить задачу техники «Резерваж» несколькими способами:

- с помощью скотча
- парафина
- восковых карандашей
- используют обработку уже высохшего, красочного слоя различными «механическими» способами (выскребание, удаление красочного слоя с помощью лезвия бритвы и пр.)
- высветление необходимых мест с помощью отжатой кисти, или например салфетки по непросохшему или высохшему слою

3. ТЕХНИКА «ПО-СЫРОМУ» ИЛИ «ПО-МОКРОМУ» («АНГЛИЙСКАЯ» АКВАРЕЛЬ)

- Суть этого приема заключается в том, что краска наносится на предварительно смоченный водой лист. Степень его влажности зависит от творческого замысла художника, но обычно начинают работать после того, как вода на бумаге перестает «блестеть» на свету. При достаточном опыте можно контролировать влажность листа рукой. В зависимости от того, насколько наполнен водой волосяной пучок кисти, принято условно различать такие способы работы, как «мокрым-по-мокрому» и «сухим-по-мокрому».

4. РАБОТА ПО СЫРОМУ ЛИСТУ В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДОРАБОТКОЙ «ПО СУХОМУ»

- В данном случае художник делает основу работы по сырому листу, а работу над деталями продолжает когда лист уже высох. Такая технология позволяет комбинировать нежные переходы живописи «по сырому» с написанными поверх них акцентами на мелких деталях.

5. ТЕХНИКА А LA PRIMA

- А-ля прима* (итал. Allaprima; произн. — «аля прима») — то же, что и живопись по сырому.

Это живопись по-сырому, написанная быстро, в один сеанс, при которой создаются неповторимые эффекты разводов, переливов и перетеканий краски.

Попадая на влажную поверхность бумаги, краска растекается по ней неповторимым образом, делая картину легкой, воздушной, прозрачной, дышащей. Метод а-ля прима, поскольку он не предполагает многократных прописок, позволяет сохранить максимальную свежесть и сочность красочных звучаний.

6. ТЕХНИКА «ПО-СУХОМУ» (ИТАЛЬЯНСКАЯ ШКОЛА)

- Заключается в том, что краска наносится на сухой лист бумаги одним-двумя (однослойная акварель) или несколькими (лессировка) слоями, в зависимости от идеи художника. Этот способ позволяет обеспечивать хороший контроль над растекаемостью краски, тональностью и формой мазков.

7. ТЕХНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛИ

- Соль (как крупная, так и мелкая), рассыпанная по сырой акварели неравномерно разъедает краску и создает на пятне особую фактуру. Этот прием эффективен по первому слою краски. Когда работа высохнет соль можно удалить сухой тряпкой или даже рукой.

8. ТЕХНИКА ОТМЫВКИ

- Отмывка— это метод выявления формы объекта путем послойного наложения красок в градации от блика до падающей тени. Фактически это способ тональной проработки объекта. Проще говоря, мы тоном показываем области блика, света, полусвета, полутени, тени. Отмывка является, пожалуй, самым простым, хотя и длительным процессом в акварельной технике.

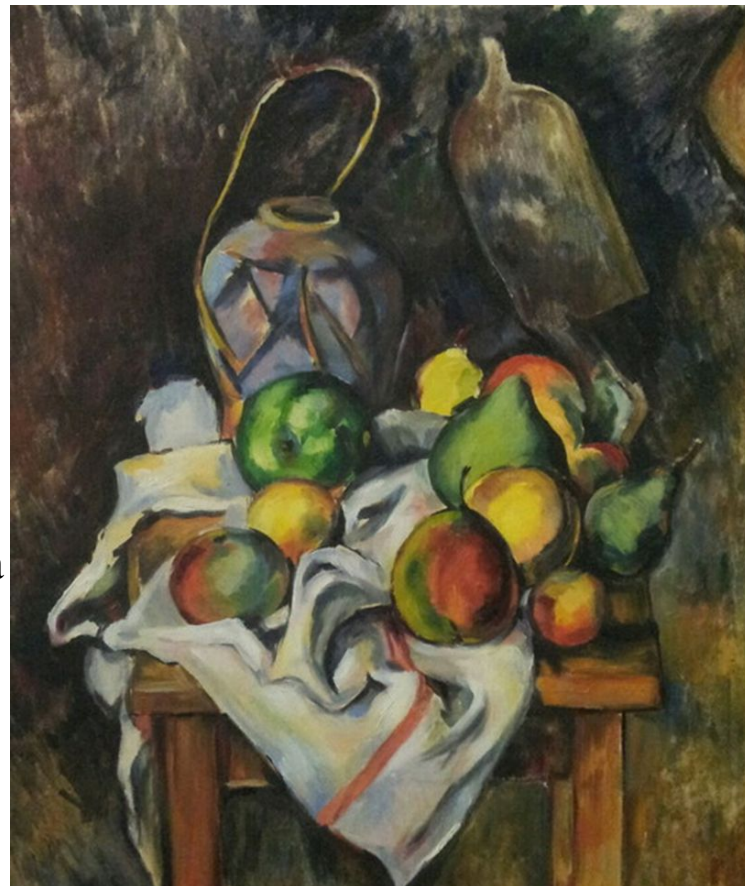
Гуашь.

Живописные техники и приемы

РАВНОМЕРНОЕ ЗАКРАШИВАНИЕ КОНТУРОВ КАРАНДАШНОГО НАБРОСКА.

- Сначала художник делает карандашный набросок на художественной поверхности, а затем разносит основные цвета в качестве заливок контуров рисунка. Здесь важно помнить, что для начального подмалевка берутся самые темные тона элементов рисунка. Для того, чтобы гуашь легла ровно и без разводов, нужно обратить внимание на размер кисти. Чем больше закрашиваемый контур, тем больше должна быть кисть. Гуашь, в это случае, должна быть разбавлена до консистенции негустой сметаны. Набирать слишком много пигмента на кисть тоже не стоит, излишки лучше обтереть о край палитры. Заполнять контур нужно без нажима, от одного его края к центру, а затем из центра до другого края контура.

ЗАЛИВКА

- В этом случае сначала делается фон рисунка, а затем, на просохшем фоне, пишется сама работа. Фон может состоять из двух или трех основных цветов в гамме рисунка. Лист бумаги хорошо прикрепляют к планшету, лучше приклеить все края малярным скотчем. Затем разносят цвета: цвет неба вверху, цвет земли внизу, самый светлый в районе горизонта. А дальше, пока краска не просохла, разглаживают краску при помощи широкой влажной кисти. Кисть нужно вести без отрыва, от одного левого края листа к правому, двигаясь от низа работы к верху. Затем смачиваем кисть в воде, стряхиваем излишки, и разглаживаем краски от верху листа к низу, двигая кисть по горизонтали. После просыхания основного фона и сформированных деталей ландшафта, пишут растительность, облака и другие детали задуманной композиции.

К ТЕХНИКАМ ГУАШЕВОЙ ЖИВОПИСИ ОТНОСЯТСЯ:

- ▣ **Лессировка** — это способ, который заключается в нанесении поверх основного цвета прозрачный слоев других тонов. За счет перекрытия основного цвета полупрозрачными слоями получается новый глубокий оттенок. Гуашь нужно разбавить довольно сильно водой, чтобы она стала прозрачной. С помощью техники лессировки можно создать неповторимый эффект тумана, гуашь для этого подходит как никакой другой материал.
- ▣ **Пастозная техника.** Эта техника заключается в нанесении густой, непрозрачной краски на рабочую поверхность. Такая техника присуща в основном масляной живописи. Фактура, свет и тень на картинах, написанных в пастозной технике зависят не только от цвета, но и от формы и направления положенных мазков.
- ▣ **Сграффито.** На бумагу наносят слой светлой краски и ждут ее высыхания. Затем наносят толстый, равномерный слой темной краски. После просыхания верхнего слоя, берут рейсфедер, стило, просто толстую иглу или канцелярский нож, и рисуют ими, снимая темный слой краски с нижнего светлого слоя. Лучше, чтобы верхний слой краски был сухой, но достаточно свежий, чтобы краска не осыпалась. Действовать нужно осторожно, движения должны быть точными.

▣

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Самостоятельно изучить способы работы с различными материалами, техники и приемы работы с пастелью, акрилом, маслом, темперой.
2. Выполнить 1 простой этюд из овощей или фруктов с помощью любого из самостоятельно изученных материалов на формате А4.

**Отработка
практических
навыков при работе с
акварелью и гуашью**

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ

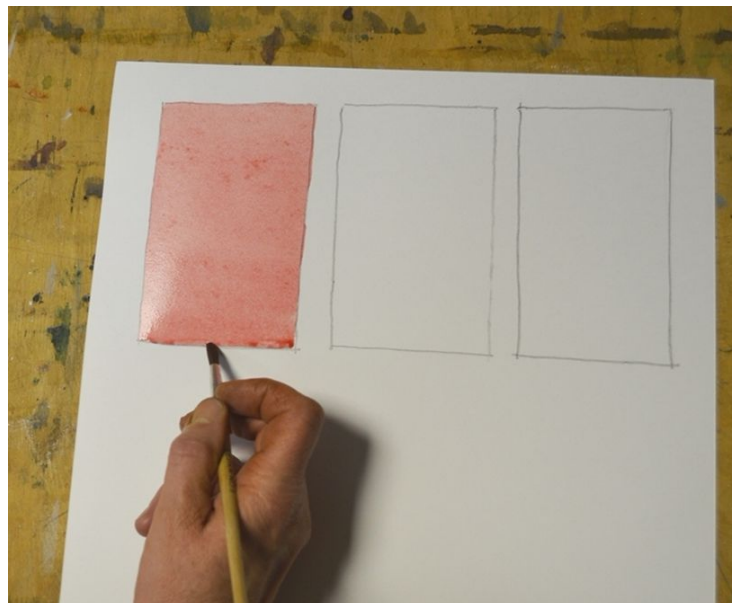
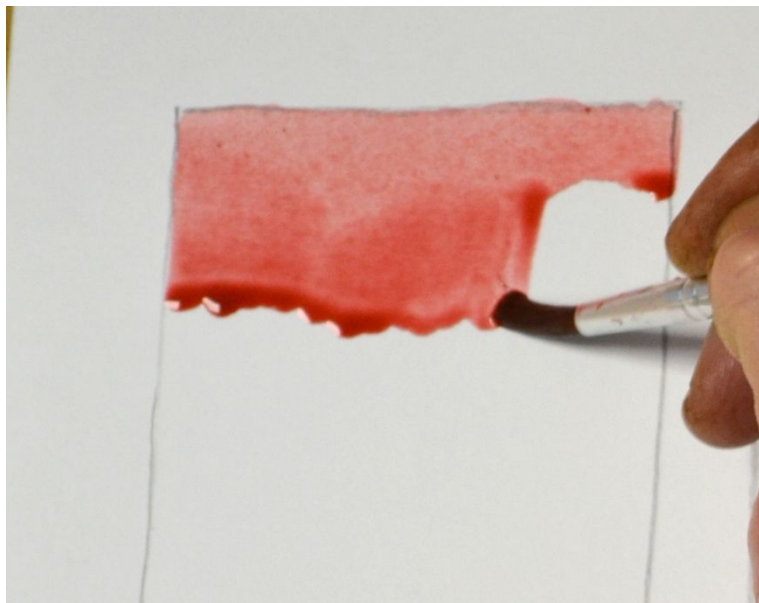
- Первые 7 заданий (в каждой технике) выполняются на листе формата А3, расчерченном на прямоугольники размером не менее 6*10 см
- Этюды овощей и фруктов выполняются на формате А4. Количество этюдов не менее 3 шт.
- Каждая работа подписывается: наименование работы, фамилия и имя автора, Ф.И.О. преподавателя.
- Каждая работа должна быть выполнена аккуратно и в соответствии с заданием!

АКВАРЕЛЬ

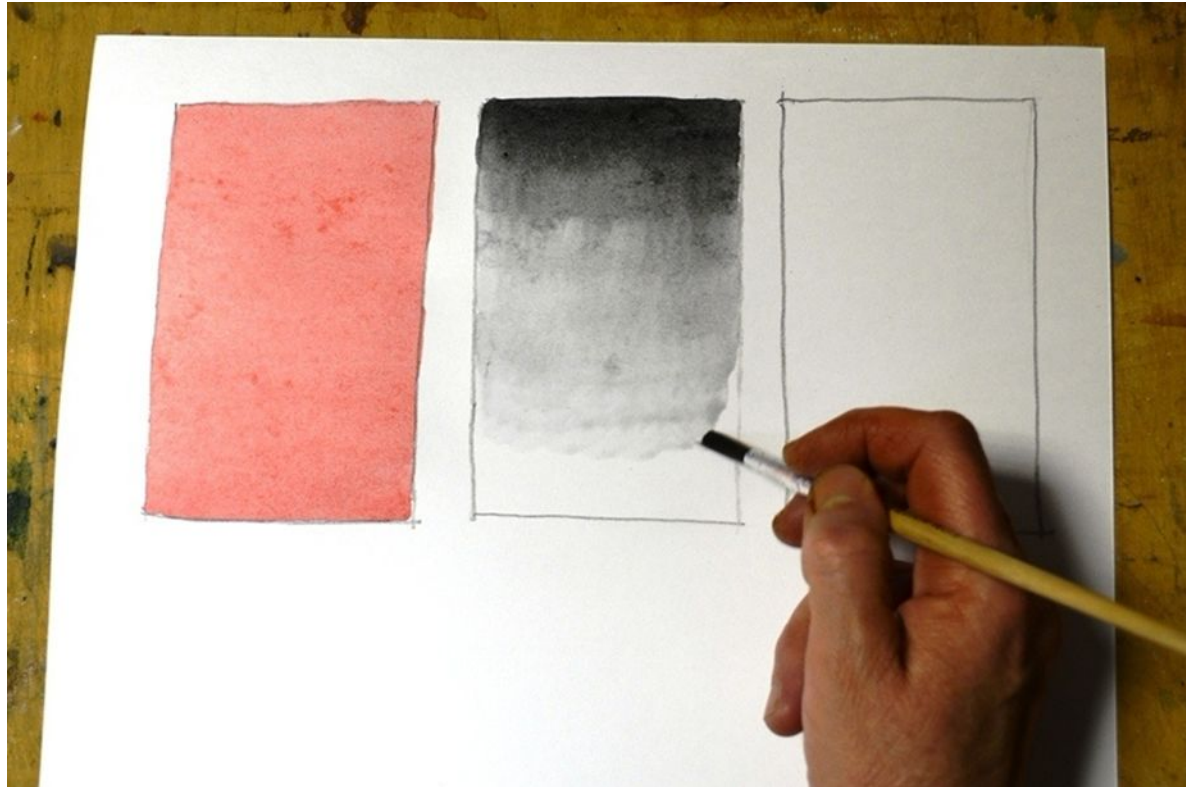
□ Упражнение 1 «заливка».

- Для его выполнения следует развести достаточное количество краски с водой на палитре, чтобы кисть контактировала только с этим раствором (ни в краску, ни в воду кисть не погружается). Работа ведется сверху вниз (в соответствии с законом всемирного тяготения, а не вопреки). Кисть должна содержать достаточное количество красочного раствора и помогать ему распределяться по бумаге вниз. Таким образом следует «залить» несколько прямоугольников, пока не будет получаться равномерное покрытие.

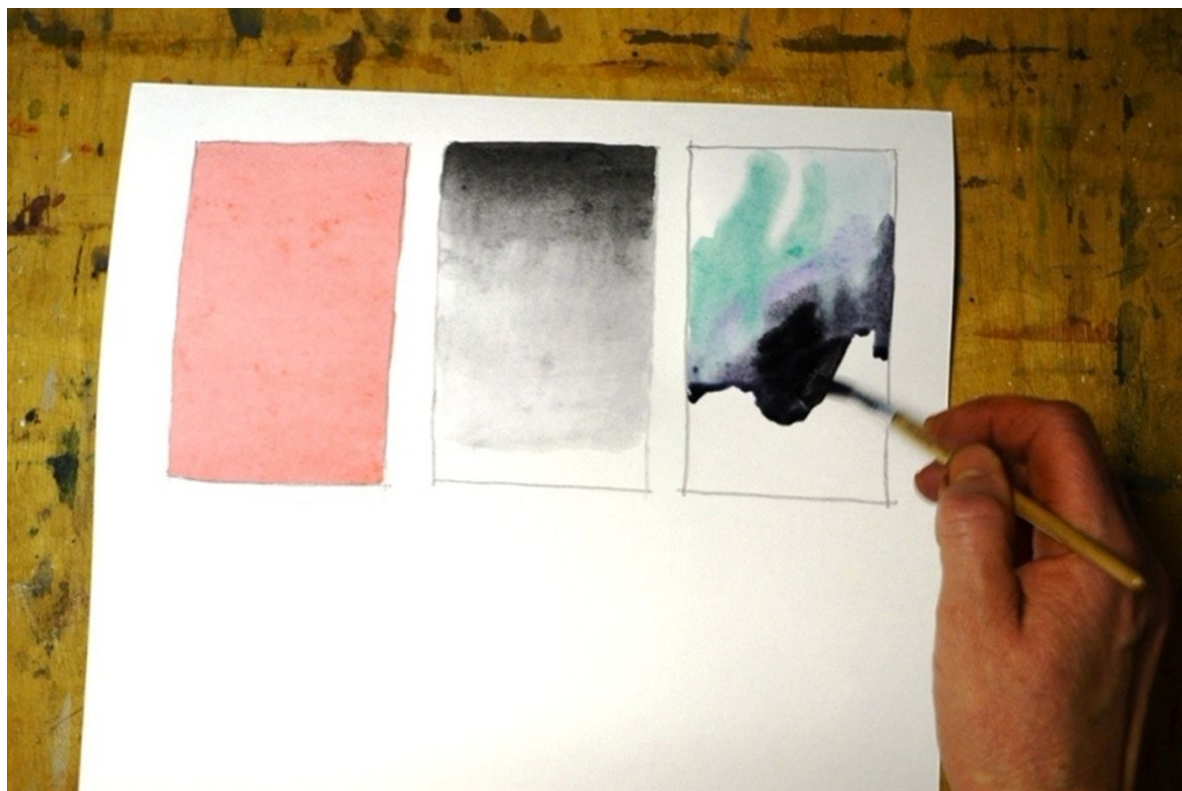

□ Упражнение 2 «растяжка».

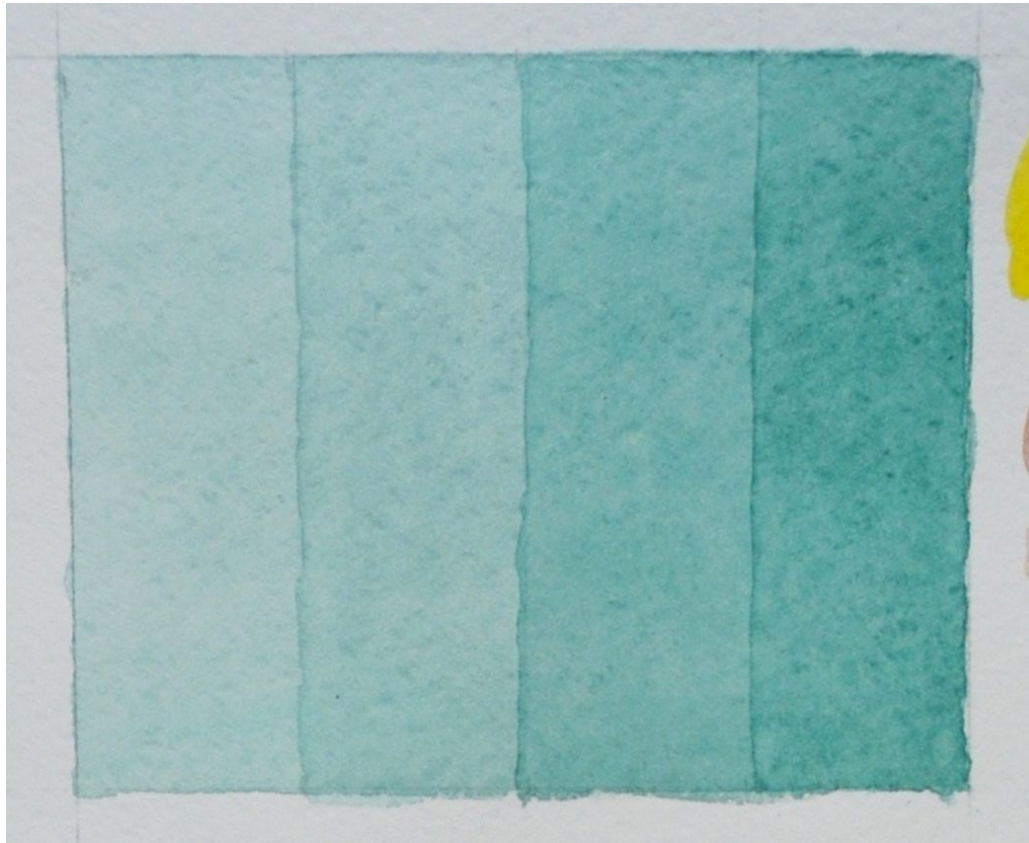
- Далее следует предложить упражнения на «растяжку» цвета от насыщенного до почти белого цвета бумаги и наоборот от воды до насыщенного раствора.

- **Упражнение 3 «впайка» цвета в цвет.**
- Следующим является упражнение на «впайку» цвета в цвет. Здесь уместно предложить учащимся одновременно попрактиковаться в какой-нибудь определенной гамме (теплой или холодной).

- **Упражнение 4 на увеличение плотности красочного слоя.**
- Один из высохших прямоугольников на которых с равномерной заливкой делим на 4 части и на его основе добиваемся большей плотности красочного слоя не сгущая раствор краски, а лессируя тонким слоем поверх сделанных.

□ Упражнения 5 «мазки».

- Покрываем сухой лист бумаги отдельными мазками большой кистью слегка захватывая соседние участки.
- Затем покрываем сухой лист прозрачными мазками оставляя незакрашенными маленькие участки белой бумаги.

□ Упражнение 6 «соль».

- На еще влажный участок акварели мы сыпем соль. (можно использовать соль как мелкого, так и крупного помола)

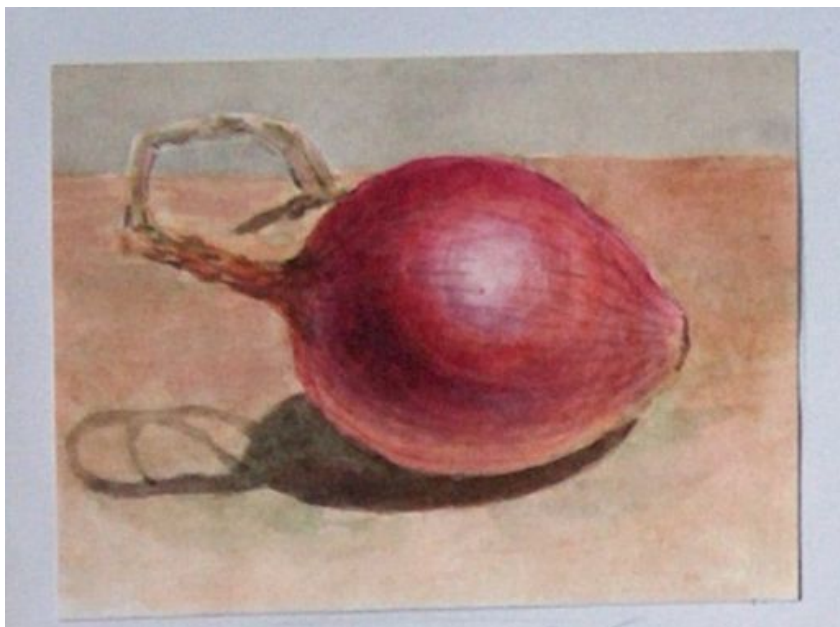

□ Упражнения 7 «парафин».

- Те участки бумаги, которые мы хотим оставить незакрашенными, мы покрываем парафином. Далее наносим акварель прямо поверх парафинового рисунка.

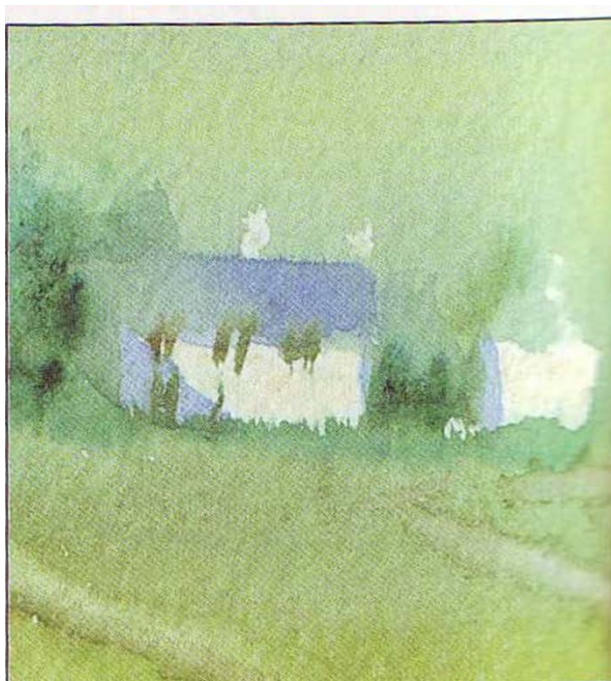

- **Упражнения 8 «Выполнение первых этюдов акварелью»**
- В качестве натуры подходят любые обычные овощи и фрукты: яблоки, груши, свекла, огурцы, томаты, капуста и т.д.
- Задача: передать цвето-тональные отношения, «пролепить» объем предметов цветом, учитывая фон и падающую тень.

ГУАШЬ

- **Упражнение 1 «влажное по влажному»**
- Работая способом «влажное по влажному», вы должны развести краску немного сильнее, чем обычно, нанести ее на бумагу и быстро добавить сверху жидко разведенную краску другого цвета. После этого краски начнут расплываться, образуя причудливые фигуры с мягкими, размытыми краями.

- ❑ **Упражнение 2 «влажное по сухому»**
- ❑ Нанесите краску на белую бумагу и просушите. После этого нанесите на слой высохшей краски слой свежей краски и ощутите разницу

□ Упражнение 3 «маскировка»

- Участки композиции, которые должны остаться белыми, предварительно покрывают слоем маскировочного материала – специальной жидкости или парафина. После того как маскировочная жидкость или парафин засохнут, образуется тонкую влагонепроницаемую пленку, поверх которой можно без опасения писать гуашевыми красками. Когда краска высохнет, ее стирают пальцем вместе с пленкой, после чего на листе бумаги появляются четкие белые контуры.

□ Упражнение 4 «осветление»

- Большую часть красок можно осветлить, промокнув ее влажной тряпочкой, после чего краска бледнеет. Тем же способом краску можно полностью удалить с картины. Смоченной в краске тряпочкой можно также создавать на листе бумаги фигуры с помощью шаблонов.
- Вырежьте в листе бумаги негативный силуэт листа, наложите шаблон на основу и осторожно проведите сверху смоченной в краске тряпочкой. Наиболее успешно этот прием работает на бумаге для акварели, желательно плотной.

❑ Упражнение 5 «фактура»

- ❑ При помощи различных материалов и гуаши нанесите фактуру на бумагу, проанализируйте результат.
- ❑ Пятнистую фактуру очень часто создают с помощью натуральной губки, смоченной в одной или нескольких красках. Кроме губки, фактуру можно создавать также полоской гофрированной бумаги или сложенного несколько раз картона и т.д.

□ Упражнение 6 «сграффито»

- Нанести слой краски, просушить. Сверху нанести второй, довольно густой слой. Затем процарапать влажную краску заостренной палочкой или кончиком ножа, чтобы обнажить нижний слой краски.
- При работе гуашью в технике сграффито, необходимо работать как можно быстрее — в течение буквально нескольких секунд после нанесения верхнего слоя краски, поскольку гуашь, высыхает почти мгновенно.

□ Упражнение 7 «разбрызгивание»

- Хорошо загрузите кисть краской, оттяните ее щетинки назад (от картины), а затем резко отпустите их. Щетинки рванутся вперед и с них слетит целое облачко мелких капелек краски.
- Для того чтобы не забрызгать всю картину, можно сделайте бумажную маску, вырезанную из газеты или ненужного листа бумаги, и прикрыть ею ту часть картины, которая должна остаться не забрызганной.

- **Упражнения 8 «Выполнение первых этюдов гуашью»**
- В качестве натуры подходят любые обычные овощи и фрукты: яблоки, груши, свекла, огурцы, томаты, капуста и т.д.
- Задача: передать цвето-тональные отношения, «пролепить» объем предметов цветом, учитывая фон и падающую тень.

