

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Грищенко И. В.

**МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ НАТЮРМОРТА
В ТЕХНИКЕ АКВАРЕЛИ**

Методическое пособие для абитуриентов

Нижний Тагил
2020

Предисловие

Данное методическое пособие предназначено для абитуриентов и слушателей подготовительных курсов, желающих накопить необходимые умения в выполнении живописного изображения натюрморта в технике акварели. Именно такая работа является одним из экзаменационных заданий при прохождении вступительного испытания (творческого экзамена) по изобразительному искусству для тех, кто желает поступить на образовательные программы профилей «Изобразительное искусство» и «Изобразительное искусство и дизайн» в филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле.

В данном пособии представлены рекомендации по выполнению изображения натюрморта акварелью и наглядные иллюстрации (фотографии), представляющие основные этапы работы.

Для того, чтобы подготовиться к успешному прохождению вступительного испытания, необходимо внимательно ознакомиться с содержанием данного пособия и потренироваться в выполнении натюрморта, следуя представленным рекомендациям и стараясь уложиться в отведенное время. На выполнение экзаменационного задания (работы акварелью) отводится 2 часа, в течение которых абитуриент должен выполнить краткосрочный живописный этюд натюрморта акварельными красками. Освещение натюрморта – естественное дневное, боковое.

Цель работы – передать живописными средствами (цветом, фактурой мазков) форму и цвет предметов в натюрморте.

Задачи:

- грамотное и выразительное размещение всего изображения в формате листа;
- определение локального (общего) цвета предметов с выявлением различных его оттенков, появляющихся на свету и в тени;
- выявление взаимосвязи цвета и освещения в натюрморте (собственные и падающие тени, цветные рефлексy на поверхности предметов).

Материал: лист рисовальной (акварельной) бумаги формата А2, акварельные краски.

Принадлежности: кисточка, палитра для смешивания красок, банка с водой, тряпочка для вытирания кисти.

Рекомендованный порядок выполнения задания

Для выполнения данного задания по живописи необходимо заранее составить несложный натюрморт, включив в него 2–3 бытовых предмета с драпировками. Подбор предметов и драпировок определяет цветовой строй живописной работы. Он может быть контрастным (предметы окрашены в контрастные, противоположные по характеру цвета) или сближенным (окраска предметов отличается незначительно). Освещение натюрморта – естественное дневное, боковое.

Этапы выполнения краткосрочного этюда:

1. Анализ постановки. Выбор точки зрения. Определение положения листа (вертикальное, горизонтальное).

2. Композиционное размещение изображения всего натюрморта в заданном формате листа (выполняется в виде легкой контурной наброска карандашом или кистью с использованием какого-либо светлого нейтрального цвета).

3. Передача общего цвета и формы предметов (можно использовать акварельную заливку или отдельные мягкие мазки для того, чтобы «вылепить» цветом форму предметов).

4. Уточнение цвета и формы предметов, изображение деталей, выявление пространственного расположения предметов.

5. Передача характера освещения (изображение цветных рефлексов на поверхности предметов, собственных и падающих теней от предметов – без цветовой «грязи» и черноты в тенях).

6. Выявление пространственных планов (дальний – ближний) за счет смягчения или усиления контуров предметов.

Важным условием успешного выполнения задания является соблюдение общего принципа: от общего – к частному. Этот принцип означает, что на каждом из перечисленных этапов выполнения этюда не следует увлекаться мелкими деталями. Надо сохранить цельность всей работы.

Представленный в пособии натюрморт составлен из предметов, относящихся к родственной цветовой гамме (теплые красные, коричневые и желтые цвета).

Фото 1. Натюрная постановка.

Первый этап.

Анализируем постановку. Выбираем точку зрения. Определяем положение листа (горизонтальное).

Второй этап

Определяем композицию натюрморта в формате листа.

Выполняем рисунок в виде легкого контурного наброска карандашом: предметы изображаем обобщенно, не вдаваясь в детали, но стараясь передать их правильную величину и расположение в формате.

Следим за тем, чтобы группа предметов была расположена по возможности немного выше геометрического центра листа (при расположении предметов близко к нижнему краю формата возникает неприятное чувство «проваливания» предметов вниз). Также не допускаем совпадения центральной оси главного предмета с осью геометрического центра формата.

Построение рисунка начинаем с главного предмета – кувшина, сравнивая с ним величину и расположение других элементов натюрморта.

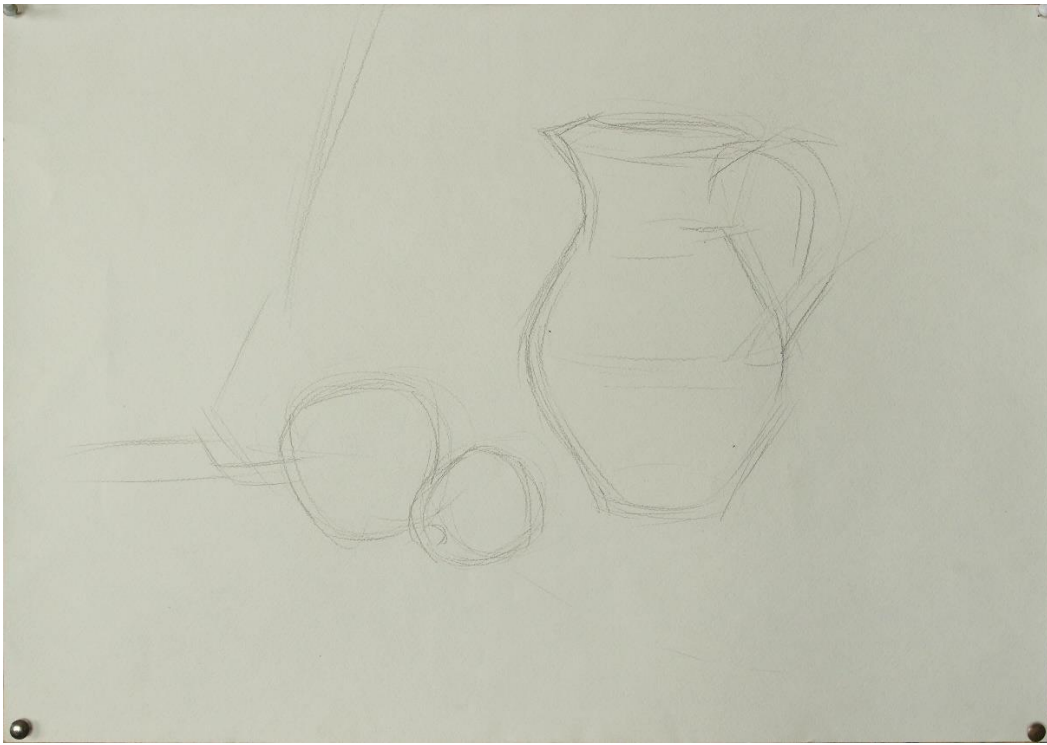

Фото 2. Начало рисунка.

Кувшин симметричен, поэтому намечаем вертикальную ось и определяем простые объемы, составляющие его форму – конус, шар, цилиндр. Обозначаем в рисунке положение предметной плоскости.

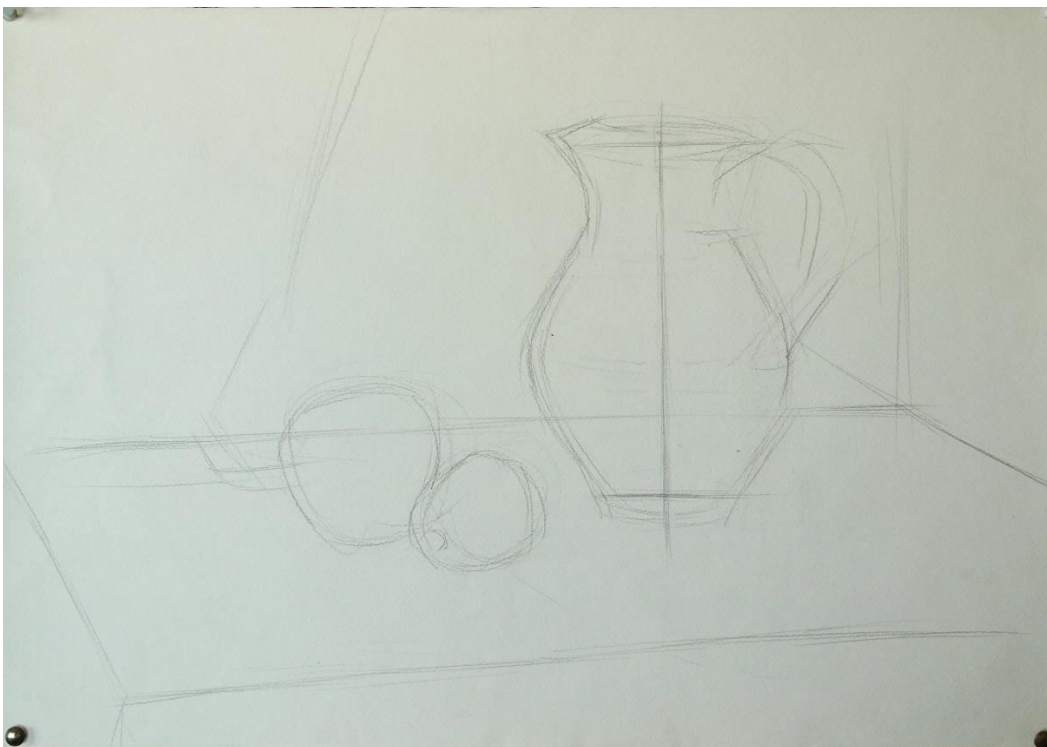

Фото 3. Определение общих контуров предметов.

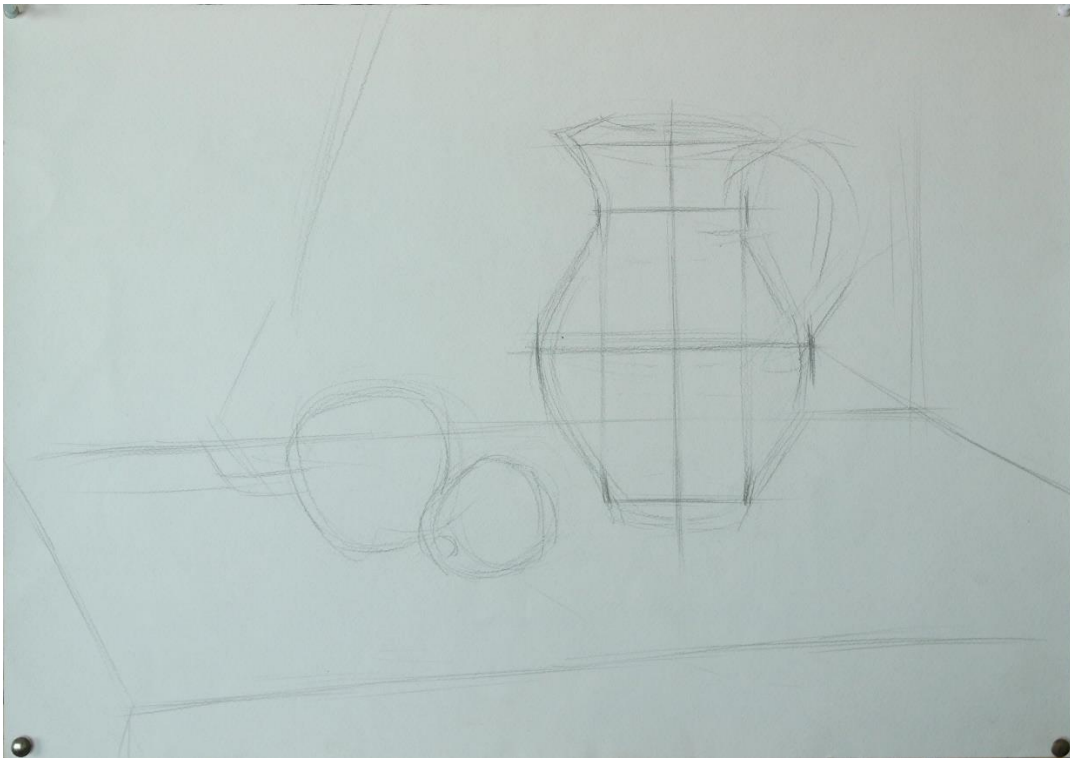

Фото 4. Обозначение в рисунке предметной плоскости.

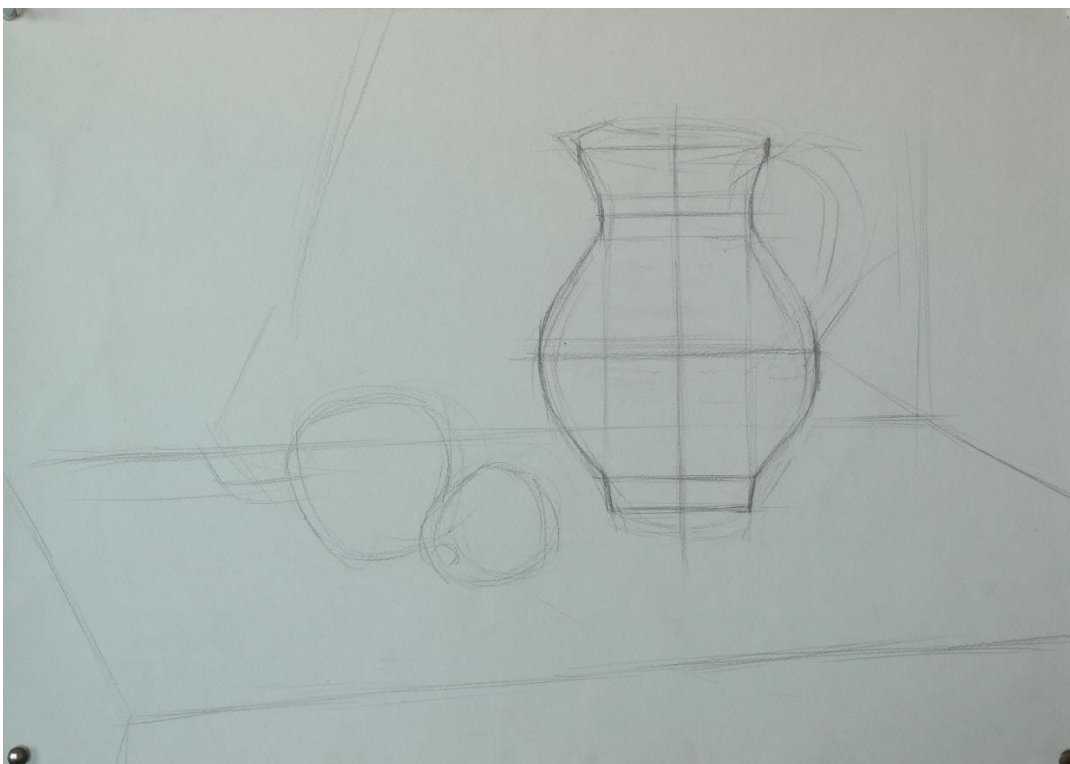

Фото 5. Уточнение пропорций предметов (соотношения высоты и ширины).

На каждой горизонтальной оси выстраиваем эллипсы. Следим за тем, чтобы нижние эллипсы были раскрыты сильнее, чем верхние, проверяем это соотношением вертикальной оси эллипса к горизонтальной.

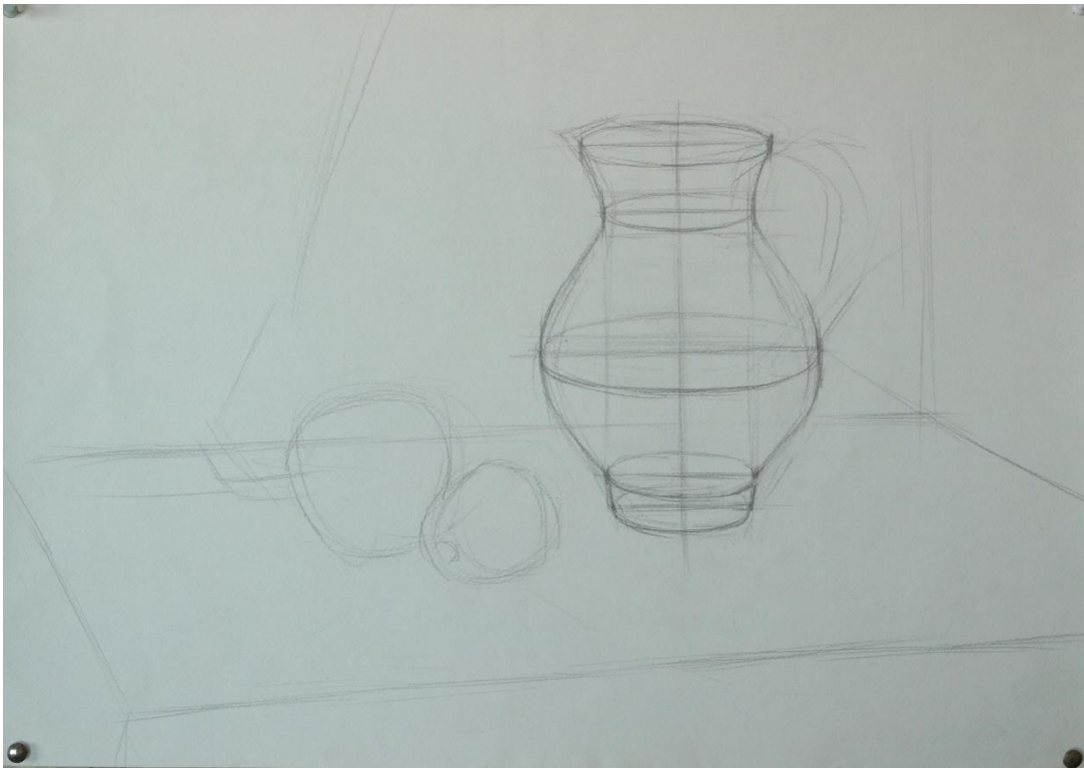

Фото 6. Передача объема округлых предметов.

Мысленно представляем предмет прозрачным и рисуем линии и контуры, обозначающие объем. Прорабатываем в рисунке детали, помогающие передать положение предмета: рисуем основание ручки кувшина и диаметрально противоположный ей носик.

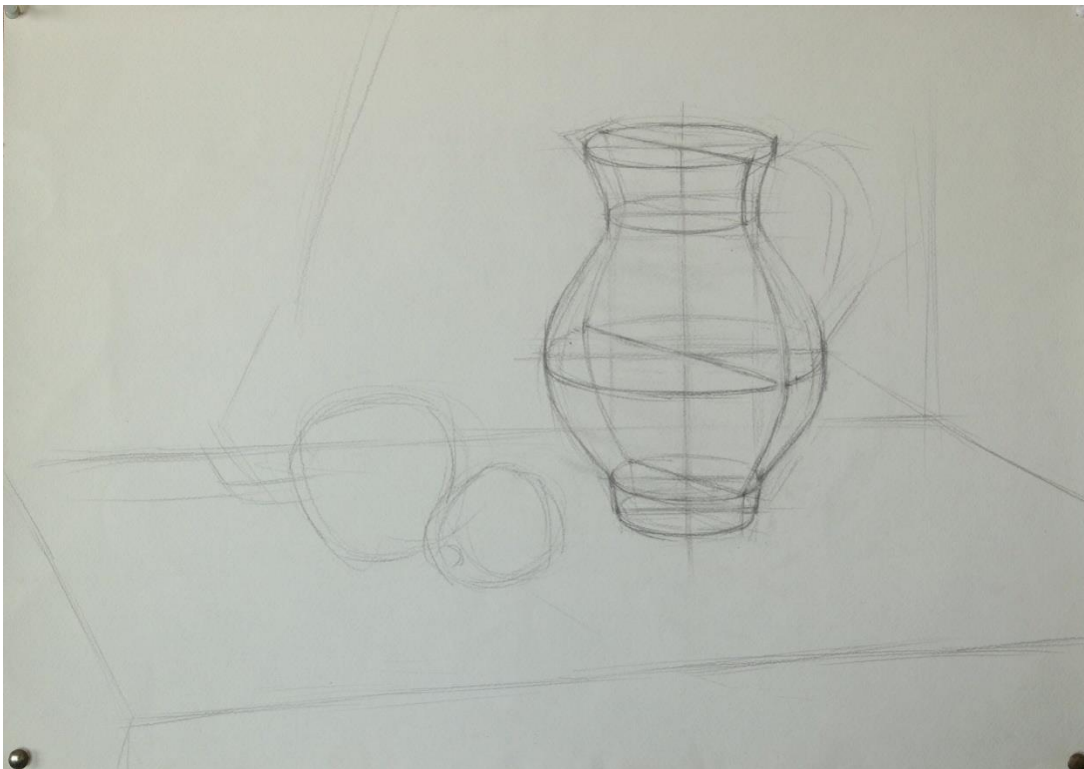

Фото 7. Прорисовывание деталей, помогающих передать объем.

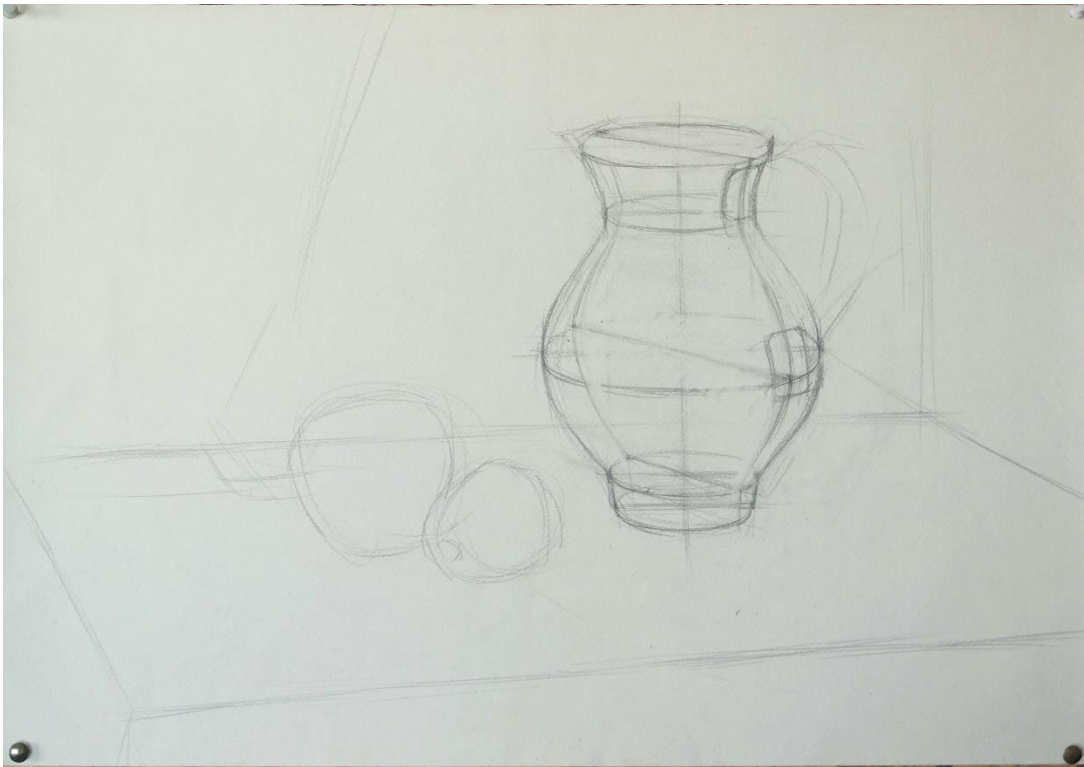

Фото 8. Продолжение рисунка (положение ручки на поверхности кувшина).

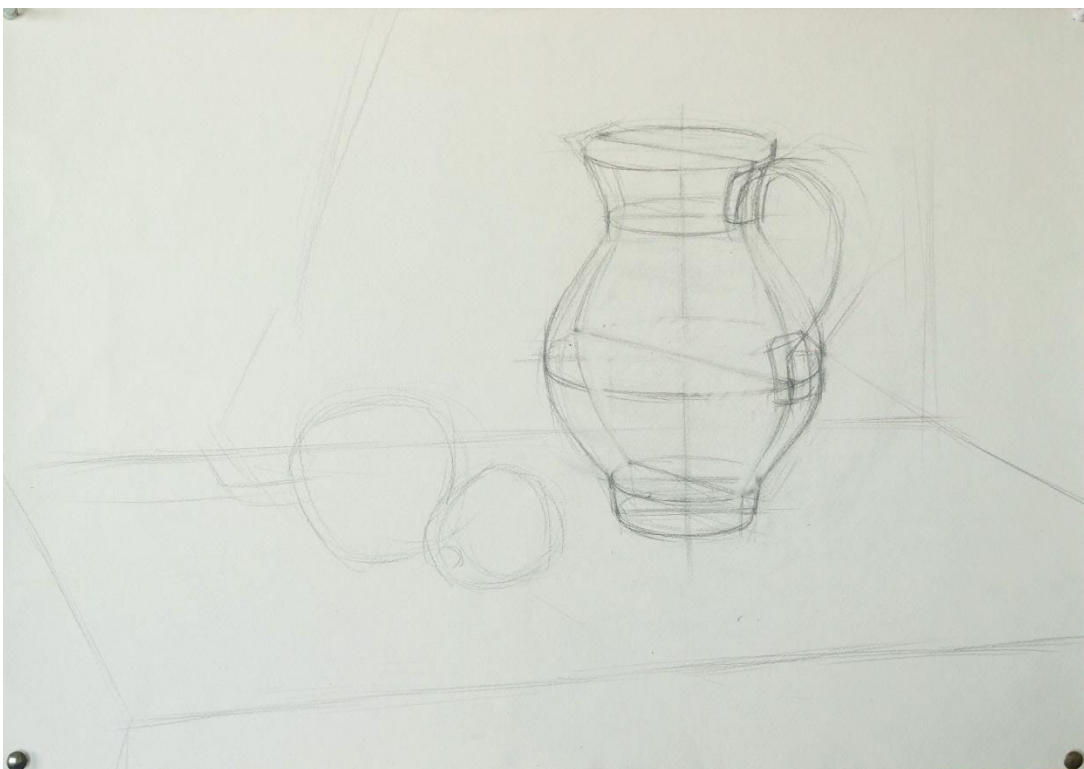

Фото 9. Продолжение рисунка (уточнение формы ручки).

Используя легкие вспомогательные линии, выстраиваем форму ручки, передаем ее толщину и уточняем места крепления ручки к кувшину. На противоположном конце оси диаметра эллипса выстраиваем форму носика кувшина. Для изображения фруктов намечаем центральные оси (оси

вращения) и поперечные оси эллипсов. Но учитываем несимметричность живой формы.

Фото 10. Рисование фруктов.

Изображаем драпировки: передаем общую форму складок. Намечаем границы света и тени на поверхности предметов, очертания бликов, границы падающих теней.

Фото 11. Обозначение границ света и тени.

Третий этап

Начинаем работать акварельными красками, используя способ ведения работы от светлого к темному: от светлых предметов к темным, от освещенных участков предметов к тeneвым.

Самые светлые участки предметов – это блики. В участках бликов делаем небольшие по площади заливки, придавая им цвет освещения. При дневном свете (из окна) освещение имеет холодный оттенок (голубой, синий), что обусловлено цветом неба. К цвету блика примешивается цвет самого предмета. Для изображения цвета блика пользуемся таким приёмом: покрываем участок блика цветом, присущим источнику освещения, а затем, в еще не просохшую заливку, способом вливания цвета в цвет, вносим цвет предмета. Выгодно, когда цвет блика состоит примерно на $2/3$ из одного цвета (цвета освещения) и на $1/3$ из цвета предмета. Площадь заливок бликов надо сделать слегка выходящей за намеченные карандашом участки.

Фото 12. Изображение бликов на поверхности предметов.

Далее начинаем работу над освещенными участками светлых предметов. Используем легкие, прозрачные мазки краски.

Фото 13. Изображение освещенных поверхностей предметов.

Драпировки перекрываем большими заливками, сразу закладывая теневые участки складок

Фото 14. Изображение драпировки.

Фото 15. Изображение драпировки (продолжение).

Освещенные участки более темных предметов прописываем с учетом их тональности и насыщенности, не забывая про характер освещения (в данном случае холодное дневное). Границы бликов на поверхности глянцевых предметов делаем четкими. Первым из двух темных предметов выбираем яблоко, как более понятное и насыщенное по цвету.

Фото 16. Изображение освещенных поверхностей предметов.

Теневая часть предмета – самая насыщенная и при холодном дневном освещении – самая теплая по цвету.

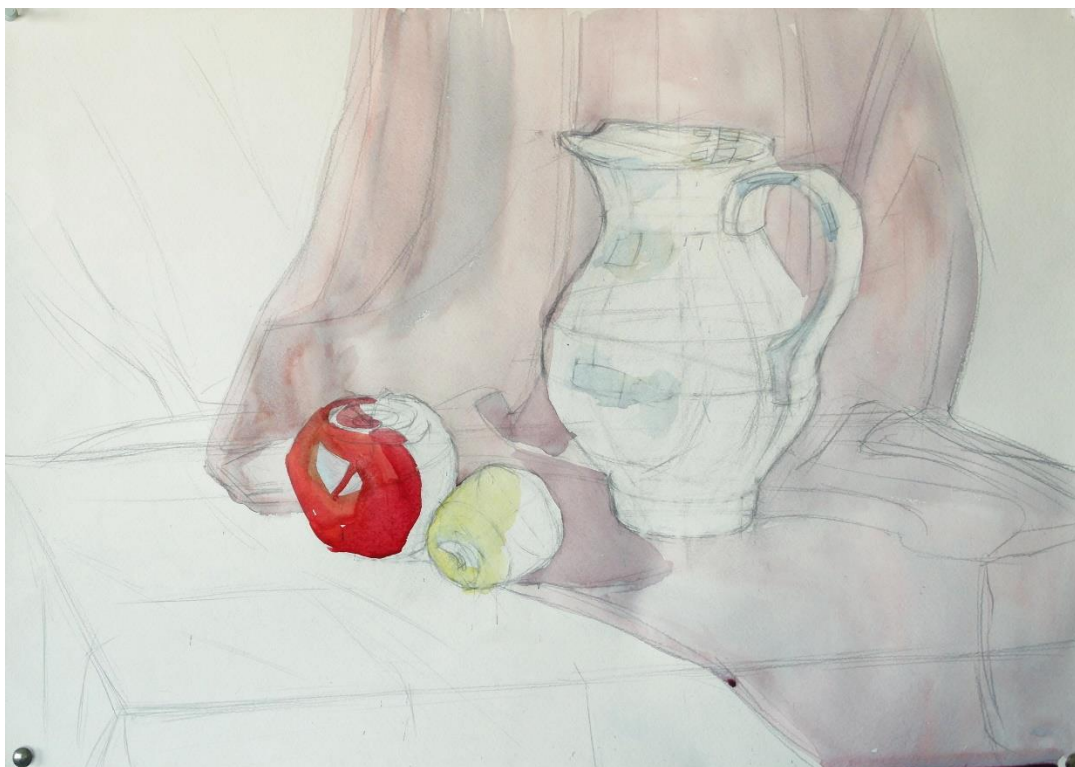

Фото 17. Подбор оттенков цвета для теневой части предметов.

Часть границы блика красного яблока смягчаем для более убедительной передачи характера поверхности

Фото 18. Смягчение границы блика на поверхности красного яблока.

Добавляем более темную теневую часть красного яблока.

Фото 19. Прописывание теневой части красного предмета.

Таким же образом пишем желтое яблоко. Подбирая более темный цвет для теневой части, стараемся сохранить чистый оттенок красочного слоя. Используем мягкие мазки или заливку.

Фото 20. Прописывание теневой части желтого предмета.

Начинаем прописывать кувшин, подбирая нужные оттенки цвета.

Фото 21. Прописывание кувшина.

Границы бликов сохраняем более чёткими, потому что у кувшина глянцевая поверхность.

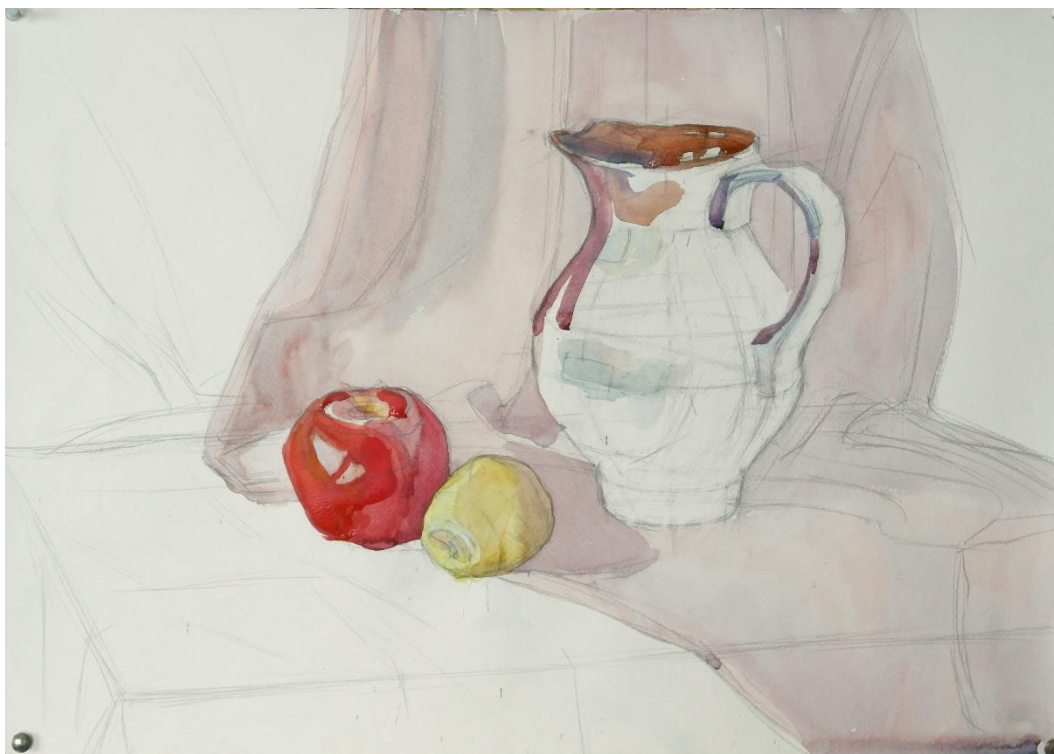

Фото 22. Прописывание кувшина (продолжение).

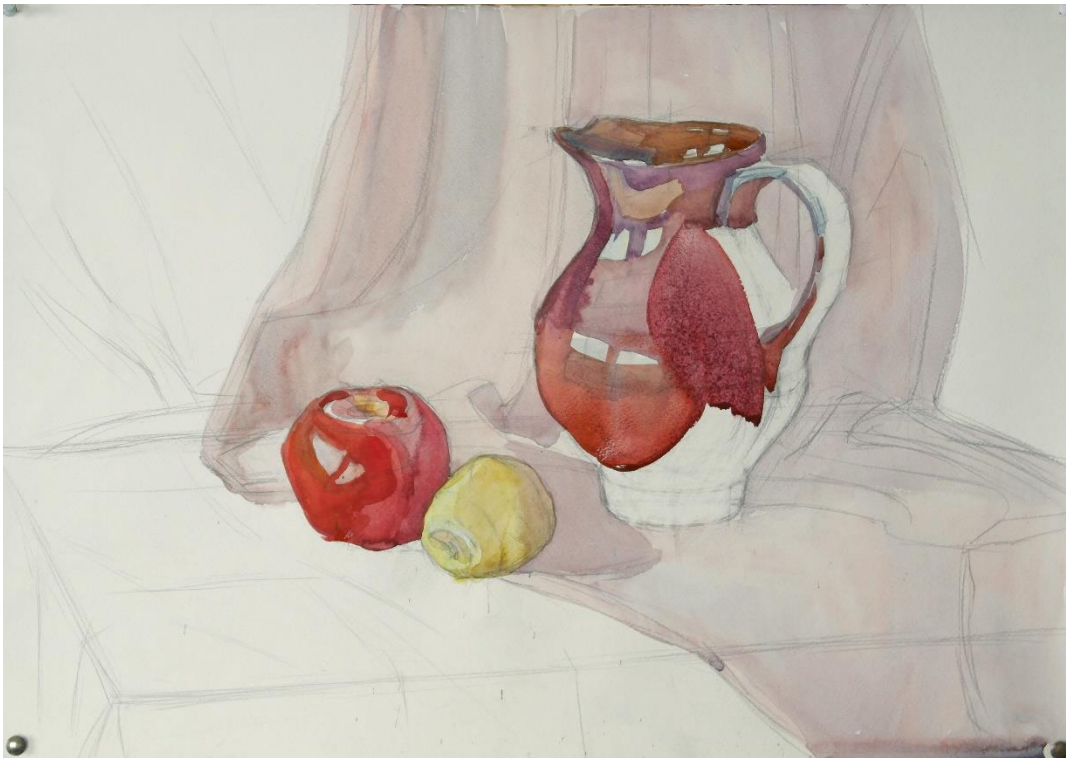

Фото 23. Проработка поверхности кувшина.

Последовательность изображения кувшина такая же: вначале прописываем более светлые и холодные освещенные части, затем более насыщенную полутень, в которой наиболее проявлен собственный цвет предмета, затем более темные и более теплые (по отношению к освещенным) участки собственной тени.

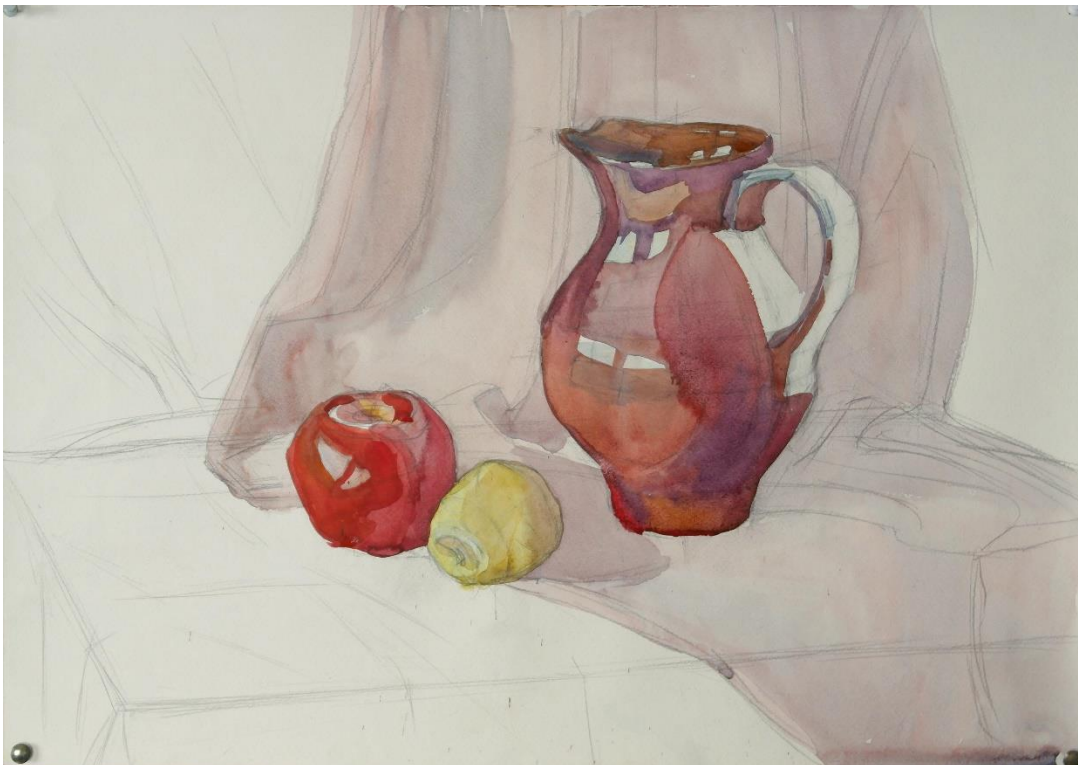

Фото 24. Проработка поверхности кувшина (продолжение).

Фото 25. Проработка теневых поверхностей кувшина.

Рисуем вторую, более темную драпировку горчичного цвета.

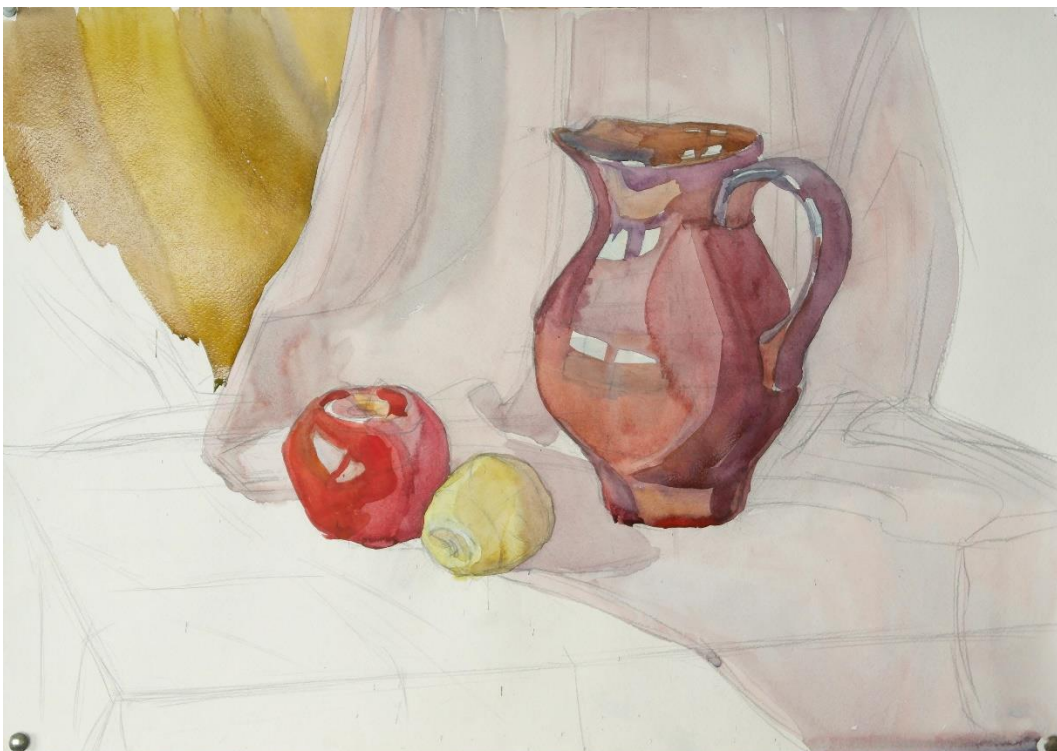

Фото 26. Рисование фона (второй драпировки).

Четвертый этап

Уточняем освещение и пространственное расположение предметов. Горизонтальная плоскость более освещена по отношению к вертикальным,

делаем её более светлой и более холодной по цвету. Открытое пространство в правой части тоже пишем одновременно, не дожидаясь высыхания красочного слоя, чтобы избежать четких границ участков дальнего плана.

Фото 27. Прописывание основных поверхностей.

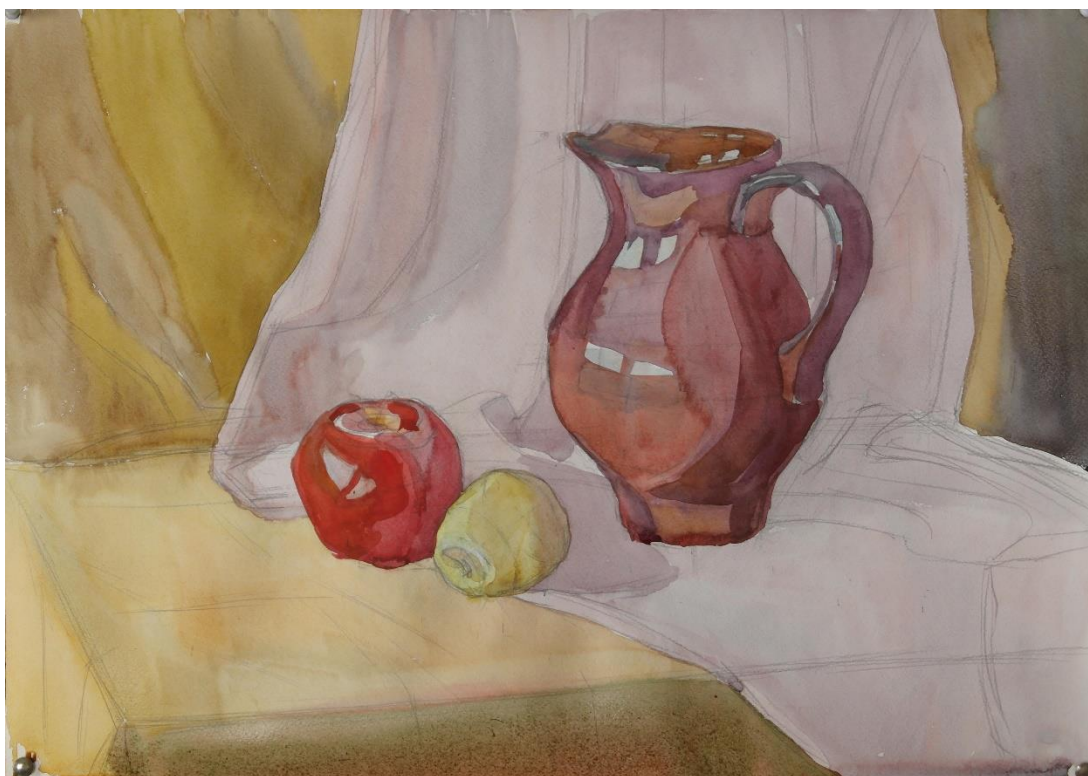

Фото 28. Прописывание основных поверхностей (продолжение).

Накладываем следующий слой краски, прописывая теньевые участки светлой драпировки розового цвета, уплотняем тень на красном яблоке.

Фото 29. Проработка теневого поверхностей цветом.

Прописываем полутона и собственные тени кувшина, а также участки падающих от кувшина теней.

Фото 30. Проработка теневого поверхностей цветом (продолжение).

Пятый этап

Продолжаем работу, стараясь передать характер освещения. Уплотняем полутона и тени на изображении драпировки горчичного цвета, уплотняем тень от желтого яблока и тени складок розовой драпировки.

Фото 31. Передача характера освещения.

Фото 32. Передача характера освещения (продолжение).

Продолжаем работать над теневыми участками розовой драпировки.

Фото 33. Передача характера освещения (продолжение).

Добавляем полутона в драпировку горчичного цвета. Уплотняем полутень и тень в изображении желтого яблока; усиливаем насыщенность полутона и красные рефлекссы в тени.

Фото 34. Передача рефлекссов.

Шестой этап

Добавляем более насыщенные полутона в драпировку розового цвета.

Фото 35. Проработка деталей.

Добавляем участок падающей тени от кувшина, немного высветляем, оказавшийся слишком темным участок освещенной поверхности возле блика на горловине кувшина. Смягчаем контуры предметов.

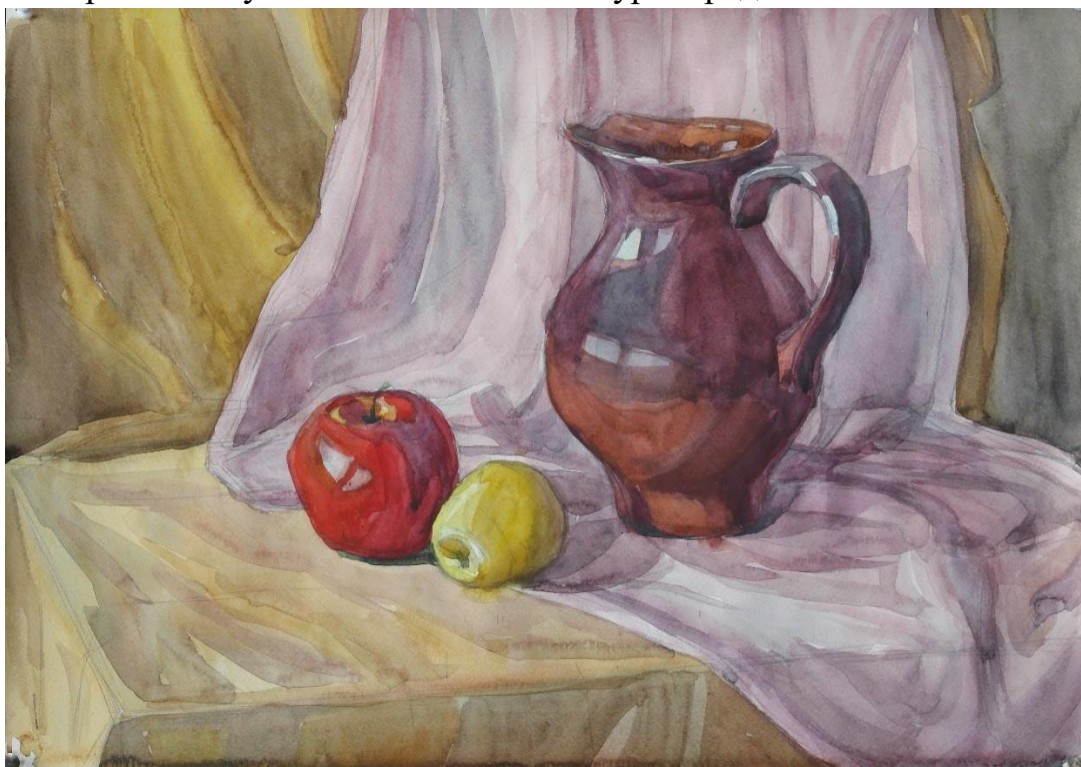

Фото 35. Завершение работы.

На этом этапе работу над натюрмортом можно считать законченной. Однако, полноценное освоение навыков ведения акварельной работы требует многократных упражнений. Используя различные постановки, необходимо усвоить обязательные умения и навыки выполнения живописной работы с натуры и научиться:

- анализировать цветовой строй натюрморта, различать цветовые оттенки;
- передавать общие цветовые отношения предметов в натюрморте;
- изображать цветом форму предметов и характер их освещения;
- использовать различные технические приемы работы акварельными красками (заливка цветом, лессировка, работа отдельными мазками).

Рекомендуемая литература:

1. Айзенберт Б. Полный курс акварели. Техника акварели. Материалы. М.: Внешсигма: АСТ, 2000.
2. Бесчастнов Н.П. Живопись: учебное пособие для вузов. М.: ВЛАДОС, 2004.
3. Все о технике: живопись акварелью / Пер. с исп. С. Загорская. М.: АРТ-Родник, 1998.