

Методические рекомендации для самостоятельной работы.

1. Прежде чем писать на бумаге, рекомендуется пробами определить ее свойства: хорошо ли ложатся краски, отмываются ли они, допускает ли бумага различные поправки, подчистки и т.д. Бумага должна быть приклеена к жесткой основе, так как получить хорошие результаты на волнистой, деформирующейся от влаги бумаге не возможно. Перед работой лицевая сторона бумаги должна быть хорошо смочена чистой водой не менее двух раз с помощью губки или кисти.

2. Наклейка бумаги на планшет.

Лучше всего натягивать бумагу на планшет. Бумага должна быть всегда хорошо натянутой и гладкой. Если бумагу нужно укрепить на планшете надолго, то это лучше сделать клеем. Если же основанием бумаги служит временный планшет, то прикреплять бумагу проще и быстрее не большим числом хороших кнопок. В том и другом случаях бумагу нужно смачивать с двух сторон, что дает равномерное увеличение ее при размачивании и медленное, равномерное уменьшение при высыхании. Намоченная с двух сторон бумага сохнет медленно, клей схватывается до того момента, когда бумага начинает подсыхать и тянуть. При смачивании бумаги сначала влажной губкой, без избытка воды, протирается внутренняя сторона так, чтобы не замочить краев, предназначенных для клея. Затем бумага переворачивается, и ее внешняя сторона смачивается полностью вместе с краями. Если бумага прикрепляется на кнопках, то тогда она смачивается целиком с двух сторон.

3. Смешивать краски лучше всего на белом фоне фарфора или бумаге.

4. Как правило, сначала наносят краски светлых тонов, затем более темных; сначала жидкие, затем более густые. Для получения хорошей акварели нужно писать сочно, то есть с большим количеством воды. Перед окраской участка, небольшая часть которого должна остаться белой, ее можно покрыть с помощью кисти резиновым клеем.

5. Перед окраской цвет и тон должны быть проверены на обрезке бумаги того же качества и также предварительно смоченном, как и бумага, на которой выполняется оригинал.

6. Если высохшую на бумаге краску нужно смыть, это место смачивают чистой водой и кончиком кисти отмывают, после чего прикладывают белую пропускную или фильтрованную бумагу. Процедуру повторяют несколько раз. До полной белизны краску на бумаге отмыть нельзя, а если это необходимо, то прибегают после отмывки к обесцвечиванию хлорной водой. В некоторых случаях пропускную бумагу целесообразно туго свернуть трубочкой в виде растушевки. Краску с больших поверхностей смывают при помощи губки или мыльной водой, которую надо затем быстро удалить.

7. Для придания краскам на бумаге нежного тона акварельный рисунок протирают хлебом, благодаря чему удаляют поверхностные слои красок. Хлеб берут белый, без жирных приправ, и немного подсушенный, черствый, рассыпают крошками и легко раскатывают их ладонью.

8. Лучшие для акварельных работ кисти - колонковые. После работы их рекомендуется отмывать мылом и время от времени - раствором пищевой соды.

Несложный натюрморт.

Цель этюда - передать тональные и цветовые отношения двух-трех предметов, образующих смысловую группу на нейтральном фоне при боковом освещении.

Натюрморт является особенно ценным объектом изображения для усвоения основ живописной грамоты. Уметь правдиво изобразить с натуры форму и краски предметов - это значит передать с помощью конструкции, перспективы, цветовых отношений пропорции, объем, материальность, пространственное положение предметов и их характер в целостном живописном этюде. Эти качества грамотного реалистического изображения предметов направлены на выявление их эстетических свойств и красоты.

Последовательность выполнения подготовительного рисунка одинакова: композиционная группировка предметов на плоскости и затем линейно-конструктивное построение форм по опорным точкам сквозной прорисовкой.

Натюрморт в тоне гризайлью.

Прежде чем перейти к тональному светотеневому изображению предметов, внимательно рассмотрим и оценим натюрморт с позиций ахроматических отношений, тональных различий. Одни из предметов выглядят темными, другие - светлыми, на одних предметах собственные тени кажутся плотными, «тяжелыми», на других светлыми, «легкими». Чтобы правильно взять светотеневые отношения, тональные различия, необходимо пропорционально передать все световые характеристики предметов в их отношении друг к другу и к фону.

Приступим к практическому выполнению задания. Смочим чистой водой лист бумаги. Разведем в небольшой посуде (на блюде или баночке) черную или темно-коричневую краску до необходимой консистенции с учетом изменения ее насыщенности при высыхании.

Начнем прокладку тоном, как это делается и в рисунке, с самого темного предмета и глубокой тени на линии светораздела. Покажем на всех предметах прозрачным раствором красок тени, закрывая рефлексy и мягко переводя полу тень в тень с помощью, смоченной в воде и отжатой кисти. Освещенные поверхности предметов в начале лучше не закрывать тоном, дальнейшая работа потребует внимания к фону. Его следует предварительно, не останавливаясь на форме складок, «залить» прозрачным слоем краски. Таким образом, после предварительно тональной прокладки мы получим основные светотеневые отношения между освещенными и теневыми частями формы предметов, а также между предметами и фоном. На этом заканчивается первая стадия работы - нахождение основных отношений.

На второй стадии работы более конкретно уточняем силу тона каждого предмета, сравнивая его между собой. Для этого необходимо сопоставить на предметах не только тени с тенями, полутона с полутонами, но и светлые места предметов, а также собственные и задающие тени. Когда общий тон предметов и постановка в целом найдены. Можно переходить к более детальной светотеневой проработке каждого отдельно взятого предмета, к его объему, материальности и пространственному положению. На этом, третьем, этапе работы приступим к прописке светлых мест предметов, сравнивая их между собой по светлоте с учетом фона, на котором, они находятся.

Мазки красок должны соответствовать нужному тону и ложиться по форме поверхностей предметов. Усилим многослойной пропиской теневые поверхности предметов способом лессировок, особенно по границам между светом и тенью, на линиях светораздела. Сверяя отношения между предметами, нужно добиваться верных светотеневых градаций, особенность которых заключается в том, что каждый предмет имеет свой, отличный от других тон. Поэтому, надо сравнивать движение света на

плоскостях предмета, повернутых к свету, с теми, где свет скользит, и на теневых, на уходящих планах. Не следует также забывать о контрастах. Чем ближе предмет к источнику света, тем ярче проступают на нем светотеневые контрасты. Находящиеся на переднем плане предметы читаются более четко, с большим количеством деталей и особенностями фактуры. По мере удаления от зрителя эти качества становятся менее заметны. Все эти особенности следует учитывать для того, чтобы верно передать пространственные планы, а также при прописки фона.

На последнем этапе работы гризайлью следует перейти от детальной проработки отдельных форм к обобщению, чтобы вся группа предметов была приведена в единое целое.

Этюд должен создавать целостное впечатление от натуральной постановки.

Натюрморт в цвете акварелью.

Предварительный рисунок натюрморта в цвете аналогичен рисунку натюрморта в технике гризайль. На основном формате листа выполним короткий эскиз-набросок в цвете, который поможет разобраться в характере цветовых отношений природы. Рассматривая натюрморт, определим имеющиеся в нем контрасты: самые светлые и самые темные места, участки постановки, окрашенные холодными цветами, и те, которые воспринимаются теплыми. Ясность в определении контрастов поможет пропорционально распределить цветовые отношения между полярными светотеневыми акцентами, содержащимися в натюрморте. Не следует рассматривать природу на очень большом удалении от нее, так как при этом теряется острота восприятия движения света и цвета на поверхностях предметов, и на оборот, правильный выбор точки зрения поможет увидеть наиболее характерное в колористическом строе натюрморта в целом.

Уяснив общий строй цветовой композиции, ее контрасты и акценты, можно приступать к работе на основном формате листа, который следует предварительно смочить водой.

Начнем первоначальную прописку со светлых мест этюда, закрашивая освещенные поверхности предметов, включая блики, тонким слоем прозрачных красок. Очень важно передать цветом первое, непосредственное впечатление от природы.

Прописывая тени, надо помнить уже известное нам правило: если свет теплый-тени холодные, и наоборот, при холодном свете тени читаются относительно теплыми. Быстро проложив основные цветовые отношения, найденные путем сравнения освещенных и теневых частей формы предметов, переходим к выяснению цвета и тона драпировок фона, такой подход, когда энергично прописывается вся картинная плоскость, не оставляя участков чистой, не закрашенной бумаги, позволяет нам шире взглянуть на натюрморт, не вдаваясь в детали, раскрыть ровные цветовые отношения, точнее увидеть и передать градации света и тени на форме предметов. Надо приучить себя писать все предметы одновременно, сравнивая их по светлоте, цвету и насыщенности тона. Стоит только «застрять» на деталях, какого-либо предмета, как весь ритм работы будет нарушен.

Переходя к проработке объемной форме предметов, надо оценивать их цветовое состояние по наличию в окраске поверхностей теплых и холодных цветов. Чтобы его почувствовать, надо постоянно переводить взгляд с одного предмета на другой, а затем на всю группу предметов в целом. Цвет каждого предмета необходимо сравнивать с другим и все вместе с фоном.

Если в первом же натюрморте в цвете удастся найти основные цветовые отношения и передать крупную форму предметов без тщательной проработки деталей,

добившись при этом цветового и тонального единства этюда, задачу можно считать выполненной.