

**Учебно-методическая разработка по предмету «Живопись»
для учащихся 1 класса (четырехлетний срок обучения)
и 4 класса (семилетний срок обучения) ДХШ
«Развитие навыка акварельной живописи в технике «лессировка»**

Амирова Наталья Владимировна
преподаватель рисунка, живописи, станковой композиции
МАУДО «Детская художественная школа №2»
города Набережные Челны

Аннотация

Данный методический продукт ориентирован на учащихся 1 года обучения в ДХШ. Так же пособие может быть актуально и интересно преподавателям ДХШ, ДШИ, изостудий.

Тема актуальна в рамках реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Живопись», начиная с первой четверти. В программе на каждом году обучения происходит обращение к акварельным техникам, основополагающей из которых является техника многослойной живописи «Лессировка».

В учебно-методической разработке обобщены и методологически структурированы практические задания, направленные на формирование технических умений учащихся и отработке навыков работы акварелью в технике «лессировка». Учебно-методическая разработка содержит теоретическую часть, раскрывающую понятийную систему, актуальную в рамках данной темы.

Введение

Развитие у учащихся живописного восприятия цвета и цветовоспроизведения – одна из основных целей предмета «Живопись». Что же такое «живописное восприятие»? Мы знаем, что цвет предмета изменяется в зависимости от определенных условий (освещения, расположения предмета в пространстве, цвета окружающих его предметов). Способность увидеть всё многообразие цветотонных отношений природы в тончайших нюансах, в связи с освещением, расположением предметов в пространстве – и есть живописное восприятие.

Но, кроме задачи живописного восприятия цвета, в художественной педагогике, ставится задача грамотного воспроизведения цветовых отношений с помощью определенных материалов. Одним из таких материалов, является акварель, наиболее часто используемая в процессе освоения живописи в художественной школе. Техника акварели является одной из самых сложных: краски постоянно текут, сложно добиться чистоты цвета, воздушности. Часто живопись выглядит «жухлой», «замученной», «замыленной» - это в целом, а в частности – учащиеся, не имея достаточного опыта работы с акварелью, не могут определить какие краски нужно взять и в каких пропорциях их смешать для получения нужных оттенков. В результате наблюдается нарушение пропорциональности цветотональных отношений, высветленность и недостаточная цветность участков света и полутонов. Общее цветовое решение скудное, отсутствует колористическое решение, обусловленное условиями освещения.

Основные понятия и термины

Акварель (фр. aquarelle «водянистая») – техника изображения и разновидность изобразительного искусства, занимающая переходное положение между живописью и графикой. **Акварель** совмещает особенности живописи (богатство тона, построение формы и пространства цветом) и графики (активная роль белого фона бумаги в построении изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, характерной для живописи темперой, гуашью или маслом).

Лессировка (от нем. Lasierung - глазурь) – техника получения глубоких переливчатых цветов за счет нанесения полупрозрачных красок поверх основного цвета. Этот традиционный оптический метод смешения красок, когда нижний слой просвечивает

сквозь верхние слои, значительно облегчает задачу создания верных тональных отношений в работе, строится последовательным наложением прозрачных слоев краски – лессировок не только для придания цвету более темного плотного тона, но и для оптического смешения цветов на бумаге. Самый темный тон достигается путем нанесения слоев краски друг на друга до тех пор, пока не сформируется желаемая глубина цвета. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Бликом называется самая светлая часть, которая является отражением яркого света: лампы, солнца и т. д. Блик хорошо заметен на глянцевых (блестящих) поверхностях и практически не виден на матовых.

Свет — как видно из названия, это освещённая часть предмета. Далее следует промежуточная область между светом и тенью — **полутень**.

Собственная тень — это самая темная часть предмета.

В конце перечисленных зон будет располагаться **рефлекс**. Слово «рефлекс» — происходит от лат. reflexus, что означает отражение. Т. е. в нашем случае рефлекс — это отраженный свет в теневой части предмета. Отражается он от всего, что окружает предмет с теневой стороны: от стола, потолка, стен, драпировок и т.п. Область рефлекса всегда чуть светлее тени, но темнее полутени.

Падающая тень — это тень отбрасываемая предметом на то, что его окружает, например, на плоскость стола или стены. Чем ближе тень к предмету, от которого она образуется, тем более темной она будет. Чем дальше от предмета — тем она светлее.

Основная часть

Техника лессировки основана на прозрачности акварельных красок, которая позволяет менять цвет при нанесении одного слоя краски на другой. Перед этим первый слой краски должен хорошо подсохнуть. Лессировка может быть использована для различных целей: можно залить всю плоскость в пределах контура рисунка нужной насыщенности, можно повторить заливку не по всей плоскости, а только в тех местах, где нужно получить необходимое цветовое впечатление. Лессировкой можно получить третий цвет, который по цветовому тону будет ближе к цвету верхнего слоя. Например, если желтый цвет покрыть красным, то новый цвет будет красно-оранжевым; если же красный цвет покрыть желтым, то получим желто-оранжевый цвет. Во избежание помутнения цвета не следует наслаивать один цвет на другой более трех раз и брать сильно насыщенный раствор краски.

На уроках живописи, с самых первых занятий, идет обращение к акварельной технике, к приемам и подходам работы акварелью, позволяющим в последующем успешно освоить технику многослойной живописи – технику «лессировки»:

- упражнение: заливка акварелью, вливание цвета в цвет, лессировка – 3 часа;
- локальный свет на свету в полутени и тени – 3 часа;
- тоновая и цветовая лепка формы предметов – 9 часов;
- изменения локального цвета в зависимости от окружающей среды – 15 часов;
- цветовой тон, контраст, нюанс – 18 часов;
- выделение в натюрморте главного – 12 часов;
- живопись драпировок – 3 часа.

Одним из самых результативных методов повышения эффективности учебно-воспитательного процесса являются упражнения. Именно упражнения призваны служить связующим звеном между теорией и практикой, призваны сформировать умения и навыки в процессе закрепления знаний, призваны развить визуальную культуру и живописное восприятие у учащихся. Именно упражнения, решающие отдельные живописные задачи, в дальнейшем позволят учащимся решать комплекс живописных задач в условиях работы с различной по сложности натурой, средой и объектами среды.

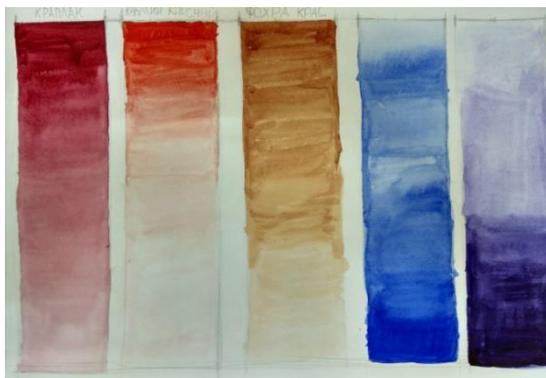
Упражнение №1 (2 часа)

«Растяжки от темного к светлому и наоборот»

Задание: выполнить несколько цветowych растяжек, обеспечив плавный переход от насыщенного цвета к светлому его звучанию и наоборот. Сохранить равномерность и прозрачность акварельного слоя.

Материалы и оборудование: бумага формата А3, акварель, палитра, кисти (белка № 7 или 8), баночка для воды.

Рекомендации: Самым трудным в этом упражнении оказывается правильное размещение в листе пяти одинаковых прямоугольников для акварельной заливки, где все измерения и сравнения производятся не с помощью линейки, а с помощью карандаша и собственного глазомера. В ходе практической работы видна зависимость насыщенности цвета от количества взятой воды. Необходимо контролировать светлоту (тон) взятого цвета, работая на палитре. Важно научиться чувствовать какое количество воды впитывает кисть. Попутно обращаем внимание на деление цветов на теплую и холодную гамму.

Ожидаемый результат: овладение техникой работы: способность управлять растекающейся краской, менять ее насыщенность за счет увеличения и уменьшения количества воды, стремление к четкости и аккуратности в работе.

Упражнение №2

(1 час) «Цветовые растяжки»

Задание: выполнить несколько цветowych растяжек с плавным переходом из одного цвета в другой цвет.

Материалы и оборудование: бумага формата А3, акварель, палитра, кисти (белка № 7 или 8), баночка для воды.

Рекомендации: важно сохранить прозрачность и чистоту акварельного слоя. Необходимо учитывать то, что не рекомендуется смешивать контрастные цвета: красный и зеленый, желтый и фиолетовый, оранжевый и синий. Можно сделать растяжку:

- от желтого к синему через зеленый;
- от желтого к красному через оранжевый;
- от красного к синему через фиолетовый (на практике получается пурпурный).

В работе следует использовать палитру, на которой постепенно примешивается один к цвет к другому.

Ожидаемый результат: овладение техникой работы: способность управлять растекающейся краской, менять ее оттенок за счет увеличения количества одного цвета, относительно другого, способность не менять концентрацию краски, влияющую на насыщенность цвета, т.е. следить за количеством воды на кисти и палитре.

Упражнение №3 (2 часа)

«Градиентная цветовая растяжка»

Задание: выполнить заливку секторов в полосе, обеспечив нюансную градацию оттенков (плавный переход), получаемых при переходе из цвета в цвет.

Материалы и оборудование: бумага формата А3, акварель, палитра, кисти (белка № 7 или 8), баночка для воды.

Рекомендации: Работа ведется только с основными цветами. Нужно сделать растяжки между двумя основными цветами и оформить их в 3 полосах, разбитых на 10 секторов. В каждом секторе будет свой оттенок, слегка отличающийся от предыдущего. Работая на палитре, важно к каждому полученному оттенку добавлять примерно одинаковое количество того цвета, к которому мы «шагаем», чтобы обеспечить плавный, постепенный – нюансный переход из цвета в цвет. Очень внимательно нужно относиться к сохранению изначально выбранного тона.

Ожидаемый результат: овладение техникой работы: способность управлять растекающейся краской, менять ее оттенок за счет увеличения количества одного цвета, относительно другого, способность не менять концентрацию краски, влияющую на насыщенность цвета, т.е. следить за количеством воды на кисти и палитре.

Упражнение №4 (1 час)

«Техника лессировки в гризайли»

Задание: выполнить ахроматическим цветом заливку трех прямоугольников разным количеством красочных слоев (одним, двумя, тремя).

Материалы и оборудование: бумага формата А3, акварель, палитра, кисти (белка № 7 или 8), баночка для воды.

Рекомендации: Работа ведется черным цветом в технике «гризайль» (одноцветная живопись). Необходимо проследить зависимость тона в акварели от количества красочных слоев. Стараемся работать методом «заливки», выдерживая один и тот же средний тон, который находим на палитре. Последовательно заполняем один прямоугольник одним слоем, второй – двумя, третий – тремя слоями. Каждый следующий красочный слой наносим после высыхания предыдущего. После отработки приемов в прямоугольниках целесообразно попробовать работу с натурой, например, с листочками. Набрав общий тон листика, после высыхания акварельного слоя, усиливаем тон в теневых местах последующими акварельными слоями.

Ожидаемые результаты: овладение техникой работы: способность управлять растекающейся краской, меняя концентрацию краски управлять тоном, усиливать тон путем многослойного наложения краски.

Упражнение №5 (2 часа)

«Светотональные градации в передаче объема»

Задание: выполнить изображение простого бытового предмета по шаблону с передачей его объема через светотональную проработку его формы в технике «гризайль».

Материалы и оборудование: бумага формата А3, акварель, палитра, кисти (белка № 7 или 8), баночка для воды; шаблон изображения, например, кувшина, для обводки.

Рекомендации: На примерах реальных предметов, анализе их формы, происходит знакомство с объемом и светотенью. Изучаются понятия, определяющие объем предмета: блик, свет, полутень, собственная тень, рефлекс и падающая тень. Обращаем внимание на характер освещения: при яркой подсветке полутень становится уже, и будет выглядеть менее выраженной. Граница между светом и тенью хорошо заметна. А падающая тень имеет четкие края и выглядит более темной. При рассеянном свете — все наоборот. Полутень шире, тень мягче, а падающая тень не имеет четкого контура — ее граница становится размытой.

В ходе практической работы можно воспользоваться шаблоном, по которому нарисовать 5 одинаковых изображений простого бытового предмета. Каждое изображение заливается тоном, насыщенность которого можно не менять на последующих этапах работы. Необходимо помнить о блике – самой светлой части на предмете, которая не закрашивается краской.

- после высыхания 1 красочного слоя, на втором и последующих (3, 4, 5) изображениях заливается полутеневая и теневая части.
- после высыхания 2 слоя, на третьем и последующих (4 и 5) изображениях заливается теневая часть с рефлексом.
- после высыхания 3 слоя на четвертом и пятом изображениях еще одним красочным слоем усиливается собственная тень. 4 красочный слой не наносим на рефлекс, он остается светлее тени, но темнее полутени. Кроме этого намечаем падающую тень.
- на последнем – пятом изображении усиливаем падающую тень.

Ожидаемые результаты: овладение техникой «лессировки» в процессе передачи объема бытового предмета через изображение светотени: способность управлять растекающейся краской, усиливать тон путем многослойного наложения краски, анализировать форму предметов и находить границу света и тени (на разных предметах она приобретает разную форму). Понимание того, что насыщенность теней и полутеней зависит от источников освещения и их характера: рассеянный дневной свет или электрическое освещение, приближенный или удаленный от природы источник освещения.

Упражнение №6 (4 часа)

«Осенние листья»

Задание: выполнить живописное изображение осенних листьев с натуры в технике «лессировка», передав все особенности натуры, т.е. стремясь к реалистичности изображения.

Материалы и оборудование: бумага формата А3, акварель, палитра, кисти (белка № 7 или 8), баночка для воды.

Рекомендации: Важно обратить внимание на смысле работы с натуры, т.е. изображение должно быть максимально похоже не просто на лист дерева определенного вида, оно должно отражать все особенности натуры в строении, внешнем виде, расположении в пространстве. Важно ранее сформированные знания и умения перенести в новые условия и применить их на практике. Рисуем, не обводя или срисовывая, а гармонично размещаем их в формате, строим, изначально упрощая сложную форму до геометрической формы, с постепенным ее усложнением, находя характерные только для этого листика детали. Главный принцип – «от простого - к сложному», «от общего – к частному». В связи с этим работа акварелью начинается с заливки плоскостей листочков или одним цветом или вливанием цвета в цвет, дающим новые оттенки и мягкие переходы. Отрабатываем навык работы с тоном, который зависит от количества воды. Кроме этого, имеем в виду, что тон можно утемнять, уменьшая количество воды и добавляя в цвет темную краску. Каждый новый красочный слой можно вливать в предыдущий по-сырому, но для проработки объема и особенностей в строении листика, лучше работать в чистом виде лессировочным приемом, накладывая слой краски на высохший предыдущий слой. Следим за тем, чтобы более трех красочных слоев не накладывались друг на друга. Следим за сохранностью их прозрачности.

Ожидаемые результаты: развитие способностей в работе по композиционной организации изображений на формате, в анализе и отображении характерных черт природы в рисунке. Развитие технических умений работы в технике «лессировка» и их осознанное применение в работе с природой по передаче ее живописных характеристик. Чистота письма, культура исполнения.

Практическое задание №7 (3 часа) «Светотональный разбор крынки»

Задние: отработать схему лепки объёма в работе с природой (крынкой), выполнив работу в технике гризайль лессировочным способом акварельного письма.

Материалы и оборудование: бумага формата А3, акварель, палитра, кисти (белка № 7 или 8), баночка для воды.

Рекомендации: Важно обратить внимание на факте работы с природы, т.е. изображение должно быть максимально похоже на постановку. Необходимо передать пропорции и особенности внешнего строения крынки, а так же среду вокруг предмета. Крынка должна иметь форму, на которую освещение падает не равномерно, т.е. состоящую из вертикальных наклонных и горизонтальных наклонных поверхностей. Необходимо обозначить поверхность стола, отделив ее от стены линией. Так как добавляется окружающая среда, возникает необходимость разобрать по тону не только крынку, но и стол, стену – необходимо понять, что светлее, что темнее.

По принципу работы в упражнении №5 следует усвоить правило: в акварели работают от светлого к тёмному. Первая акварельная прописка, когда решается вопрос о том, как соотносятся по тону световая часть кувшина, стол и стена, называется «подмалёвок». Подмалёвок выполняется большими пятнами. В связи с тем, что появился «горизонтальный объём», необходимо проследить и показать как ложится свет, тень и полутень на крынку. На каких участках поверхности крынки светлее смотрится свет, полутень. Где свет, полутень, тень наиболее контрастны по отношению к друг другу (обычно на той части, которая наиболее обращена к источнику света). Важно проследить и показать, как проявляется рефлекс на предмете. Необходимо пронаблюдать и построить падающую тень на столе и стене, если таковая имеется. Нанося акварельные слои друг на друга, в процессе усиления тона в необходимых местах, можно менять насыщенность краски. Если источник освещения расположен близко к постановке, то мы помним, что контраст световых и теневых мест сильный, тогда можно менять тон лессировочных слоев, чтобы ускорить процесс набора тона. Если освещение рассеянное, то переход от света к полутени и тени мягкий, тогда лучше тон красочных слоев не менять и усиливать теневые места только за счет их количества.

Ожидаемые результаты: развитие способностей в работе по композиционной организации изображения на формате, в анализе и отображении характерных черт натуры в рисунке. Развитие технических умений работы в технике «лессировка» и их осознанное применение в работе с сложной формой по передаче ее светотеневых характеристик. Чистота письма, культура исполнения.

Практическое задание №8 (3 часа) «Гипсовый куб на цветных драпировках»

Задание: выполнить живописное изображение кубов в цвете, показав светотеневые отношения и проследив за влиянием освещения (теплое или холодное) на постановку, а так же действие закона дополнительных цветов.

Материалы и оборудование: бумага формата А3, акварель, палитра, кисти (белка № 7 или 8), баночка для воды.

Рекомендации: Гипсовый куб – более простая форма для перехода к работе над изображением в цвете. Во-первых, светотональные градации организуются по граням куба. Во-вторых, на уроках рисунка уже изучены правила построения куба. В-третьих, на белом кубе лучше видны все оттенки, появляющиеся под влиянием симультанного контраста – срабатывает закон дополнительных цветов, когда при восприятии того или иного цвета появляется уравновешивающий его дополнительный цвет, который в случае его реального отсутствия спонтанно генерируется в нашем сознании. Это явление весьма важно для всех работающих с цветом. Теплое освещение сделает тени холодными, а холодное (например, иллюминисцентное освещение) сделает тени теплыми.

Работаем с изображением двух кубов на разных драпировках. Выявляем появляющиеся дополнительные цвета на гранях кубов. В зависимости от цвета драпировок (зеленой или сине-фиолетовой), один куб окрасится в розоватые оттенки, другой – в желтовато-оранжевые. Обращаем внимание на возникающие рефлекссы в тени на белом предмете от окружения.

Ожидаемые результаты: освоение и отработка в практической работе трех законов грамотной живописи:

- порядок работы: от светлого к тёмному, причём разницу в тоне мы проверяем по светам элементов натюрморта;
- любой цвет в природе терпит изменения, прежде всего, в зависимости от освещения: тёплое освещение – тёплые световые места и холодные тени, холодное освещение – холодные световые места и тёплые тени;
- проявление дополнительных цветов – симультанный контраст.

Практическое задание №9 (2 часа)

«Объём гипсового цилиндра»

Задание: выполнить живописное изображение цилиндра в цвете, показав светотеневые отношения и проследив за влиянием освещения (теплое или холодное) на постановку, а так же действие закона дополнительных цветов.

Материалы и оборудование: бумага формата А3, акварель, палитра, кисти (белка № 7 или 8), баночка для воды.

Рекомендации: данное задание – это закрепление материала, изученного в предыдущем задании, но с измененными условиями: цилиндр – тело вращения в отличие от куба и драпировки не дополнительных цветов, а более сложных цветосочетаний, что немного усложняет цветопередачу.

Ожидаемые результаты: отработка умений передавать объем и влияние освещения и цвета окружения на цвет предмета.

Практическое задание №10 (4 часа)

«Натюрморт с предметом цилиндрической формы»

Задание: выполнить живописное изображение простого бытового предмета (бидона) с демонстрацией изменения локального цвета предмета в зависимости от освещения и окружения.

Материалы и оборудование: бумага формата А3, акварель, палитра, кисти (белка № 7 или 8), баночка для воды.

Рекомендации: Необходимо перенести и применить в условиях нового практического задания ранее усвоенные знания по влиянию освещения и окружения на

цвет предмета, и показать изменение локального (естественного) цвета предмета, который является уже не белым, а хроматическим, т.е. цветным. Работа ведется в технике многослойной живописи – «лессировки». Полупрозрачные слои, накладываясь друг на друга, усиливают тон и насыщенность, меняют цвет, рождая новые оттенки.

Ожидаемые результаты: отработка умений передавать характерные особенности природы, грамотной композиционной организации изображения на формате, передавать светотеневые отношения и объем, характер освещения и влияние освещения и цвета окружения на хроматический цвет предмета, показать вертикальную плоскость (стена), горизонтальную плоскость (поверхность стола).

В итоге учащиеся должны знать и владеть техникой акварельной живописи «лессировка» и применять ее выразительные возможности в работе с натюрмортом по передаче объема предметов, светотеневых отношений в постановке, передаче влияния освещения и окружения на локальный цвет предметов.

Список литературы

1. Коробко, Ю.В. Теоретическое и методическое обоснование живописного понимания и видения цвета: дис. ... канд.пед.наук: 13.00.02 / Коробко Юрий Владимирович.- Краснодар, 1997.- 216 с.