

УДК 75.049.6

МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД НАТЮРМОРТОМ

О.В. Финаева

В статье рассматриваются этапы работы над натюрмортом в технике акварели, отдельное внимание уделяется вопросам колористики и составлению собственной цветовой палитры студента, а также общим принципам работы над контрастными и нюансными по цвету постановками.

Ключевые слова: натюрморт, живопись, акварель, колорит.

Этюды натюрморта – одна из наиболее важных тем в учебной живописи. С этюдов простого натюрморта начинается обучение живописи. В истории художественной педагогики этюды натюрморта отмечаются как наиболее эффективная форма начальной работы с цветом [1].

Выделим несколько этапов работы над постановкой [2]:

- 1) определение творческих задач – выбор темы работы, ракурса, основных технических приемов работы и материалов;
- 2) подготовка рабочего места и выбор материалов;
- 3) работа над композицией (композиционный поиск), эскизирование;
- 4) рисунок под акварель;
- 5) работа с цветом.

Работа над натюрмортом начинается еще в процессе его постановки. Оцениваются цвет, форма, фактура, масса и соотношения предметов между собой и массой постановки в целом, структура композиции и общий образ постановки.

Выбор ракурса начинается с композиционного поиска. Карандашом выполняются несколько зарисовок с тональной проработкой *большая тень – большой свет*. В учебной постановке не все ракурсы одинаково выгодны. При ракурсах фронтальной постановки может потерять в выразительности из-за недостаточности глубины, а при резко боковых, близких к профильному из-за того, что большая часть постановки сокращается в перспективе. Однако, умелой и грамотной компоновкой можно добиться яркости и выразительности композиции, превратив трудности в смелый художественный ход. Затем выполняется форэскиз полной палитрой, с выкраской на полях по пятнам шкалы по цвету и тону.

Подготовительный этап состоит из выбора бумаги и подготовки рабочего места. Для длительной работы, нужна прочная бумага, способная без ущерба для своей белизны выдержать нанесение рисунка и затем при многократном смачивании на протяжении всех стадий работы способная отражать наибольшее количество света. Лучше, если бумага будет натянута на планшет – это предохранит работу от последующей деформации [2].

Следующий этап – это карандашный рисунок. Линии должны быть легкими, полупрозрачными. С одной стороны, чем тщательнее выполнены построения, тем убедительнее будет выполнена последующая проработка объемов и работа в цвете. С другой стороны, акварель – материал очень деликатный, слишком яркие линии построения могут просвечивать сквозь последующие слои краски. Также не украсят работу дефекты бумаги, которые могут возникнуть в процессе работы карандашом и резинкой – потертости, загрязнения от мягкого или углубления от твердого карандаша, жировые наплывы от резинки и т.п., которые могут впоследствии давать совершенно нежелательные эффекты (непрокрас, затекание краски). Предварительное изучение натуры поможет научиться наносить рисунок безошибочно, без употребления резинки.

Закончив рисунок, лист можно слегка промыть чистой водой – это освободит поверхность листа от излишков графита, следов ластика и избавит от иных загрязнений, мешающих работе с акварелью.

Особого мастерства требует такой прием как работа без карандаша. При этом создается поистине потрясающий эффект чистоты и прозрачности акварели. Используется он в первую очередь в работах очень светлых и легких по тону, но применим и в более сочных и насыщенных по колориту работах – нет скованности в выражении эмоций, работы выглядят ярче и живописнее. Сущность приема состоит в том, чтобы нанести предварительный рисунок не карандашом, а акварелью – проанализировав композицию и колорит постановки, разводим светлый раствор нейтрального цвета и, не вдаваясь в детали, наносим кончиком кисти тонкие линии, обозначающие контуры предметов, массы драпировок и границы постановки в целом. Такой прием позволяет работать быстро и легко.

Работа с цветом подразумевает также несколько этапов в зависимости от выбранной акварельной техники (рис.). Выделим ключевые моменты ведения работы акварелью, справедливые для всех техник [2]:

- 1) работа акварелью начинается с анализа общего колорита постановки и определения самых темных и самых светлых мест;
- 2) работу цветом нужно начинать с самых темных мест, максимально долго сохраняя чистоту белой бумаги в свету и особенно в бликах;
- 3) работа ведется одновременно по всей плоскости листа;
- 4) прописываются детали постановки, лепится объем форм;
- 5) выделяется передний план и обобщается дальний план;
- 6) в последнюю очередь уточняются колорит и тональные отношения в свету, прописываются блики.

При работе с натуры следует обратить внимание не только на композиционный строй работы, передачу свето-тональных эффектов, но и также на создание определенного колорита. Необходимо установить соответствие между определенным цветом и тоном, при этом прочувствовать, что кон-

трастные цвета могут иметь одинаковый тон (например, красный и синий), а в пределах одного цвета существуют и теплые и холодные оттенки. При сочетании друг с другом цвета образуют цветовые сочетания, которые тоже несут в себе определенную информацию и имеют психологический подтекст.

Повторение цветовых оттенков задает ритм зрительного восприятия. Использование аналогичных оттенков в рефлексах является фактором, объединяющим плоскость листа.

а) рисунок под акварель   б) определение основных
тональных отношений   в) гризайль,
законченный этюд

Стадии работы над натюрмортом на примере задания «Гризайль»

При составлении цветовой палитры необходимо помнить, что каждый конкретный цвет на изобразительной плоскости всегда вступает во взаимодействие с окружающими его цветами и оказывает на них определенное влияние. «Влияние друг на друга пятен, лежащих на одной плоскости, существует всегда... На картине, объединенной колоритом в широком понимании этого слова, сумма пятен превращается в сложную ткань, где налицо объединение изобразительными связями...» [3].

При смешивании красок следует принимать во внимание также и интенсивность цветового пигмента. Одни краски имеют интенсивное красочное вещество, они являются «сильными красками» на палитре, их достаточно добавить в красочную смесь в незначительном количестве, чтобы эта смесь приобрела оттенок добавляемой краски. Другие в большом количестве, чтобы в заметной мере повлиять на ее цветовой тон.

«В цветовой гармонии косвенно участвуют и пространственная композиция, и построение объемов, и самый внешний, самый индивидуальный слой живописных средств – почерк художника, почерк в узком смысле этого слова: мастерство руки» [3].

На примере нюансных по цвету натюрмортов изучаются принципы формирования цветового пятна, разница в отображении одного и того же условного цвета предмета в зависимости от цвета окружающей среды, вида освещения (естественный или искусственный свет), расположения предмета в пространстве (передний – дальний планы), фактуры предмета. Также необходимо показать разницу в формировании оттенков в пределах одной цветовой гаммы на примере разницы оттенков предметов постановки. Объем выявляется за счет борьбы теплых и холодных оттенков, резких контрастов на переднем плане и нюансов на дальнем, контрастных оттенков в рефлексах.

Взаимодействие тепла и холода придает богатство и жизненную силу цветовым сочетаниям. Создавая собственные цветовые сочетания, следует включить в них теплые и холодные оттенки, чтобы эти сочетания соответствовали характеру окружающего мира.

В контрастных натюрмортах основной упор делается на формирование сложносоставного цвета предметов, особенно в тенях, на присутствие в них оттенков контрастных цветов. Студент должен научиться смешивать и подбирать цвета, увидеть разницу в оттенках одного цвета, постараться увидеть цветовые рефлекс [2]. Чередование различных приемов выполнения задания (алла прима, по-сырому, лессировки) по принципу увеличения сложности задач формирует новое видение природы и позволяет шире раскрыть способности студента.

Таким образом, на примере натюрморта как наиболее ясного и лаконичного объекта изображения в живописи изучаются закономерности формирования живописного изображения и основы колористики. Проводится натурная работа, изучаются технические приемы живописи и свойства материалов. Даются первые, базовые знания о законах передачи объема и пространства через цвет: влияние воздушной перспективы на цвет предметов на переднем и дальнем планах, разница по теплоте между светом и тенью, принципы формирования цветовых пятен в свету и тенях, общие понятия о роли цветовых рефлексов в живописи.

Библиографический список

1. Живопись: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / Н.П. Бесчастнов и др.. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 223 с.
2. Сидоренко, М.Ю. Живопись: учебное пособие к практическим занятиям / М.Ю. Сидоренко, О.В. Финаева. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 82 с.
3. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – 2-е изд., доп. – М.: Искусство, 1985. – 400 с.

[К содержанию](#)