Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

"Детский юношеский центр "Юбилейный"

Методическая разработка

Теоретические основы развития творческих способностей школьников в изображении объектов пейзажа в смешанной технике

Педагог дополнительного образования

Жилякова Светлана Геннадьевна

Нижний Новгород

2020

Особенности смешанной техники рисования пейзажа

В педагогических исследованиях Комаровой Т.С., Сакулиной Н.П. отмечается, что искусство не знает жестких границ и не терпит косности. Искусство непрерывно развивается, расширяет свои возможности. Техника письма совершенствуется, появляются новые приемы и живописные материалы. Существует более 20 различных живописных техник и совсем неисчислимое количество материалов . Самые известные из них - масло, гуашь, акварель, тушь, пастель, акрил и многие другие. Каждый из них предполагает разные способы нанесения, разную основу. Это дает живописцу безграничный арсенал художественных средств. Но самое удивительное в работе художника - возможность экспериментировать, совмещать различные техники. Смешанная или комбинированная живописная техника - это неисчислимые варианты сочетаний разных материалов и приемов. Еще Леонардо да Винчи отметил: всё, что способно оставить за собой след или отпечаток, может стать живописью, она создается природой, окружающим миром, временем и человеком. Именно на этот принцип опираются художники, работающие в смешанной технике. По мнению Сокольниковой Н.М. живописная работа может быть выполнена на любой основе: на бумаге или камне, на шёлке или штукатурке, на холсте или металле - и в каждом варианте могут быть тысячи новых вариантов. Свободу художника-живописца ограничивают только способности и предпочтения.

Ну и конечно, художника ограничивает чувство красоты и гармонии. Поэтому обычно в комбинированной технике сочетают сходные по фактуре и свойствам материалы и определенное количество методик нанесения изображения. Но всегда смешанная техника - это эксперимент, смелый художественный ход. В отличие от академической школы рисунка, которая существует в строгих рамках, она четко разделяет жанры и технологии в изобразительном искусстве. Как наиболее свободная из всех видов живописи, смешанная техника не имеет четких правил и установок, какие материалы использовать, как их применять и в какой последовательности. На практике каждый художник - Великий Комбинатор и он разрабатывает свою собственную методику. Таким образом, каждая картина в смешанной технике - это результат поиска этой техники. И подписываются такие работы особо: указывается смешанная техника и отдельно материалы, приемы, основа. Смешанная техника - не новый жанр в искусстве, художники всегда экспериментировали с разными живописными приемами. Большой популярностью комбинирование пользовалось у флорентийских художников Возрождения: Филиппино Липпи, Мариотто Альбертинелли, Пьеро де Козимо и другие. Мариотто использовал смешанную технику при работе над картиной «Поклонение младенцу Христу». Художник сочетает темперу и тончайшую лессировку масляной краской. Темпера дает насыщенные светлые пятна, теплые цвета, маслом картина прорабатывается поверху.

Как отмечает Н.Н. Ростовцев, в России смешанная техника широко применялась авангардистами в начале прошлого столетия. Художники этого направления ощущали себя эстетическими маргиналами. Они стремились выйти за грани жанров и видов искусства. Авангардисты сочетали изобразительное искусство, поэзию и музыку, сочетали живопись и графику. Смешанная техника живописи привлекала художников неограниченным диапазоном выразительных средств. К тому же это был способ противопоставить себя официальной, академической школе живописи. Среди представителей русской живописи, творивших в смешанной технике, можно отметить Сергея Судейкина. Отдельные участки его картин написаны в разной фактуре - блестящим маслом, матовой темперой, воздушной пастелью и плотной гуашью - это дает ощущение глубины пространства. Другой представитель авангарда - Александр Головин. Он работал над театральными декорациями, и это оставило значительный след на его технике. Головин использовал яркие матовые клеевые краски, которые особенно выгодно проявляют себя в огнях софитов. Он часто прибегал к декоративной манере письма, использовал графические материалы: уголь, пастель, гуашь. Он сочетал заливку клеевой краской и пастель. Художник втирает пастель в краску, пока она не высохла. При этом плотные цветовые пятна в его картинах сочетаются с незаписанным грунтом - так художник работал с основой.

По мнению Башаева Т.В., смешанная техника подразумевает и применение нетрадиционных методов нанесения краски. Так творит современный художник-символист Олег Высоцкий. Это художник, наследник эстетических принципов Рериха. Высоцкий работает в оригинальной живописной технике: он распыляет краску аэрографом, нанося множество слоев. Микроскопические капли краски распыляются под разными углами, благодаря чему картина меняется под разными ракурсами и освещением. Это создает необычный эффект - мир на картине

очень динамичен, он находится на грани реальности, сна и мечты. Он также использует разные материалы: масло, акварель, гуашь, темпера и акрил. Художник пишет тончайшими слоями и передает сложные цветовые нюансы. Его картины будто дышат, пульсируют, живут. Художники прибегают к смешанной технике по разным причинам: для увеличения скорости работы или для создания необычных эффектов. В любом случае, художники всегда будут смешивать - краски, жанры, виды искусства. Ведь это и есть творчество.

Художники С. Судейкин, А. Головин, О. Высоцкий раскрывают особенности рисования пейзажа акварелью и тушью. Обычная тушь, как черная, так и цветная, может быть использована вместо акварели. Однако тушь дает новые возможности и традиционно используется в отмывках кистью или рисунках пером. Сочетание рисунка черной тушью и абстрактных акварельных пятен, сливающихся и пересекающих границы нарисованных тушью предметов, придает рисунку свежесть и выглядит оригинально. В качестве примера приведён московский пейзаж.

Водостойкая черная тушь лучше обычной, так как линии гарантированно не размываются при рисовании акварелью поверх. Однако некоторые сорта водостойкой туши могут вести себя неожиданно - например, сделать пару миллиметров бумаги рядом с пятном туши неспособными впитывать воду. Черные и цветные чернила могут быть использованы вместо туши или акварели, но они очень сильно и быстро растекаются на мокрой бумаге.

Работа над следующим рисунком велась в порядке, обратном вышеописанному. Лес нарисован схематичными пятнами акварели. Затем места, имеющие различающиеся оттенки, отделены друг от друга линиями черной туши. При этом черные линии также носят изобразительный характер, ограничивая края облаков, снега и деревьев. Таким способом можно радикально улучшить не очень выразительную акварель.

Менее традиционный инструмент, чем тушь - обыкновенные фломастеры. Особенностью их является довольно быстрое высыхание чернил на бумаге, однако если бумага достаточно гладкая и проклеенная, то за несколько секунд можно размыть фломастер водой и получить живописные эффекты. При выполнении следующего рисунка практически высохший черный фломастер использован для линейного рисунка, а синий фломастер, хорошо поддавшийся размывке водой - для изображения заднего плана. Акварельные мазки направлены под углом к горизонту, это усиливает впечатление дождя.

На последней иллюстрации коричневый фломастер использован при очень обобщенном изображении городского пейзажа с деревенскими избами на окраине. Наличие самоценного линейного рисунка позволяет сосредоточиться на цветовых контрастах при последующем рисовании акварелью.

Подводя итог описанию смешанных техник, надо сказать о том, что следует помнить при выборе изобразительных средств. Поскольку основным материалом является акварель, необходимо учесть этапы работы с водой, а также изменение фактуры бумаги после нанесения нескольких слоев акварели. По ней становится практически невозможно рисовать фломастерами, тушь впитывается, а чернила растекаются не так, как на чистой бумаге. Такие средства, как цветные карандаши, желательно использовать до акварели - они помогают усилить цвет, а лишняя пыль от карандаша смывается водой.