

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Юбилейный»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»

_____/О.Л.Вискова/

« ____ » _____ 2023г.

Методическое пособие

ИМПРЕССИОНИЗМ В АКВАРЕЛИ

Составитель:

Кондракова Марина Александровна –
педагог дополнительного образования
высшей категории

**Нижний Новгород
2023**

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Сведения об авторе:

Кондракова Марина Александровна – педагог дополнительного образования высшей категории. Контактный телефон: сот- 8-903-609-48-95

Краткая аннотация.

Методическое пособие «Импрессионизм в акварели» адресовано педагогам дополнительного образования, учителям изобразительного искусства для разнообразия форм проведения занятий, а также это пособие подходит детям и взрослым для самостоятельного рисования праздничных открыток.

Пояснительная записка.

Цель учебного пособия: популяризировать акварельную живопись, познакомить будущих художников с системой начальной художественной подготовки акварельной живописи в стиле импрессионизма.

Задачи:

- обмен педагогическим опытом;
- знакомство с теплыми и холодными оттенками краски;
- знакомство с основными техниками и приёмами работы с акварелью;
- создание подарочной открытки для родных и близких.

Перечень используемого оборудования и материалов:

- учебное помещение со столами и стульями;
- краски акварельные Сонет, Невская палитра;
- акварельная бумага формат А4 200 г/м²;
- планшет для прикрепления листа бумаги;
- кисти, палитра, банка для воды и салфетки.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	4
2. Температура цветового оттенка. Цветовой круг	5
3. Этапы обучения	7
4. Заключение	13
5. Список использованных источников	14

1. Введение

Очень часто приходится слышать от учеников на первом занятии «А я никогда не использовал акварельные краски, а только слышал, что акварель очень сложная техника». Да, действительно, акварель, как водяная краска обладает всеми свойствами водяной стихии. Она может быть своенравной и непредсказуемой. Но если изучить и полюбить ее свойства и особенности, то этот древнейший материал может покориться воле художника и стать его союзником.

Что рисовать? Рисуйте всё что хотите, или то что перед вами в данный момент, то, за что «зацепился» глаз. Пусть это будет чашка кофе, книга, ваза с цветами, домашнее животное. Неважно, что именно, просто начните рисовать и всё получится. Не относитесь к выбору объекта рисования как к проблеме, не тратьте время на перебирание, практикуйтесь все время и у вас всё получится. Чтобы улучшить навык рисования, осмысления, художественного видения – нужна практика.

Рисуем букет тюльпанов с натуры или по фотографии выбранной заранее.

2. Температура цветового оттенка. Цветовой круг

Прежде чем приступить к рисованию, хочется разобраться с **тепло-холодностью – температурой цветового оттенка**. Эта характеристика довольно условная и познаётся в сравнении. Мы можем смело сказать, что синий цвет – холодный, а жёлтый – тёплый.

На нашей фотографии: цветы тюльпанов - это тёплые оттенки, а листья, и стебли - это холодные оттенки.

Рассмотрим цветовую систему в виде круга, двенадцатичастный круг И. Иттена.

Круг состоит из 12 цветов. В основе его лежат три цвета, которые называют **первичными**: красный, синий, жёлтый. Эти цвета мы не сможем получить путём смешивания.

Далее мы видим **второстепенные** цвета: фиолетовый, оранжевый, зелёный. Эти цвета мы получаем при смешивании основных первичных оттенков:

- красный + жёлтый = оранжевый
- синий + жёлтый = зелёный
- синий + красный = фиолетовый.

А остальные цвета – **третичные** – получаем путём смешивания первичных и вторичных, их названия дают подсказку, какие цвета с какими смешиваются:

- жёлтый + оранжевый = жёлто-оранжевый
- красный + оранжевый = красно-оранжевый
- красный + фиолетовый = красно-фиолетовый
- синий + фиолетовый = сине-фиолетовый
- синий + зелёный = сине-зелёный
- зелёный + жёлтый = жёлто-зелёный

3. Этапы обучения

I этап ОЗНАКОМЛЕНИЕ

Краткая характеристика этапа: внимательно рассмотрим вазу с тюльпанами, осмыслим что бы мы хотели увидеть на бумаге, откуда мы будем смотреть на объект, как освещен наш объект.

И так перед нами ваза с семью тюльпанами, мы смотрим на вазу сверху, свет падает справа и сверху, слева внизу видна тень от вазы, ваза стоит на столе, поверхность которого покрывает искусственная меховая скатерка.

Мы берём акварельную бумагу формата А4 и располагаем её вертикально на планшете из оргстекла или на гладкой поверхности стола. Мы будем рисовать тюльпаны в букете в стиле праздничной открытки, но без вазы в стиле **ИМПРЕССИОНИЗМА**.

Импрессионизм — это направление в живописи, которое появилось во Франции в конце XIX века. Слово «**импрессионизм**» произошло от французского *impression* — «впечатление». Впервые этот термин использовал журналист Луи Леруа в статье о выставке группы молодых художников «Салон отверженных». Он раскритиковал работы живописцев, а их самих назвал «впечатлистами» — то есть «**импрессионистами**».

Представители импрессионизма стремились разрабатывать методы и приёмы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления. Основой импрессионистического метода, который можно охарактеризовать как квинтэссенцию живописи, является восприятие и изображение объектов окружающей художника действительности не автономно, а в отношениях к окружающей пространственной и световоздушной среде: рефлексах, бликах, тепло-холодных отношениях света и тени; шире - запечатлеть само пространство и время и ритм живописи. Знаменитые художники-импрессионисты: Клод Моне, Огюст Ренуа, Эдуард Мане, Поль Сезанн, Константин Коровин...

II этап ПОДГОТОВКА

Краткая характеристика этапа: смачиваем лист акварельной бумаги с двух сторон, рисовать будем на шершавой стороне листа, пока вода впитывается и лист чуть подсыхает набираем основные цвета на нашей палитре и сильно разводим водой для первого слоя всё будет очень бледно.

Акварель по мокрому - английская акварель, пишется по смоченной бумаге, в один приём и называется «а-ля прима». При этом важно схватить сущность натуры и попасть в тон и цвет с первого раза. Благодаря этой технике результат практически непредсказуем, пока работа полностью не высохнет. Картина выглядит воздушной. Акварели по мокрому неповторимы.

III этап КОМПОЗИЦИЯ ЦВЕТОВ

Рисуем без карандашного наброска, таким образом экономим время избавляем себя от риска вообще не закончить рисунок, лишаем себя права на ошибку, сразу рисуем чисто, уверенно и с драйвом.

Композиция – это основа любой художественной работы, она придаёт произведению единство, целостность, выразительность. С помощью композиции мы собираем различные части изображения в единое целое в соответствии с нашей идеей.

Располагаем бутончики так чтобы они не касались друг друга, выдвигаем один бутон вперёд и развернём бутончики в разные стороны.

Лист должен быть ещё влажным, но на нём не должно быть луж. Работать нужно быстро, пока бумага имеет влажный блеск, сверху вниз наносим краску на бумагу.

Используем **технику акварели по мокрому** и komponуем 7 бутонов тюльпанов: сначала на круглую синтетическую кисть берем теплый персиковый цвет (смесь акварели = охра много + капля карминовой), затем холодный цвет (голубой + ультрамарин) и помещаем его внутрь и сверху теплого оттенка каждого из семи бутонов, затем проходимся оттенком бледно розового (красный сильно разведённый водой) и розового (красный + карминовый).

Таким образом мы использовали в технике акварели по мокрому два метода заливки:

- **простая заливка** - это смесь акварельного пигмента с водой, равномерно нанесённая на бумагу;
- **пестрая заливка** – это неоднородная заливка, с вкраплениями воды, другого цвета или более темного оттенка краски.

IV этап КОМПОЗИЦИЯ ЛИСТВЫ

Главный принцип от светлого к темному. Рисуем стебли и широкие листья сначала (лимонной + желтой краской), затем добавляем более яркий зелёный цвет (смесь кобальта синего + лимонного цвета), затем добавляем холодный оттенок (голубой краски) и темно-зелёный цвет акварели. Разберёмся в тональной композиции на нашем рисунке, стараемся создать неравномерное соотношение тонов – доминирующий цвет на бутонах красный, второстепенный на листьях зелёный и жёлтый, подчиняющийся голубой.

Композиционные средства – это приёмы достижения наибольшей выразительности:

1. **контраст** – резкая разница противоположность, в этой работе используем цветовой контраст, тональный контраст между задним, средним и передним планом;
2. **движение**, динамику изображению придают вертикальные и диагональные линии, а также асимметричное расположение объёмов;
3. **ритм** – это определённая упорядоченность и повторение однотипных элементов композиции. Ритм может быть спокойным и беспокойным. В этой картине ритм беспокойный.

Отделяем лепестки один от другого на бутонах с помощью тона более яркого розового цвета, пользуясь техникой **лессировки** – наложение одного цвета на другой.

«Лессировка» (от нем. *Lasierung* — глазурь). Эта техника очень подходит новичкам. Ей часто работают в художественных школах. Заключается она в послойном нанесении краски на рисунок. От самых светлых оттенков к самым темным. Каждый слой должен успевать просыхать. Работая в этой технике акварели, мы набираем тональность предмета постепенно, и всегда имеем возможность корректировать цвет на каждом этапе.

V этап ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Для привлечения внимания зрителя наносим тёмные акценты карминовой краской на лепестки тюльпанов, тёмно-зеленой внутрь букета, кобальт синий внизу букета. Блики в бутонах стараемся оставить как неокрашенную белую бумагу. В цветах есть рефлекс от зелени листвы, показываем их с помощью зелёных оттенков, в зелени есть рефлекс от цветов и показываем их с помощью розовых оттенков. Внутри чашек цветов на переднем плане и слева добавим жёлтого оттенка.

Блик – самое светлое место объекта, то место, куда попадает свет.

Свет – самая освещённая область объекта после блика. Эта область на нашем рисунке находится слева и сверху, откуда направленно освещение.

Рефлекс – это свет, отражённый от объектов, на рисунке от тюльпанов на листья и от листьев на цветы.

Готовая работа – весенняя открытка в стиле импрессионизма.

4. Заключение

Искусство акварельной живописи не теряет своей популярности уже несколько столетий и по праву считается одной из главных живописных техник. Обучение технике акварельной живописи способствует развитию у детей художественного вкуса и логики, практических навыков в изобразительном искусстве. Также искусство акварели не требует особо оборудованных помещений и материалы для акварели не такие уж затратные. Акварельной живописью могут заниматься как дети любого возраста, так и взрослые. В то же время новые технологии позволяют совершенствовать и развивать эту технику, дают ей новые пространства и возможности использования. В современном мире акварелью занимается большое количество художников-живописцев.

Основные техники работы акварелью, используемые в нашей работе:

1. Техника акварели «Лессировка»;
2. Техника акварели «А ля прима»;
3. Техника «Мокрой акварели» или «Акварель по-сырому»;
4. Комбинация нескольких техник акварели.

Используя основные техники работы акварелью – лессировки, а ля прима, по-сырому, смешанные техники – можно добиться огромного богатства фактур, цветовых и тональных сочетаний, состояний в картине.

Таким образом делаем вывод, акварель – непростая техника живописи. Она привлекает внимание интересными переливами цвета в цвет, богатством тоновых и цветовых оттенков, кажущейся простотой работы с краской. Однако, акварель «дается» не каждому, но сохраняйте уверенность в себе, помните поговорку «глаза боятся, руки делают», пробуйте, если не попробуете – не узнаете, могло ли вообще получиться. Отбрасывайте лишнее, передавайте в рисунке только самое главное.

Учитесь у великих, копируйте, анализируйте, наблюдайте как построена композиция, что главное, что второстепенное, какой характер у линии, обращайтесь внимание на отношение тепло-холодности, на цвет.

Ставьте конкретные и простые задачи: поработать над линией, или с пятном, с цветом, передать эмоции и настроение, найти интересный ритм, передать пространство, поработать над композицией.

Чем больше вы рисуете, тем лучше получается!!!

Учение и труд - всё перетрут (поговорка гласит).

5. Список использованных источников

1. Пуршина Кристина «Ежедневный скетчинг» - Москва: Эксмо, 2020. -128 с.: ил. –(Инстахудожник).
2. Э. Крошоу «Акварель» - М,: ООО «Издательство АСТ», 2011, - 64 с: ил. Школа живописи
3. Википедия «Импрессионизм- техника живописи»