

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С АКВАРЕЛЬЮ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ДШИ

Акварель относится к широко известным и активно используемым художественным материалам. В ДШИ по плану предмета «Живопись» изучение акварельной техники занимает, как правило, около 50% учебного времени, начинается с первых шагов освоения изобразительного искусства и продолжается весь курс обучения в школе.

Акварель обладает широким спектром выразительных средств. «Акварельные работы могут быть построены на тончайших цветовых переходах прозрачного красочного слоя или глубоких сочных цветовых пятнах» [2]. В них могут быть использованы ровно окрашенные или с неповторимыми затеками пятна, красочные мазки и линии разной формы. «Есть у акварели еще одна особенность. Она не любит поправок» [2]. А это предполагает наличие у исполнителя виртуозного владения техническими приемами акварельной живописи, умения уверенно рисовать. Поэтому акварель относится к одной из самых сложных техник живописи. Вместе с тем, использование акварели в обучении детей изобразительному искусству обладает целым рядом образовательных возможностей и преимуществ. Назовем основные:

– Акварель, являясь достаточно сложным материалом, приучает детей к серьезному и вдумчивому творчеству. Она способствует выработке навыков самоконтроля, воспитывает аккуратность, развивает умение различать тонкие цветовые переливы, учит нестандартности восприятия и передачи образов окружающей действительности.

– Обучение технике акварели опирается на богатые традиции русской школы акварельной живописи. Знакомство с ярким наследием великих русских акварелистов содействует передаче и усвоению учащимися этих уникальных знаний, расширяет их кругозор.

– Акварельная живопись формирует «изящество восприятия мира и тонкую духовную организацию личности юного художника» [2].

– Акварелью можно создавать живописные, графические, и декоративные произведения.

– Работа в акварельной технике обладает арттерапевтическими свойствами, ослабляет состояние тревожности, переключает сознание в сферу эстетики и созерцания, успокаивает. Поэтому занятия акварелью чрезвычайно полезны для современных детей, испытывающих значительные психоэмоциональные перегрузки. Для гармонизации состояния детей на уроке можно провести простые упражнения в технике акварели, связанные с творческим поиском колорита, рисованием настроения, с обязательным использованием тихого музыкального фона. Добившись спокойного, уравновешенного состояния учащихся, можно ставить перед ними обучающие задачи и продолжать дальнейшее продвижение в освоении учебного материала.

– Акварельная техника не требует больших материальных затрат, создания особых условий. Она достаточно мобильна, рисунки можно выполнять, как в помещении (в течение учебного года), так и на природе (пленэр).

Существует множество различных техник исполнения акварельных работ. В настоящей статье мы не будем подробно останавливаться на всех широко распространенных в практике акварельных техниках, т.к. на сегодняшний день существует множество публикаций на эту тему [3; 4; 5]. Мы рассмотрим лишь те приемы и особенности работы с акварелью, которые осваиваются на начальном этапе обучения в ДШИ, отметим трудности, с которыми сталкиваются учащиеся в этот период, и возможные пути их преодоления.

В младших классах ДШИ дети изучают такие виды акварельной техники, как «работа по-сырому» («английская» акварель) и «работа по-сухому» («итальянская» акварель), знакомятся с некоторыми спецэффектами и комбинированными приемами письма. Всё богатство акварельной техники раскрывается учащимся постепенно (по принципу от простого к сложному, от общего к частному).

Особенности освоения живописи «по-сырому»

Знакомство акварелью начинается с техники по-сырому. Живопись по-сырому открывает детям выразительные возможности переливов и перетеканий краски, которые создают неповторимые эффекты разводов. Предметы, «сюжеты» и образы, с которых можно начать изучение данной техники, должны быть просты и интересны для детей. Это могут быть цветы, букет, пушистый котёнок, придуманный узор ковра, цветочная полянка, любимый всеми детьми «подводный мир» и т. п. Особенно успешно этот метод используется младшими школьниками при работе над сюжетной композицией.

Первое, что требуется преодолеть в момент встречи учащегося с акварелью – это боязнь не справиться с «текучестью» краски. При этом нередко те знания, которые были когда-либо получены в этой области, не только не помогают, но и совершенно мешают преодолеть страх перед этой техникой. В детском саду, в школе детей учат «закрашивать» аккуратно, «не выходить за контур». Здесь же преподаватель убеждает ребёнка своим показом «отпустить акварель», дать ей возможность напитаться водой, свободно «вливаясь» одному цвету в другой. Задача преподавателя научить детей видеть красоту, получившегося порой случайно фрагмента его картины.

Полученные навыки техники по-сырому следует применять и закреплять в новых условиях и измененных творческих ситуациях, в том числе: на пленэре, в домашних заданиях, в творческих работах, в поиске художественного образа. Постепенно, от урока к уроку учебные задачи усложняются, учащиеся переходят не только от воображаемого к реалистичному, но также от быстрого ведения рисунка к более длительному. Это происходит естественно, так как мастерство владения техникой оттачивается, процесс растекания краски становится более «управляемым».

Применение спецэффектов

Получив хорошие результаты и обретя первичное уверенное владение приемами техники по-сырому, дети могут перейти на следующий этап. Его целесообразно связать с привнесением некоторого разнообразия в творческий процесс – включить в арсенал выразительных средств различные эффекты, в том числе: добавление кристалликов соли, воска, маскирующей жидкости или капель спирта, набрызг, процарапывание пластиковой карточкой отпечаток бумаги или плёнки и т. д. Познакомить с этим материалом на уроке можно творчески, не только через метод показа, но и через моделирование различных творческих учебных ситуаций: поиск нужного приема (из арсенала пройденных), изобретение новых приёмов и т. п. Такой подход будит воображение, положительно стимулирует творческую деятельность юных художников. С первых занятий по разделу нужно ориентировать учащихся на то, что количество применяемых эффектов и их сочетание в одной работе не должны становиться самоцелью, а лишь помогать передавать фактуру предметов, изображать окружающий мир материальным и осязаемым.

Создание этюдов в технике a la prima

Для выполнения краткосрочных работ, набросков, эскизов, оптимальна техника a la prima (итал. «в один присест»). Метод a la prima особенно уместен на открытом пространстве, т. к. атмосферные явления природы изменчивы (дождь, ветер, освещение), что сокращает время на выполнение задания. Акварельный метод a la prima также универсален для этюдов людей и животных. Работы в технике a la prima, как правило, пишутся за короткий промежуток времени, «на одном дыхании», и выполняются за 1-3 учебных часа. За короткий промежуток времени в этой технике можно сделать большое количество этюдов-состояний, настроений, впечатлений, упражнений, что, в конечном счете, обогащает изобразительный опыт юного художника. Быстрые акварельные этюды активизируют изобразительную деятельность, развивают художественно-образное мышление, творческие способности, профессиональное видение.

Следует отметить, что перед начинающими живописцами при выполнении этюдов с натуры встают сложные эмоциональные проблемы, например, состоятельность в выборе мотива или сюжета, неумение контролировать себя в работе, недостаточное проявление воли к ее завершению. Здесь необходим соответствующий психологический настрой, своеобразная педагогическая установка на оптимальное состояние. Специфика этой работы взаимосвязана с тем, что к каждому этюду, даже если он рассчитан на несколько минут, необходимо специально готовиться. Основная задача работы – успеть схватить состояние передаваемого объекта. В учебный материал пленэрной практики и работы над этюдами целесообразно включать упражнения на развитие мышления, воображения, широко применять метод показа. Своевременная наглядная иллюстрация слов преподавателя может как нельзя лучше предотвратить возникающие ошибки, снять момент непонимания, продемонстрировать наиболее результативный ход выполнения работы.

Работа «по-сухому»

Техника акварели «по-сухому» заключается в том, что «краска наносится на сухой лист бумаги одним-двумя (однослойная акварель) или несколькими слоями(лессировка) в зависимости от художественной идеи или поставленной задачи. Этот способ позволяет обеспечивать хороший контроль над растекаемостью краски, тональностью и формой мазков» [2]. Кратко отметим особенности работы в технике однослойной акварели и лессировке.

1. Однослойная акварель «по-сухому» пишется по сухому листу, как правило, в одно-два касания, что обеспечивает сохранение чистоты цвета на изображении. «По мере необходимости можно «включить» краску другого оттенка или цвета в нанесенный, но еще не высохший слой» [2]. Хотя этот метод не имеет красоты мокрых переливов, которые можно получить в технике *a la prima*, он позволяет выполнять мазки нужной формы и тональности и обеспечивает необходимый контроль над краской.

2. Многослойная акварель (лессировка) –представляет собой способ нанесения акварели прозрачными мазками и слоями (более темные поверх более светлых). При этом нижний слой всякий раз должен быть сухим. «Таким образом, краска в разных слоях не смешивается, а работает на просвет, и цвет каждого фрагмента складывается из цвета в его слоях. При работе в этой технике можно увидеть границы мазков» [2]. Однако это не портит результат. За счет их прозрачности живопись приобретает своеобразную фактуру. Мазки выполняются аккуратно, чтобы не повредить и не размыть уже высохшие живописные участки [1]. Приём последовательных наложений слоёв незаменим при продолжительной, многосеансной работе над натюрмортом, композицией. Главным достоинством техники многослойной акварели является возможность «создания картин в стиле реализма, т.е. максимально точно воспроизводящих тот или иной фрагмент окружающей среды» [5]. Научившись передавать в рисунке с помощью карандаша объёмность предметов, учащимся нетрудно с помощью лессировок добиться той же целина уроках живописи.

Сложность заключается в том, что изображения, выполненные в технике акварельной лессировки, могут потерять прозрачность красок и воздушность, что придаст им сходство с изображениями маслом или гуашью. Для того чтобы акварельная работа не потеряла своей специфики, лессировки нужно накладывать тонко и прозрачно. Только в этом случае, как пишет Е. Савинская, «падающий на картину свет будет способен дойти до бумаги и отразиться от нее» [5]. С отмеченной проблемой обучающиеся чаще сталкиваются в старших классах, при длительном ведении работы.

Комбинированная акварельная техника

В дальнейшем, после освоения основных техник, учащиеся выполняют работы в комбинированной (смешанной) акварельной технике, гармонично сочетая приемы «по-мокрому» и «по-сухому». Порядок работы может быть следующим. Для создания нужной размытости заднего плана, фрагментов среднего и переднего планов, первый слой краски кладется на мокрую бумагу. Затем, после ее высыхания для детальной прорисовки элементов среднего или ближнего планов кладутся дополнительные слои краски. Интересный эффект также дает работа по фрагментарно увлажненному листу.

По мере освоения различных приемов и техник учащиеся могут применять комбинирование акварели с другими материалами, например, с белилами (гуашью), акварельными карандашами, тушью, пастелью и др. Эти приемы (по желанию) могут применяться и в пленэрных работах.

Таким образом, практика показывает, что работа в технике акварели требует от учащихся большой затраты эмоциональных и физических сил, но при этом приучает искать, создавать, думать и добиваться результатов. Для преодоления трудностей «первых шагов» в работе с акварелью важно пробудить интерес учащихся к постижению секретов мастерства акварельной живописи, помочь им проникнуть в образное пространство этого многогранного вида творчества. Главное, чтобы с течением времени все ребята смогли «влюбиться в мир акварели» и освоить эту технику. Этому способствует знакомство с прекрасными работами акварелистов прошлого и современности, которое можно сопровождать чтением тщательно подобранных поэтических фрагментов или стихов отечественных или зарубежных авторов, посвященных искусству акварели. На таких уроках можно прочитать стихи М. Волошина, Л. Пастернака и др. Моим ученикам нравится стихотворение Л. Озерова, которое хочется процитировать:

«Говорят, что акварели
Безнадежно устарели.
К черту этих пустомель! –
Обожаю акварель.

Эту легкость и прозрачность
С малолетства я ценю,
Умную неоднозначность,
Равную живому дню.
Дню, который вместе с нами
Дышит, движется, плывет.
Акварель омыта снами,
Горным воздухом высот.
Моря тусклое свечение,
День, катящийся во тьму.
Легкое прикосновение
Кисти к сердцу моему.
Вижу нити дождевые,
Слышу флейту и свирель.
Я не знаю, как другие, – обожаю акварель»

В процессе освоения приемов и техник работы акварелью у учащихся накапливается изобразительный опыт, формируются навыки передачи пространства и формы, вырабатывается собственное видение окружающей среды, культура восприятия цвета и эстетическая самодостаточность (см. Приложение 5). Акварель вырабатывает быстроту и сноровку, а также необыкновенно дисциплинирует в написании творческой работы. Помимо развития художественно-образного мышления учащиеся получают теоретические знания, приобретают собственную индивидуальную манеру письма, что в дальнейшем, при наличии желания, позволяет им продолжить обучение в художественном училище и других специальных учебных заведениях.

Литература

1. Базанова Е. Стихия воды и краски. О технике акварельной живописи. – М.: Просвещение, 2008. – 256с.
2. Винер А.В. Как пользоваться акварелью и гуашью. – М.: «Искусство», 2009. – 193 с.
3. Гилева О. Изучение техники акварельной живописи на уроках изобразительной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoeiskusstvo>
4. Крошоу Э. Как рисовать. Акварель. Пошаговое руководство для начинающих. – М.: Астрель, 2006. – 174 с.
5. Кунц Д. Основы акварели. Цвет. – М.: Попурри, 2006. – 169 с.
6. Лаветт Д. Акварель - это просто: Руководство для начинающих. – М.: Попурри, 2005. – 189 с.
7. Назаров А.К. Основные способы акварельной живописи. – М.: Орбита-М, 2011. – 145 с.
8. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. – М.: АСТ, 2009. – 187с.
9. Савинская Е. Акварельные техники (условная классификация). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://aqua-relle.ucoz.ru>