МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА»

Тематический урок

«Краски и настроение»

Подготовила и провела:

преподаватель истории искусств

отделения изобразительного искусства

Воробьёва Е.В.

25.01.2023 г.

План - конспект урока "Краски и настроение"

Цель занятия: Знакомство с приемами акварельной живописи.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить с основными приемами акварельной живописи, видами акварели.

Развивающие:

- развивать умение рисовать акварельными красками, творческий потенциал, внимание, воображение.

Воспитывающие:

- воспитать у детей способность эстетического восприятия акварельной живописи;

- вдохновить детей на занятия в творческом объединении.

Методическая база педагога:

- конспект урока;

- презентация;

- наглядный образец;

- акварельная бумага;

- акварельные краски;

- кисточки для акварели;

- палитра;

- стаканчик для воды.

Методическая база обучающегося:

- плотная бумага;

- акварельные краски;

- кисточки для акварели;

- стаканчик для воды;

- палитра.

Формы работы: индивидуальная, фронтальная.

Методы: беседа, показ, упражнения, демонстрация.

1. Организация начала занятия, сообщение темы и плана занятия. (5 мин.)

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с новым для вас материалом «акварель». Вы узнаете: основные техники работы акварелью,

приемы акварельной живописи, научитесь рисовать акварельными красками. Я предлагаю вам попробовать себя в роли художника-акварелиста.

2. Подготовка к изучению новой темы. (3 мин.)

3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями. (10 мин.)

- Живопись — вид изобразительного искусства, основанный на живописном смотрении на натуру, при котором основным является восприятие объекта во взаимосвязи с пространственной и свето-воздушной средой.

История возникновения техники акварели.

- Акварель – очень древняя техника. Первая акварельная техника стала развиваться в Китае после изобретения бумаги. Предшественницей акварельной техники в Европе была роспись по сырой штукатурке (фреска), позволяющая получать сходные эффекты. Акварель не сразу стала отдельным видом искусства. Долгое время рисовали масляными красками, а акварель использовали для набросков. В середине 18 века рисование водяными красками сделалось популярным видом досуга для непрофессионалов в Англии, после публикации путевых дневников Уильяма Гилпина, которые он снабдил собственными иллюстрациями. Самым знаменитым мастером в акварели в Англии был У. Тернер, открывший огромные возможности этой техники в создании романтических образов природы. В России в первой половине 19 века подлинный взлет акварельной живописи связан с именем К. Брюллова. Художник применял разнообразную технику, писал сразу в один слой, клал краску в два-три слоя по сухой поверхности бумаги, тонкой кистью многократно прописывал детали. И другие русские художники: П. Федотов, П. Соколов, В. Садовников, В. Суриков, А. Бенуа, Л. Бакст, И. Билибин внесли большой вклад в развитие акварельной техники. В конце 20 века в России повысился интерес к акварели, знаковым событием стало открытие специализированной школы акварели Сергея Андрияки.

- Сегодня я предлагаю вам выполнить упражнения акварельными красками, применяя акварельные техники. Я уверена, что вы все талантливы и у вас все получится.

- Приемы в многослойной технике также разнообразны:

• Мазки надо делать по принципу «дело мастера боится», изобретать свою технику,

делая точечные, линейные, размытые, фигурные, сплошны и прерывистые мазки, пожалуй, один из самых распространенных способов письма в живописи, по характеру которых легко отличить динамичный рисунок от скучной работы. Наполненная краской кисть, соприкасаясь с поверхностью листа, выполняет то или иное движение, после чего отрывается от бумаги, завершая тем самым мазок. Он может быть: точечным, линейным, фигурным, четким, размытым, сплошным, прерывистым и т.п.

• Заливка покрывает большую часть рисунка одним цветом, применяется для того, чтобы обеспечить плавные цветовые переходы. Прием, выполняемый в тех случаях, когда требуется прокрыть значительную площадь рисунка одним цветоили сделать плавные переходы между разными цветами. Исполняется по бумаге, наклоненной под углом, как правило, длинными горизонтальными мазками крупной кистью, таким образом, чтобы каждый следующий мазок стекал вниз и «захватывал» часть предыдущего, тем самым органически сливаясь с ним в одну фактуру. Если после завершения заливки остались излишки красящего пигмента, то их можно аккуратно удалить отжатой кистью или салфеткой.

• Отмывка – нанесение не более трех слоев краски, один на другой после высыхания для усиления полутонов, прописывания деталей и теней. Таким

- Таким образом, достигается общий тон, прием акварельной живописи, при котором используется сильно разбавленная водой краска - ею начинают писать прозрачные слои, неоднократно проходя те места, которые должны быть темнее. Общий тон каждого из участков изображения в итоге достигается путем повторных наложений этих слоев, причем каждый из них наносится только после полного высыхания предыдущего, чтобы краски не смешались между собой. При этом не рекомендуют наносить более трех слоев краски, чтобы не появилась грязь. Поэтому чаще всего второй пропиской усиливают цвета полутонов, а третьей насыщают цвет теней и вводят детали. По сути, отмывка представляет собой многократную заливку одного тона на другой раствором одной концентрации. Чаще всего этот прием применяется архитекторами и дизайнерами, поскольку обычный чертеж не дает зрителю наглядного представления о форме и цвете постройки. Кроме того, работая цветом, архитектор находит наилучшее сочетание материала, для восприятия задуманного, уточняет тональные отношения, достигает выразительного силуэтного и объемного решения проекта. Поэтому уровень мастерства художника, помимо всего прочего, определяется умением качественно выполнить прием резерважа.

• Градиентная растяжка – мазки плавно переходят друг в друга, каждый следующий светлее предыдущего. Это делается при радужном переходе цветов.

- • Часто в акварели применятся такой метод, как «вытягивание» краски. К еще влажному живописному слою аккуратно прикладывается чистая отжатая кисть, волос которой впитывает в себя часть пигмента с бумаги, делая в нужном месте тон мазка светлее. Лучше всего краска вытягивается при письме «по мокрому», так как поверхность еще влажная и пигмент держит слабо. Если же мазок уже высох, его можно аккуратно смочить чистой мокрой кистью, после чего «вытягивать» краску до нужного тона. Однако по сухой бумаге этот метод менее действенен.

• Вытягивание краски – чистая сухая кисть делает тон мазка светлее, проходит по бумаге, собирая лишний пигмент.

• Резерваж – та часть листа, которую оставляют белой. это часть листа, которая сохраняется белой в процессе живописи. Настоящий акварелист соблюдает

Существует несколько основных способов (виды резерважа):

• «обходка» - название говорит само за себя, надо аккуратно обходить кистью

- В мокрой акварели на резерваж надо оставлять больше места из-за протеканий краски, самый сложный и самый «чистый» прием резервирования. При таком письме художник оставляет нужные места картины не закрашенными, аккуратно «обходя» их кистью. Метод выполняется как «по-сухому», так и «по-мокрому». В последнем случае нужно иметь в виду, что краска, нанесенная на сырую бумагу, растекается, поэтому резерваж следует выполнять с некоторым «запасом».

• механическое воздействие: процарапывание, маскировка. Надо избегать

- Повреждения бумаги острыми предметами и резкие контрасты. Дополнительные материалы: бритва, восковые мелки и т.п. на высохший слой краски. В нужных местах та процарапывается острым предметом (например, бритвой) до белой поверхности листа. Однако такой прием требует определенного навыка и нарушает фактуру бумаги, что может в итоге привести к негативным последствиям. Возможно так же применение различных так называемых «маскирующих средств», которые могут использоваться практически на любой стадии развития картины, препятствуя попаданию краски на закрытые ими участки. С помощью этих растворов можно сохранить белыми яркие световые акценты, блики, брызги, добиться разнообразных эффектов при методе наложения, когда маскировка применяется после того, как нанесена первая отмывка цвета, а поверх наносится второй, более темный оттенок. Однако при таком резерваже получаются резкие и контрастные границы между красочным слоем и защищенным участком. Смягчить подобные переходы не всегда успешно удается, поэтому лучше не злоупотреблять использованием маскировочных средств, применяя их лишь для создания интересных и красивых эффектов. Иногда при создании акварельных работ используются некоторые спецэффекты. Например, кристаллики соли, нанесенные поверх влажного красочного слоя, впитывают в себя часть пигмента, в результате оставляя на бумаге неповторимые разводы, движущиеся тональные переходы. С помощью соли можно получить подвижную воздушную среду в картине, украсить луг цветами, а небо звездами.

- Определенный интерес представляет собой акварель, выполненная на предварительно мятой бумаге, благодаря чему краска особым образом скапливается в местах перегибов листа, создавая дополнительный объем.

Тонировка листа черным чаем может способствовать визуальному «старению» бумаги. В некоторых случаях оправдывает себя нанесение пигмента на лист путем разбрызгивания (например, пальцем с зубной щетки), т.к. воспроизвести множество мельчайших точек обычной кистью достаточно сложно и долго. Но при этом нужно иметь в виду, что частички раствора краски с жестких волос щетки «разлетаются» практически бесконтрольно, поэтому данный прием требует определенного навыка. Интересный эффект дает обычная пищевая пленка, плотно приложенная к еще влажной краске и затем аккуратно снятая с листа. В завершении хотелось бы отметить, что, помимо основных изложенных, существует еще множество иных частных приемов и способов работы акварелью.

• вымывание краски сухой салфеткой или отжатой кистью. Возможно

- Использование мастихина, если краска просохла. Также можно совмещать красящие материалы и создавать спецэффекты пастелью.

• Смешивание акварели с белилами, гуашью, акварельными карандашами, тушью,

Это уже не чистая техника, а смешанная. Что это дает? — ясность

(карандаши), штрихование (пастель), отмывку (тушь), книжные иллюстрации

(перо), резерваж (белила), линейные штрихи (акварельные карандаши).

• Спецэффект «рисунок на смятой бумаге» дает удивительный эффект светотеней на

Подходит для рисования звездного неба или заливного луга.

• Спецэффект с солью: на рисунок наносятся кристаллы соли, в результате трения с

• Спецэффект «разбрызгивание» - этот эффект знаком всем 1-2-летним карапузам.

Оказывается, прием разбрызгивания существует в живописи, и за него не отругают. С помощью зубной щетки наносятся мельчайшие капли краски. Подходит для написания стихий, бурь, штормов.

• Акварель с чаем: для эффекта «состаривания» бумаги, фактурой напоминающей

- Пергамент. Лист тонируется чайной заваркой.

• Спецэффект с пищевой пленкой: пленка, смоченная краской, резко отделяется от

Полученные разводы используются как фон.

• Акварель по-сухому (Итальянская акварель)

- Техника акварели по-сухому «Acquarello» – это слово звучит музыкально для уха. Наносятся слои краски (один, если это однослойная акварель) или несколько (если это лессировка) на сухой лист бумаги.

- «Акварель – это нежное обещание масла», и эта техника прямое тому подтверждение. Тональность краски гуще, цвета ярче, мазки видны словно рисунок написан маслом. Основная трудность в том, что если масло все стерпит, работу можно подкорректировать, то в акварели ошибаться практически нельзя. У итальянцев даже есть термин “A la Prima”, то есть «в один прием». Картина пишется без этапов. Чистыми, неразведенными цветами надо смело схватить суть, сделать зарисовку с натуры.

• Акварель по-мокрому (Английская акварель)

- Техника акварели по-мокрому: французы называют эту технику «работать на воде» (travailler dans l’eau, фр.) Лист бумаги обильно смачивается водой. В этой технике главная особенность – непредсказуемость результата. Даже если художник правильно рассчитал тон и цвет, рисунок до полного высыхания может еще не раз измениться, прежде чем принять окончательную форму. Контуры объектов в этой технике расплывчаты, линии плавно перетекают друг в друга и воздушны. Картину, выполненную в этой технике, додумывает и воображает зритель.

• Многослойная техника акварели (лессировка)

- Эта техника акварели может дать «зеленый свет» созданию картин в стиле реализма. Лессировка – многослойный прием, нанесение акварели прозрачными мазками от более светлых к более темным, один слой поверх другого.

ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ АКВАРЕЛЬЮ «БЕЗ ГРЯЗИ»

1. В РИСОВАНИИ АКВАРЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗУЙ КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

- Качество твоей работы будет зависеть от красок. Избегай наборов красок, которые по своему внешнему виду белесые, с пастельными оттенками. Они будут давать мутность в замесах.

2. СЛЕДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТЬЮ АКВАРЕЛЬНЫХ СЛОЁВ.

- Помни, что через слой краски в акварели бумага должна просвечивать. И это не значит, что цвета должны быть бледными, светлыми! Даже черный цвет в рисунке акварелью может быть прозрачным, при этом оставаясь насыщенным и глубоким.

3. НЕ СМЕШИВАЙ АКВАРЕЛЬ С БЕЛИЛАМИ.

- Даже если в вашем наборе красок есть белила, это не значит, что их нужно смешивать с другими цветами или накладывать большим слоем, с целью получить светлый оттенок. В акварели роль белого играет бумага. Чтобы получить светлый оттенок, мы просто разводим краску водой.

4. АККУРАТНО ИСПОЛЬЗУЙ КРОЮЩИЕ КРАСКИ.

- К кроющим краскам относятся желтый, оранжевый, железо, окислая красная, церрулеум и другие оттенки. Помни, что в акварели нельзя добиться звонкой яркости за счет густоты слоя. Чтобы желтый светился, был ярким, его нужно класть прозрачным слоем! В большинстве случаев, густота слоя = непрозрачность = грязь.

5. НЕ ПИШИ СВЕТЛЫМИ ОТТЕНКАМИ ПО ТЁМНЫМ.

- Если ты рисуешь акварелью многослойно, накладывай один оттенок на другой, то иди от светлого к тёмному. Сначала пиши все светлые и удаленные участки, а затем постепенно иди к переднему плану и более тёмным оттенкам.

6. НЕ СМЕШИВАЙ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ В ОДИН ЗАМЕС.

- Мы уже выяснили, что серый цвет может быть звучным и красивым. Некрасивым и грязным он становится, когда теряет свою прозрачность. Запомни, чем больше красок ты смешиваешь, тем большее количество разных пигментов, составляющих их, участвуют в замесе. И тем меньше у тебя шансов получить более звучный и прозрачный цвет.