

Живопись портрета акварелью*

М.А. Семёнова

Создание живописного портрета акварелью является одной из самых сложных тем в обучении изобразительному искусству в школе. В данной статье приведены примеры организации уроков по изобразительному искусству, посвящённые портретной живописи, даны методические рекомендации по выполнению портрета акварелью.

Ключевые слова: акварель, портрет, приёмы, методы, образное мышление, педагог-художник, живопись, этюд, художественный вкус, изобразительное искусство, творчество.

Акварельная живопись традиционно является начальным звеном в постижении грамоты всей системы реалистической живописи. Письмо акварелью воспитывает культуру цвета, художественный вкус, помогает овла-

* Тема диссертации «Эстетика акварельной живописи в подготовке будущих педагогов-художников». Научный консультант – доктор пед. наук, профессор *И.Б. Ветрова*.

деть пространством и формой. Выполняя наброски и этюды портрета акварелью, учащиеся овладевают техническими приёмами и навыками акварельной живописи, от успешного постижения которой зависит развитие художественно-творческих способностей. Учащиеся работают над акварельными этюдами и набросками портрета, выполняя задания на развитие умения работать с натуры. Создание портрета акварелью представляет собой значительную трудность, так как требует от учащегося, помимо профессиональных знаний и умений, тонкой наблюдательности, понимания внутреннего мира портретируемого. Выполняя набросок или этюд, недостаточно только точно воспроизвести внешние черты модели, необходимо передать внутренний мир человека, создать художественный образ.

Начинать работу над портретом следует с набросков. Цель их заключается в том, чтобы запечатлеть конкретное, сиюминутное состояние натуры, передать яркое впечатление от неё. Для выполнения набросков удобно пользоваться блокнотом небольшого формата с плотной белой бумагой – не лишне, чтобы он всегда был под рукой. Следует выполнять наброски и краткосрочные этюды с натуры и по памяти, пытаясь найти разные приёмы в изображении человека подвижного и статичного. Для их выполнения удобно работать мягкими карандашами различного диаметра. Кроме того, рекомендуем использовать древесный и прессованный уголь, соус, сангину, цветные карандаши, гелевые ручки и другие графические материалы, позволяющие передавать натуру точными выразительными линиями.

Линия – это запечатлённая мысль художника, и в каждом рисунке линия является началом всех начал. Важно сразу же проявить интерес к грамотному расположению изображения в формате, к композиции. Путь к хорошему композиционному решению у художника складывается в процессе выполнения набросков и натуральных этюдов портрета.

Нужно помнить, что живописный набросок акварелью и краткосрочный этюд акварелью – это

достаточно сложные задания, требующие обострённой наблюдательности, умения воспринимать, рисовать и чувствовать цвет. Выполняя набросок или этюд, необходимо сосредоточиться на самом главном и характерном для натуры, например на глазах или курносом носике, пухлых щеках, форме головы, изгибе бровей и т.д. Естественно, все эти моменты должны соответствовать основной идее этюда или наброска портрета, который может появиться только в результате непосредственного общения художника с натурой.

Создавая акварельный этюд портрета, учащиеся могут воспользоваться дополнительным материалом – предварительными сделанными набросками, фотографиями. Например, для выполнения портрета мамы учащиеся могут принести в школу фотографии.

Композиция портрета, его тема, колорит должны быть продуманы заранее, так как акварель очень быстрая техника, которая почти не допускает исправлений и требует от живописца максимально развитого чувства цвета, целостного видения, деликатности и большого художественного вкуса.

Акварелью интересно работать «на одном дыхании». Создать хорошую работу «по инерции» невозможно, надо уловить настроение и как бы пропустить его через собственную душу. Всё в этюде подчиняется идее, и если художник, например, пишет радость, то весь этюд искрится жёлтыми, охристыми, красными, розовыми цветами, если же грусть – то здесь более уместна сдержанная, холодная цветовая гамма. Для отражения данной темы целесообразно давать учащимся работу над портретом-состоянием или автопортретом, в котором автор должен постараться при помощи цвета передать своё настроение.

Изображение предметного мира, явлений окружающей жизни, разнообразных свойств и особенностей натуры в живописи передаётся посредством цвета и цветовых оттенков. Изучение цвета развивает образное мышление, и так как цвет является элементом композиции, то при его помощи художники решают композиционные задачи цветообразной пере-

дачи. Не только распределение света и цвета в картине, но и сам подбор цвета помогает выразить содержание произведения, создать в нём определённое эмоциональное настроение, задуманное автором. Сила воздействия цвета на чувства человека, способность различных цветов по-разному влиять на его настроение играют в акварельной живописи огромную роль.

Из личного педагогического опыта порекомендуем **несколько вариантов организации и проведения уроков на тему «Портрет»**. Это может быть блок уроков, посвящённых изображению человека. Каждое занятие должно быть уникальным по эмоциональному настрою, образовательным задачам, быстроте выполнения задания. Вот примеры тем в портретной живописи: портрет с натуры; портрет по памяти; портрет по представлению. В студии дополнительного образования учащиеся выполняют живописные работы на разные темы – это портрет мамы, друга, автопортрет и др.

Приведём несколько **методических рекомендаций** для организации и выполнения живописи портрета.

Первый вариант темы: «Портрет с натуры». Из класса выбирается один ученик – модель, который соглашается позировать. Время работы – примерно 25 минут. Преподаватель объясняет последовательность выполнения портрета и помогает в исправлении ошибок. После окончания работы можно организовать просмотр получившихся рисунков.

Второй вариант: «Выполнение быстрых живописных этюдов с натуры». Ученики по очереди позируют друг другу. Сначала преподаватель показывает, как надо выполнять быстрые этюды портрета с натуры, проводит мастер-класс (реализация педагогического принципа наглядности). Затем ученики пробуют свои силы в этюдах портрета. Если на занятии выполняется несколько этюдов, работу над каждым следует строго ограничить по времени – на один этюд отводится примерно 10–15 минут. Задачи такого быстрого рисования и живописи состоят в следующем. Школьники учатся улавливать характерное, индивидуальное для каждого человека и,

соответственно, учатся передавать основное в образной характеристике модели. Обычно такие уроки проходят весело, даже когда не всё получается в изображении. Главное – педагог должен поддерживать атмосферу доброжелательности и тактичности в детском коллективе.

Следует стараться, чтобы этюды портрета не стали похожи на шаржи, не были обидными для тех, кто позирует. Изображение человека и, в частности, портрет в искусстве – тема сложная, и педагогу нужно внимательно следить за учащимися, подмечать и исправлять ошибки сразу, как только они возникают, непрерывно работать на достижение положительного результата. Для каждого ребёнка важно, чтобы его работа получалась, потому что положительный результат вырабатывает желание и дальше постигать основы изобразительной грамоты.

Для увлечения учащихся секретами мастерства можно преподнести акварель как игру. Игровой аспект акварельной живописи, вызывая удовольствие игрой духовных сил в процессе эстетического восприятия, способствует формированию гармонически развитой личности. Игра может быть связана с разными этапами творческого процесса – это и увлажнение бумаги, и поведение краски, растекающейся по сырой поверхности, и получение быстрого результата, и выполнение этюда.

На начальных этапах работы над живописью портрета, на наш взгляд, наиболее эффективен акварельный метод *a la prima* – живопись по предварительно увлажнённому листу бумаги, написанная за один сеанс. Техника работы этим методом очень быстрая: художнику предстоит написать произведение, пока бумага не успела высохнуть, что способствует максимальной концентрации, сосредоточению всех душевных чувств и сил. Образы возникают быстро, почти молниеносно. В этом и состоит отличительная особенность метода *a la prima* по сравнению с другими, не менее интересными методами работы акварелью, будь то лессировки или мозаичное письмо, когда работа ведётся спокойно и размеренно.

Во время объяснения темы полезно показать учебный видеофильм, например «Портрет. Художник и время» из коллекции Русского музея. Целесообразной будет информация о портретном искусстве, подобранная из репродукций работ русских и зарубежных художников.

В процессе проведения цикла уроков, посвящённых портрету, педагог-художник должен провести мастер-класс и выполнить быстрый портрет ученика. Создание такого портрета на глазах всего класса благоприятно влияет на авторитет учителя и является великолепной наглядной иллюстрацией к уроку. Для более глубокого изучения темы желательно сходить с учениками на экскурсию в музей и посмотреть портреты в оригинале. И конечно, лучшие портреты, выполненные на уроке изобразительного искусства, следует показать на школьной выставке детского творчества.

Рассмотрим **этапы создания этюда портрета акварелью**.

Для акварельного этюда следует использовать бумагу формата 20х30; 30х40; 40х50 см. Бумага должна быть шероховатой, достаточно плотной, хорошо впитывать воду. Удобно пользоваться блокнотом-склейкой из акварельной бумаги: края в нём хорошо закреплены, и бумага остаётся ровной на протяжении всего сеанса. Потребуются также губка для смачивания листа и кисти, толстые и тонкие (беличьи № 11 и меньшие номера).

Акварельный этюд надо писать очень быстро по двум причинам: 1) ограниченное время – 10–20 минут, 2) специфика техники акварельной живописи – этюд выполняется на влажной бумаге и поэтому нужно успеть написать его, пока бумага не высохла.

1. После предварительного карандашного наброска бумагу смачивают водой, используя губку или кисть.

2. Далее лёгкими движениями прокладываются основные цветовые отношения, очень прозрачно, стараясь захватить всю плоскость листа. Акварель растекается по влажной бумаге, образуя мягкие переходы цвета, «цветовые переливы».

3. Усиливаются цвета и тона. Писать акварельный этюд надо

широко и быстро, покрывая весь лист широкими цветовыми заливками.

4. Внимательная работа над объёмом и формой головы человека. Прописывается лицо, особо деликатно передаются оттенки цвета кожи.

5. Прокладываются основные тени.

6. Завершающий этап. Тщательно прорабатываются основные цветовые пятна, детализируются части лица, усилением теней достигается объём.

7. Нанесение последних штрихов кистью по уже частично подсохшей бумаге завершает и оживляет портрет.

Кропотливая работа по изучению природы, анатомического строения, психологии, умение творчески обобщить внешние черты портретируемого, а также владение техникой акварельной живописи – всё это достигается в процессе выполнения многочисленных набросков и этюдов акварелью.

Выполнение разнообразных работ по теме живописного изображения портрета положительно влияет на качество и содержание учебного процесса в школе и студии дополнительного образования.

Наблюдая и изучая жизнь во всём многообразии, выполняя наброски и этюды с натуры и по памяти, учащиеся получают новые впечатления, накапливает «изобразительный багаж», который обогащает творческие возможности и открывает перед ними новые горизонты искусства.

Литература

1. Яшухин, А.П. Живопись / А.П. Яшухин. – М. : Просвещение, 1985. – 288 с. : ил.

2. Video cd: Государственный Русский музей : Акварель. – Студия «Квадрат фильм», 2003–2005.

3. Video cd : Государственный Русский музей : Портрет : Художник и время. – Студия «Квадрат фильм», 2000–2003.

Мария Александровна Семёнова – канд. пед. наук, доцент кафедры живописи и композиции факультета изобразительных искусств Московского городского педагогического университета, г. Москва.