

ВЫПОЛНЕНИЕ КРАТКОСРОЧНЫХ ЭТЮДОВ И ЖИВОПИСНЫХ НАБРОСКОВ АКВАРЕЛЬЮ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Сергей Александрович Писаренко¹

Южный федеральный университет¹

---

¹Кандидат педагогических наук, доцент кафедры живописи, графики и скульптуры,
тел.: (863) 2184-000, доб. 20053, e-mail: pisarenko-21@yandex.ru

---

Аннотация. В статье осуществлен анализ различных аспектов методики выполнения краткосрочных этюдов и живописных набросков акварелью на начальных этапах подготовки студентов художественных специальностей. Уделено внимание вопросам ознакомления студентов с технологическими особенностями и выразительными возможностями акварельной техники. Описаны некоторые аспекты организации учебных постановок. Раскрыто значение краткосрочных упражнений в технике акварели для развития зрительного восприятия цвета. Затронуты вопросы применения различных видов наглядности как одного из условий активизации учебно-творческой деятельности.

Ключевые слова: этюд, живопись, акварель, наглядность, набросок, тоновые и цветовые отношения, освещение.

Для цитирования: Писаренко С. А. Выполнение краткосрочных этюдов и живописных набросков акварелью при обучении студентов художественных специальностей // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2021. № 1. С. 90–94. DOI 10.47438/2309-7078_2021_1_90.

Введение

Акварель относится к художественным материалам, широко используемым в процессе обучения изобразительной грамоте. Разнообразие выразительных возможностей в сочетании с доступностью и удобством использования позволяет активно применять акварель для решения как учебных, так и художественно-творческих задач. Основные принципы работы акварелью и, в частности, выполнения краткосрочных изображений в данной технике описаны в ряде публикаций, учебных пособий [1; 3; 4; 6; 8; 9; 10] и диссертационных исследований [5; 7]. Базовые положения, касающиеся методики работы над акварельными этюдами, представляются сложившимися и в значительной мере устоявшимися. Вместе с тем необходимость совершенствования преподавания дисциплин художественного цикла с учетом специфики профессиональной подготовки по различным специальностям побуждает, учитывая накопленный опыт, искать дополнительные возможности оптимизации обучения акварельной живописи. Кроме того, постижение изобразительной грамоты представляет собой процесс, в котором проявляются элементы индивидуального творчества как со стороны студента, так и со стороны преподавателя. В этой связи возможны различные подходы к обучению акварельной живописи (в том числе к работе над краткосрочными этюдами и живописными набросками), которые могут быть предметом теоретического анализа.

В настоящей статье методические аспекты обучения этюдам и живописным наброскам акварелью рассмотрены на примере подготовки студентов, обучающихся на художественных специальностях в

Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета. Выполнение упражнений в технике акварельной живописи осуществляется при обучении студентов младших курсов специальностей: «Графика» и «Живопись» (на более старших курсах задания по живописи выполняются другими материалами, преимущественно маслом и темперой). При этом в рабочих программах для специальности «Графика» предусмотрено большее количество учебного времени на работу акварелью, чем для специальности «Живопись» в связи со спецификой подготовки будущих художников-графиков.

Под краткосрочными этюдами в статье подразумеваются живописные изображения, выполняемые за один сеанс. Также стоит уточнить, что обучение акварельной живописи анализируется в данном случае на примере изображения натюрморта и фигуры человека в условиях интерьера; работа на пленэре, имеющая свою специфику, не является здесь предметом рассмотрения.

Результаты

По результатам анализа методической литературы и иных публикаций, а также опыта работы автора и его коллег можно высказать ряд соображений, касающихся методики выполнения краткосрочных этюдов и живописных набросков с учетом особенностей подготовки будущих графиков и живописцев.

Одной из главных задач выполнения краткосрочных этюдов акварелью является ознакомление с особенностями данной техники, что осуществляется преимущественно на начальных этапах обучения живописной грамоте. Несмотря на то, что при поступлении на художественные специальности абитуриенты сдают вступительные экзамены по живописи, степень подготовленности первокурсников к началу занятий довольно сильно отличается в зави-

симости от довузовского обучения и индивидуальных особенностей. Это обстоятельство побуждает осуществлять дифференцированный подход к обучению различных студентов с учетом имеющегося у них изобразительного опыта и проявляющихся в ходе учебной деятельности склонностей.

Технология работы акварелью подразумевает нанесение небольшого числа красочных слоев, поскольку при многократных прописках теряется необходимая для данной техники прозрачность красочной поверхности. В краткосрочных этюдах количество красочных слоев в силу ограниченности времени минимально (один-два или максимум три слоя), и в таких условиях уже при первой прописке краску следует наносить практически в полную силу с расчетом лишь на небольшие исправления и уточняющую моделировку формы на завершающих этапах.

Акварель принято считать «капризной» техникой, поскольку она мало поддается исправлению без потери своих выразительных свойств, а контролировать растекание краски довольно непросто для тех, кто осваивает основы живописной грамоты. В этой связи многие студенты, которые только начинают приобретать профессиональный изобразительный опыт, демонстрируют некоторую скованность в живописи из-за опасения испортить работу, слишком слабо набирают тон на начальных этапах выполнения изображения. В результате этюд приходится многократно переписывать, что приводит к потере акварельной свежести и снижению качества живописи.

Выполнение краткосрочных этюдов призвано помочь тем, кто осваивает основы живописной грамоты, развить навыки более уверенного владения акварелью, без боязни брать тоновые и цветовые отношения сразу с достаточной степенью тональной плотности и цветовой насыщенности, что имеет немаловажное значение для выразительности работы. При этом неизбежны погрешности, однако не следует их слишком опасаться, и задача преподавателя в данном случае состоит в том, чтобы помочь студенту более уверенно вести работу несмотря на возможные затруднения. Приобретая подобный опыт быстрого выполнения учебных заданий акварелью, студент начинает глубже понимать ее технологические особенности и выразительные возможности.

Стоит отметить значение выполнения краткосрочных этюдов акварелью для развития профессионального восприятия цвета, так называемой «постановки глаза» будущих художников. При ограниченности времени, отводимого на работу над этюдом, студент сталкивается с необходимостью сосредотачиваться на наиболее важных особенностях изображаемого мотива. Это способствует активизации восприятия больших тоновых и цветовых отношений с учетом условий освещенности, совершенствованию умения обобщать детали ради выделения главного и развитию способности грамотно расставлять основные акценты в работе.

Чтобы не допускать погрешностей при определении тонально-цветового строя природы и, как следствие, избегать дополнительных исправлений (которые в акварельной живописи зачастую приводят к замутнению красочного слоя), следует рекомендовать студентам перед началом работы потратить несколько минут на то, чтобы проанализировать особенности натурной постановки и постараться в некоторой мере представить себе конечный результат, которого следует добиваться по итогам выполнения задания.

Постановки, предназначенные для работы над краткосрочными этюдами на ранних этапах обуче-

ния, обычно составляются из насыщенных и контрастных по цвету и тону предметов и драпировок. Это дает возможность быстрее преодолеть нередко наблюдающуюся на начальных стадиях освоения живописной грамоты склонность выполнять изображение слишком малонасыщенными красочными смесями. Кроме того, контрастность тонально-цветового строя натюрмортов облегчает нахождение основных тоновых и цветовых отношений (при этом, однако, важно избегать и так называемых «открытых», чрезмерно насыщенных цветов).

На поздних этапах живописной подготовки натюрморты могут составляться на основе более сближенных, нюансных цветовых сочетаний. Однако стоит заметить, что в постановки, предназначенные для выполнения краткосрочных этюдов, как правило, нечасто включаются сходные по тоновым и цветовым характеристикам предметы, поскольку нахождение тонких цветовых сочетаний требует затрат времени и неторопливого анализа природы.

Для развития умения передавать особенности световой и цветовой среды в изображении важно выполнять этюды в разных условиях освещенности – при боковом, прямом, верхнем свете и в контражуре, при электрическом и дневном освещении. Целесообразно специально чередовать этюды, выполняемые при резко различающихся условиях освещенности, например, при прямом освещении и в контражуре.

Составление натурной постановки и организация освещенности должны осуществляться с учетом конкретных учебных задач. Например, если задание предполагает акцентирование внимания на передаче рефлексной взаимосвязи, то в натюрморт желательно вводить предметы с гладкой и блестящей поверхностью и располагать их на фоне цветных драпировок. В таких условиях рефлексы на предметной форме заметны наиболее отчетливо. Если же в работе особое внимание уделяется светотеневой моделировке формы, то желательно включать в натюрморт предметы со светлой, гладкой и слегка шероховатой поверхностью, при этом освещать их контрастным светом. В таких условиях светотеневые градации воспринимаются наиболее отчетливо.

Краткосрочные акварельные этюды могут выполняться как по сухой бумаге (работа «по сухому»), так и по увлажненной поверхности (работа «по сырому»). В первом случае можно наносить повторные прописки по просохшему красочному слою, хотя, как было сказано, их количество не должно быть чрезмерным. При классическом варианте ведения работы «по сырому» изображение выполняется в один слой до момента, когда краска начинает подсыхать. Чтобы продлить время ее высыхания, можно использовать разные приемы – применять пульверизатор, смачивать бумагу не только с внешней, но и с обратной стороны, располагая при этом лист на не пропускающей влагу поверхности и пр. Кроме того, художники-акварелисты могут сначала писать по увлажненной поверхности один участок, потом смачивать следующий и вести работу над ним и т.д.

Методическая целесообразность такой работы над отдельными участками является предметом обсуждения, поскольку поочередное сосредоточение внимания на разных элементах изображения может несколько отвлекать от целостного видения больших тоновых и цветовых отношений природы. Думается, что в условиях учебного процесса подобного рода поочередное выполнение отдельных частей изображения допустимо лишь в очень ограниченном варианте ради ознакомления с выразительными

возможностями акварели. При этом желательно регулярно напоминать студентам о необходимости не упускать из виду основные тонально-цветовые отношения.

Поскольку в процессе работы «по сырому» мазки высыхают довольно быстро даже при использовании приемов, продлевающих нахождение красочной поверхности во влажном состоянии, этюд нередко приходится заканчивать путем нанесения небольших лессировок «по сухому». Однако активно применять такие лессировки не следует, чтобы в этюде не потерялась выразительность письма «по сырому».

Работа «по сырому» содержит в себе элемент непредсказуемости, связанный с тем, что контролировать процесс растекания и высыхания краски довольно непросто, особенно для тех, кто только осваивает основы живописной грамоты. Поэтому даже у хорошо подготовленных студентов возможно появление неудачных мест в этюдах. Однако в меньшей и даже большей степени (при продуманном педагогическом руководстве) возможно появление в учебных работах «живописных находок», которые обогащают профессиональный опыт студентов.

Основной задачей этюда с натуры является передача тоновых и цветовых отношений изображаемого мотива в соответствии с условиями световоздушной среды. Вместе с тем выразительность акварельному этюду придают различного рода затеки и переливы, обусловленные характером растекания краски по поверхности бумаги. То есть этюд не является «изобразительной копией» цветового строя натуры, – в особенностях фактуры мазка и характере растекания красочной смеси проявляется индивидуальная трактовка изображаемого мотива. Ярким примером использования выразительных свойств акварели, связанных с ее подвижностью, текучестью, образованием красочных затеков и наплывов, являются, в частности, акварели А. Фонвизина.

В то же время поверхностное увлечение акварельными качествами, связанными с характером нанесения мазков и растеканием красочных смесей, в ущерб отображению присущих натурному мотиву особенностей приводит к манерности, нарочитой эффектности, что является свидетельством невысокого вкуса. Таким образом, следует соблюдать своего рода баланс между воспроизведением натуры и ее индивидуальной изобразительной трактовкой, предполагающей творческое использование выразительных возможностей акварельной техники.

В силу ограниченности учебного времени, отводимого на краткосрочные этюды, в них в той или иной мере присутствует элемент недосказанности, что при условии высокой культуры исполнения придает своеобразную выразительность работе. Считается, что некоторая незавершенность акварельного этюда в ряде случаев даже более предпочтительна, чем излишне тщательная моделировка деталей, приводящая к чрезмерному количеству красочных наслоений и, как следствие, потере свежести живописного решения. Впрочем, небрежное отношение к результатам работы тоже не должно поощряться – следует, чтобы студенты стремились добиваться должной степени законченности в этюде, которая, в свою очередь, может быть различной в зависимости от длительности выполнения изображения и конкретных учебных задач.

Чтобы избежать развития нежелательной привычки поверхностно моделировать форму при быстрой работе над этюдами, их выполнение в процессе обучения должно чередоваться с многоаспектными работами, подразумевающими развитие навыков тщательной и детальной моделировки светотеневых

и цветовых нюансов.

Живописные наброски фигуры человека, как правило, выполняются за временной промежуток в пределах 10–20 минут. Обычно работа начинается сразу кистью без предварительного нанесения контуров карандашом. Несмотря на то, что живописные наброски выполняются быстро, желательно перед началом работы красками потратить небольшое время на то, чтобы посмотреть на натуру, уяснить для себя характер ее пропорций и пластику, а также постараться в какой-то мере представить себе итоговый вариант работы.

Зачастую краткосрочные живописные наброски выполняются в ограниченной цветовой гамме, например, с использованием земляных красок, таких как охра, умбра, сиена, марс и пр. Кратковременность работы над живописными набросками фигуры побуждает выполнять изображение лаконично, передавая лишь наиболее существенные особенности натуры. При этом моделировка является довольно условной, и выразительность достигается либо за счет удачно найденного силуэта фигуры, либо за счет обобщенно взятых соотношений светотеневых масс.

Важно выполнять живописные наброски не только в учебной аудитории, но и в свободное время. Практика показывает, что на начальных этапах количество удачных работ среди такого рода изображений сравнительно невелико. Помимо неточностей в передаче пропорций погрешности в такого рода работах обусловлены недостаточным развитием моторных навыков. Однако при условии систематического выполнения учебных заданий качество работ постепенно повышается.

Для успешного выполнения учебных этюдов и живописных набросков большое значение имеет регулярное использование средств наглядности – работ из методического фонда, репродукций произведений мастеров живописи и специальных наглядных пособий. Информация, получаемая через восприятие наглядных образцов, зачастую лучше усваивается и прочнее запоминается, чем вербальные сообщения. Использование наглядности способствует развитию восприятия цвета и совершенствованию живописных умений, а также помогает легче осуществлять профессиональную коммуникацию, поскольку на наглядных примерах легче раскрывается смысл различного рода теоретических положений и рекомендаций.

Методически важен проводимый педагогом перед студентами в ходе занятия анализ демонстрируемых наглядных примеров. При этом могут быть показаны помимо образцовых работ и изображения, в которых присутствуют небольшие погрешности, для того, чтобы яснее продемонстрировать, к чему следует стремиться и чего желательно избегать при работе над этюдом.

Своеобразной формой наглядности является правка преподавателем учебного этюда. Подобного рода исправления могут быть полезными в плане практического ознакомления с базовыми принципами и конкретными приемами работы, но важно чувствовать меру таких поправок – они не должны сводиться к выполнению этюда вместо студента.

Как правило, учащиеся проявляют интерес к используемому в ходе занятий наглядным образцам. Возникновению интереса к новому и значимому для индивида раздражителю сопутствует появление так называемого ориентировочного рефлекса, который выражается в совокупности реакций организма (снижение частоты сердечных сокращений, расширение сосудов головы и сужение сосудов рук, регистрируемая на ЭЭГ специфическая активация, по-

вышение мышечного тонуса и др.) на новую ситуацию, которая может в той или иной мере представлять важность для субъекта [2, с. 62]. Физиологические изменения, связанные с наличием ориентировочного рефлекса, являются благоприятной основой для обучения и творчества [2, с. 205, 292].

Ориентировочная реакция может возникать не только вследствие внешних воздействий, но и как результат осознания новых аспектов во внутреннем мире – новых мыслей и образов [2, с. 291], которые могут воплощаться в продуктах деятельности. Таким образом, удачно найденные варианты живописных решений могут вызывать ориентировочную реакцию, что на субъективном уровне проявляется в повышении рабочего тонуса и усилении интереса к занятиям.

Особенностью ориентировочного рефлекса является то, что при регулярном воздействии на организм одинакового стимула ориентировочная реакция постепенно угасает [2, с. 62–63], что выражается в снижении к нему внимания. Это обстоятельство диктует необходимость разнообразить характер применяемых вариантов наглядного обучения.

В отличие от других художественных материалов акварель характеризуется некоторой «непредсказуемостью», связанной с особенностями растекания краски и особенно активно проявляющейся при выполнении краткосрочных изображений. Такая непредсказуемость может иметь не только отрицательные, но и положительные стороны – при выполнении акварельного этюда возможны маленькие «живописные открытия», способствующие возникновению ориентировочных реакций и, как следствие, активизации учебно-творческой деятельности. Появление таких открытий в немалой мере зависит от преподавателя, от того, каким образом в ходе занятий осуществляются педагогическая помощь и поддержка.

Библиографический список

1. Бесчастнов Н. П., Кулаков В. Я., Стор И.Н. Живопись : учеб. пособие. М. : Владос, 2008. 223 с.
2. Данилова Н. Н. Психофизиология. М. : Изд-во МГУ, 2000. 370 с.
3. Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись : учеб. пособие. М. : Высшая школа, 2005. 272 с.
4. Кожевникова Н. И. Акварель в развитии колористического видения на начальном этапе обучения живописи.: сборник материалов V Междунар. науч.-практ. конф. «Педагогический опыт: от теории к практике» / отв. ред.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары, 2018. С. 129–133.
5. Косенко Н. А. Индивидуальный подход в обучении мастерству акварельной живописи : дис. ... канд. пед. наук. М., 1998. 371 с.
6. Михайлов А. М. Искусство акварели. М. : Изобразительное искусство, 1995. 200 с.
7. Шаюнова О. В. Акварель в системе подготовки художника-педагога : дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2003. 249 с.
8. Шаюнова О. В. О преподавании акварели в вузах Петербурга // Культурологические исследования : сборник научных трудов / отв. ред.: А. В. Конева, В. Е. Черва. СПб, 2004. С. 301–305.
9. Штаничева Н. С., Денисенко В. И. Живопись : учеб. пособие. М. : Академический проект, 2009. 271 с.
10. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись : учеб. пособие. М: АГАР, Рандеву-АМ, 1999. 227 с.

References

1. Beschastnov N.P., Kulakov V.Ya., Stor I.N. *Zhivopis'* [Painting: a tutorial]. Moscow, Vlados Publ., 2008. 223 p.
2. Danilova N.N. *Psikhofiziologiya* [Psychophysiology]. Moscow, MGU Publ., 2000. 370 p.
3. Kirtser Yu.M. *Risunok i zhivopis'* [Drawing and painting: a tutorial]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 2005. 272 p.
4. Kojevnikova N.I. [Watercolors in the development of color vision at the initial stage of painting training]. *Akvarel' v razvitii koloristicheskogo videniya na nachal'nom etape obucheniya zhivopisi.: sbornik materialov V Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «Pedagogicheskii opyt: ot teorii k praktike»* [Proc. 5th International Scientific and Practical Conference "Pedagogical Experience: from theory to Practice"]. Cheboksary, 2018. Pp. 129–133.
5. Kosenko N.A. *Individual'nyi podkhod v obuchenii masterstvu akvarel'noi zhivopisi*. Diss. kand. ped. nauk [Individual approach to teaching the skill of watercolor painting. Cand. ped. sci. diss.] Moscow, 1998. 371 p.
6. Mihailov A.M. *Iskusstvo akvareli* [The art of watercolors]. Moscow, Izobrazitel'noe iskusstvo Publ., 1995. 200 p.
7. Shayunova O.V. *Akvarel' v sisteme podgotovki khudozhnika-pedagoga*. Diss. kand. ped. nauk [Watercolors in the system of training of an artist-teacher. Cand. ped. sci. diss.]. Saint Petersburg, 2003. 249 p.

8. Shaunova O.V. [About teaching watercolor at the universities of St. Petersburg] *Trudy "Kul'turologicheskie issledovaniya"* [Proc. Cultural studies'04]. Saint-Petersburg, 2004, pp. 301 – 305. (in Russian).
9. Shtanicheva N.S., Denisenko V.I. *Zhivopis'* [Painting: a tutorial]. Moscow, Akademicheskii proekt Publ., 2009. 271 p.
10. Yashukhin A.P., Lomov S.P. *Zhivopis'* [Painting: a tutorial]. Moscow, AGAR, Randevu-AM Publ., 1999. 227 p.

Поступила в редакцию 03.02.2021
Подписана в печать 01.03.2021

PERFORMING SHORT-TERM STUDIES AND PICTORIAL SKETCHES IN WATERCOLOR IN TEACHING ART STUDENTS

Sergey A. Pisarenko¹

*Southern Federal University¹
Rostov-on-Don, Russia*

---

¹*Cand. Pedagog. Sci., Docent of the Department of Painting, Graphics and Sculpture,
tel.: 2184-000, ext. 20053, e-mail: pisarenko-21@yandex.ru*

Abstract. The article analyzes various aspects of the methodology for performing short-term studies and pictorial sketches in watercolor at the initial stages of training students of art specialties. Attention is paid to the issues of familiarizing students with the technological features and expressive possibilities of watercolor techniques. Some aspects of the organization of educational performances are described. The importance of short-term exercises in the technique of watercolor for the development of visual perception of color is revealed. The issues of using various types of visualizations as one of the conditions for activating educational and creative activities are discussed.

Key words: study, painting, watercolor, visibility, sketch, tone and color relations, lighting.

Cite as: Pisarenko S. A. Performing short-term studies and pictorial sketches in watercolor in teaching art students. *Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta* [Izvestia Voronezh State Pedagogical University], 2021, no. 1, pp. 90-94. (in Russian). DOI 10.47438/2309-7078_2021_1_90.

Received 03.02.2021
Accepted 01.03.2021