Живопис аквареллю. Техніки акварельного живопису

Живопис аквареллю має свою історію і традиції. Вперше з`явилася вона в Китаї в XII столітті, хоча ще в Стародавньому Єгипті користувалися непрозорими акварельними фарбами з додаванням білил.

Цікаво, адже однією з характерних особливостей акварельних фарб є їх прозорість, а в наборах ніколи не буває білил. У середньовічній Європі, як і на Русі, непрозору акварель використовували для розмальовки церковних книг або рукописів, в яких виділялися

водні фарби

Загальним у староєгипетських, середньовічних і пізніших фарб є те, що розчинником для них є вода - aqua. Звідси і назва aquarelle, або акварель. Цей термін застосовний і власне до фарб, і до [увазі живопису,](http://poradi.ru/vidpochinok-ta-rozvagi/36378-mistectvo-hudozhnogo-vidobrazhennja-dijsnosti-vidi.html) ними виконаною. Основними особливостями чистої акварелі є згадана вище прозорість і чистота кольору. Живопис аквареллю, як правило, ніжна, тендітна і повітряна. Але до середини XIII століття вона мала чисто прикладний характер, в основному нею користувалися для розмальовки креслень, гравюр, фресок. Хоча такий шедевр, як «Заєць» Альбрехта Дюрера, що вважається хрестоматійною роботою, був написаний ще в 1502 році.

Від одиничних захоплень до общепризнанности

Чудові поодинокі приклади зустрічалися і пізніше, але це було виключення з правил. Аквареллю бавилися такі загальновизнані майстри пензля, як Ван Дейк, Джованні Кастільоне і Клод Лорен. В Англії ж вона отримала особливий розвиток завдяки Джозефу Тернеру. Хоча і до нього живопис аквареллю пропагували досить маститі англійські художники. При Тернер акварель стає провідною в живопису цієї країни, а в 1804 році в Англії створюється Товариство аквареліста.

Прекрасні зарубіжні акварелісти

Увійшла акварель в моду і у Франції, інших країнах Європи і Америки. Можна додати, що з подачі аргентинського художника Рохо був оголошений Міжнародний день акварелі. Вперше він був відзначений 23 листопада 2001 року.

У широкому доступі можна побачити дивовижні роботи аквареллю японського художника Абе Тошиюки, який в своїх незвичайних картинах досягає фотографічної точності.

Великі російські майстри

А як же розвивався живопис аквареллю в Росії? Першим великим майстром в цьому [виді мистецтва](http://poradi.ru/vidpochinok-ta-rozvagi/38596-vidi-mistectva-osnovna-klasifikacija.html) став П. Ф. Соколов (1791-1848), який вважається родоначальником жанру російського акварельного портрета. Академік Петербурзької академії мистецтв, він залишив нащадкам зріз епохи, так як зобразив у своїх пейзажах, портретах, побутових сценках сучасну йому Росію. Карл Брюллов і А. А. Іванов віддали данину акварелі. У XVIII-XIX століттях вона стає дуже популярною, особливо виконані нею мініатюри. Але чудові і великі твори, створені водяними фарбами. Особливо гарні картини Іллі Рєпіна, Михайла Врубеля, Валентина Сєрова, художників «Світу мистецтва». Суспільство російських акварелістів створюється в 1887 році.

Краса акварельних пейзажів

Водяним фарбам під силу все мальовничі жанри, але особливо гарні пейзажі. Аквареллю можна передати тонкі колірні переходи, насиченість простору повітрям, багатство кожного тону. Тому так неповторно красиві і барвисті квітучі сади на пейзажах, виконаних aquarelle. Особливо гарні роботи англійської художниці Беатріс Е. Парсонс (1870-1955). Пейзажі аквареллю, зокрема зимові, виконані російськими майстрами, унікальні і неповторні. У широкому доступі є добірка пейзажів російської зими, створених різними аквареліст.

характерні прийоми

Яким же чином досягаються ефекти, властиві тільки акварелі? Для неї характерні особливі прийоми, у неї існують свої правила і, звичайно, свої, особливим способом приготовані фарби. Розмивка і затекло - специфічні прийоми цього жанру. Треба відразу обмовитися, що малювання аквареллю - справа досить складна, потребує особливої майстерності. У наш час при наявності в Мережі величезної кількості майстер-класів і рад, як замінити віртуозне володіння пензлем різними хитрощами, можна зустріти твердження, що малювати можуть усі. Не всі. А такий прийом, як лессировка, доступний тільки міцним професіоналам. А ще є такі прийоми, як "відмивання", "алла прима", "суха кисть", "краплі" і "по мокрому". Досконало ними володіють тільки віртуози.

Живопис на папері

У другій половині XIX століття розвинулася станковий акварель, твори якої не поступаються олійного живопису. Їх суттєва відмінність як в фарбах, але і в матеріалі, на якому твори створюються. В акварелі це папір, рідше шовк. І це ріднить малювання аквареллю з графікою. При створенні картин водяними фарбами папір іноді попередньо змочують (прийом «по мокрому»), мазок при цьому набуває особливої растекшуюся форму, а нанесений поруч утворює, зливаючись з попереднім, новий відтінок, який іноді навіть передбачити важко.

спеціальні пристосування

Папір швидко сохне і жолобиться. Тому лист необхідно натягувати. Це досягається декількома прийомами. Можна вологий лист покласти на скло і потім в процесі роботи нахиляти його під потрібним кутом з метою більшого заощадження вологи на потрібній ділянці. Зрозуміло, що цей спосіб недоступний початківцю. Існують спеціальні рамки для натягу листа. Називаються вони стіратори. Для збереження вологи під папір кладуть вологу фланель. Все залежить від співвідношення фарби і води, і при цьому досягаються абсолютно різні відтінки. Для різних прийомів створені різні допоміжні засоби, такі як планшет і акварельні блоки.

Знаряддя праці

У кожного аквареліста своя техніка. Аквареллю, усіма її віртуозними прийомами опанувати не так легко, потрібно вапна дуже багато паперу, яка ділиться за якістю на кілька видів - бристольский картон, ватман, торшон і багато інших типів, пристосовані для частого намокання. Акварелісти користуються кистями з ніжних болючих волосся. Такі кисті застосовуються навіть в криміналістиці. Підходять волосся куниці, тхора і борсука.

При роботі водними фарбами є багато, що входить в поняття "техніка". Аквареллю можна працювати, як було сказано вище, і по сухій папері і по мокрій. У першому випадку існують свої прийоми, у другому - свої. При виконанні малюнка безпосередньо фарбами папір, навіть спочатку вологу, все одно підсушують. Нанесення декількох шарів для отримання глибини і переливчасті кольори (лессировка) має на увазі тільки сухий картон.

Найпоширеніший прийом

Малювання аквареллю «по мокрому», або «по сирому», або «мокрим по мокрому», унікально і притаманне тільки цьому мальовничому жанру. Правда, фрески наносяться на сирої грунт, і деякі фахівці вважають їх предтечею акварелі, виконаної технікою «по сирому». М`який мазок і єдина в своєму роді фактура барвистого шару - специфіка роботи аквареллю «по мокрому». Крім того, в цих роботах виникає ефект трепетности і рухливості зображення. Потім в підсохлу акварель можна ввести малюнок пером або олівцем, тим більше, що не так давно з`явилися акварельні олівці. Сутність акварелі полягає в тому, що білий або світлий тон виходить за рахунок проступає через прозорий шар фарби картону.

власне фарби

А що ж фарби? Їх якість досягається особливою растиркой пегмент і його кількістю у вихідному продукті. Для того щоб пігмент не скачуються в кульки, в фарбу додають бичачу жовч, яка є поверхнево-активною речовиною, що знижує натяг. Легко розчинні у воді клеї гуміарабік і декстрин (оброблений кукурудзяний і картопляний крохмаль) вводяться в фарби як сполучні речовини. Для додання їм еластичності і пластичності в них додаються такі пластифікатори, як гліцерин, а інвертований цукор добре утримує вологу. Найголовнішою претензією до водяній фарбі є однорідність фарбувального пігменту. Погані фарби залишаються на папері у вигляді піщинок. Це показник непридатності фарби.

акварельні марини

Вище зазначалося, що водяні фарби надзвичайно гарні для зображення пейзажів. Особливо виграє море. Аквареллю з усіма доступними тільки їй прийомами і способами можна зобразити всю хвилюючу красу водного простору. І потім, може бути, є щось в тому, щоб намалювати воду водними фарбами? Може бути, тому так багато уроків для початківців малювати аквареллю з написання саме моря? І як співзвучні з водним простором такі акварельні прийоми, як "краплі" або "роздування". Крім них в марині можна використовувати воскові крейди для закриття картону з метою збереження білих ділянок.

Всякі різні способи

Такі способи, як вибілювання, продавлювання, розбризкування, застосування малярного скотча і безліч інших, якими користуються акварелісти, особливо початківці, допоможуть не тільки зобразити море аквареллю, а й перетворити роботу в веселе заняття, особливо якщо малювати з дитиною. Але в серйозних дорослих творах теж застосовуються різні прийоми. Іноді для досягнення бажаного ефекту можна відкласти кисть і спробувати що-небудь інше. До чого тільки не вдаються майстра: і до харчовій плівці, і до піні, і до солі, і до штампування і багато чому іншому - фантазія людини, особливо художньо обдарованого, безмежна.

В наш час, коли інформаційне поле так широко, коли в будь-якому жанрі образотворчого або [прикладного мистецтва,](http://poradi.ru/vidpochinok-ta-rozvagi/37368-dekorativno-prikladne-mistectvo-vidi-obrazi.html) про які раніше й не чули, можна не тільки себе спробувати, але ще і виставити свою роботу, безліч людей виявили в собі таланти і визначилися з напрямком розвитку власних умінь. Тим більше що з будь-якого питання є маса доступних рад, майстер-класів, рекомендацій і можливостей придбати необхідні для даного виду творчості предмети і засоби праці. Живопис аквареллю для початківців не стоїть осторонь. Десятки уроків, покрокових описів абсолютно все, що пов`язано з водяними фарбами, знаходяться в широкому доступі.