

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №5» г.Орска

**Методическая разработка
Техники и приемы работа гуашью на
уроках живописи.**

Художественное отделение
Преподаватель: Лебеденкова О.С.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Гуашь и ее свойства.....	3
Основные приемы работы в технике гуашевой живописи	5
Классификация техник рисования гуашью	6
Приемы работы с гуашью	8
Примеры работ, выполненных в разных техниках с применением различных приемов рисования гуашью	9
Используемая литература	23

ВВЕДЕНИЕ

В наше время для каждого человека доступны самые разнообразные материалы для творчества, особенно те, что используются для занятий изобразительным искусством. Но даже при этом самыми популярными в использовании считаются акварель и гуашь - краски на водной основе, знакомство с которыми происходит с ранних лет. Особенное внимание использованию этих материалов уделяется в художественных школах и на занятиях по изобразительному искусству. Дети учатся улавливать цветовые нюансы, учатся видеть и намешивать нужный цвет, развивают зрительную память, мышление, творческое воображение, а также развивают необходимые навыки для передачи окружающей действительности и своих идей на плоскости.

В этой работе, все внимание будет обращено живописи гуашью, в особенности ее техникам и возможностям применения их на уроках, для того, что бы разнообразить представление детей об этом материале.

Перед тем как перейти к теме методической разработки «техникам работы гуашью», нужно проговорить о самом материале, о его свойствах, особенностях, которые зачастую играют важную роль при выполнении творческой работы. Ведь некоторые ее качества привлекают учеников, а некоторые, как например изменение цвета, при высыхании или проявляющиеся разводы, напротив отпугивают, выставляя этот материал ненавистным на долгие годы.

Некоторые техники подойдут для использования их и в других материалах, различия будут проявляться лишь в индивидуальных особенностях красок, которыми они обладают.

Гуашь и ее свойства

Гуашь – вид клеевых водорастворимых красок. Эти краски стали использовать уже в Средние века, ими выполняли книжные миниатюры, портретные миниатюры, эскизы. Сам термин «*Gouache*» появился в 17м веке во Франции, переводится как водная краска. В ее составе присутствуют растертые пигменты, связующий клей, а также часто добавляют крахмал, мед, масло и другие компоненты.

Расцвет гуаши приходится на конец 19го начало 20тых веков, в этот период в России гуашью писали станковые композиции. В наше время, гуашь, как материал, становится чрезвычайно популярным из-за своей универсальности, ценовой доступности и простоте в использовании. А новые дополнительные материалы и различные авторские идеи позволяют хранить гуашевые работы долгое время, и они также как и работы,

выполненные в акриле, будут сохранять яркость цвета, и не размываться при попадании воды.

По своим свойствам и составу гуашевые краски часто разделяют на гуашь для детского творчества, для создания плакатов и художественную:

Гуашь для детского творчества содержит вместо дорогого гуммиарабика дешевый клей ПВА. Это делает краску менее пластичной, и она быстрее высыхает. Однако это делает ее более стойкой к осыпанию и истиранию. Такая краска подходит не только для бумаги, но и для фанеры, керамики и холста, который можно не грунтовать специальным грунтом (как в случае с художественной гуашью). ПВА в составе гуаши становится прекрасным закрепителем и с успехом заменяет специальный грунт. Детские рисунки гуашью радуют глаз и сердце родителей.

Плакатная гуашь – представляет собой обычную гуашь, за тем лишь исключением, что вместо белил используется каолин. Это делает краску более яркой и плотной.

Художественная гуашь – это растертые пигменты, с добавлением дистиллированной воды, белил и гуммиарабика. Эта гуашь обладает прекрасной кроющей способностью, матовостью, бархатистостью и прекрасно ложится на художественную поверхность. Для этого типа краски идеально, в качестве рабочей поверхности, подходят не мелованный картон, акварельная бумага, тонированная бумага. Первый слой краски впитывается в художественную поверхность, создавая что-то подобное грунту. Это позволяет краске лучше держаться на рабочей поверхности.

Некоторые производители, с появлением художественного акрила, стали выпускать *акриловую гуашь*. Такая гуашь подходит для росписи любой поверхности, а после полного высыхания не смывается водой¹.

А в качестве основы можно использовать не только бумагу, но и холст, ткань, цветной картон и другие материалы.

Одним из плюсов гуаши является ее универсальность, с ней можно осваивать приемы и техники свойственные для других материалов. Но при этом для этого не потребуются вспомогательные средства, такие как, лаки, пасты, разбавители или замедлители высыхания, она достаточно быстро высыхает, хорошо смешивается, при работе с ней нет сильного запаха, как при использовании разбавителей для масла. Можно легко контролировать нужную консистенцию. Например, разбавив краски водой, можно начать рисовать в акварельной технике, краски также будут сохранять прозрачность

¹ Гуашь. Свойства и виды гуаши, техники работы с гуашью, подходящие для нее кисти и рабочие поверхности. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://hobby-terra.ru/> (дата обращения 4.03.2023)

слоев, и создавать красивые переливы. Если использовать ее достаточно пастозно, то рисование в гуаши послужит хорошей подготовительной практикой перед занятиями масляной живописи. А добавление клея или лака, сделает краску более устойчивой к влаге, и тогда ею можно будет делать росписи по дереву глине и другим поверхностям.

Свойства гуаши – одно из главных свойств гуаши и ее отличия от акварели, это наличие в гуаши белил (инертный белый пигмент). Из-за чего гуашь *укрывает*, имеет гладкую матовую бархатистую поверхность, и в сущности *непрозрачна*, хотя такой эффект можно добиться благодаря большому количеству воды. Но в акварели слои постепенно накапливают насыщенность от более светлых слоев к темным. В гуашь наоборот, есть возможность наслаивать светлые слои на более темных, т.е. в процессе работы можно прокладывать сначала самые темные пятна, и постепенно переходить к светлым оттенкам.

А также нужно понимать, что из-за использования белил, красочный слой после высыхания, может стать светлее, а для того, чтобы работа оставалась яркой, можно использовать лак для гуаши или акрила.

Гуашь хорошо *растворяется в воде*, таким образом она позволяет смешивать цвета уже с высохшим слоем, создавая плавные нюансные переходы из цвета в цвет, или высветлять и затемнять фрагменты работы.

Еще одно свойство, гуашь *быстро высыхает*, что позволяет работать с разными слоями, в короткий промежуток времени, не откладывая процесс рисования на долгое время, что будет невозможным для масляной живописи. Но иногда эта особенность относится и к затрудняющим работу факторам. Например, после высыхания густого красочного слоя, трудно вносить изменения. Для этого понадобится перекрывать один красочный слой другим. Также, если слои будут слишком плотными и объемными, то есть вероятность, что через некоторое время красочный слой начнет лопаться, крошиться и осыпаться, особенно при физическом воздействии на бумагу, во избежание подобных последствий нужно подмешивать клей.

Основные приемы работы в технике гуашевой живописи

Техника – в живописи техникой называют особенности наложения краски на холст и связанные с этим визуальные и оптические эффекты. Существуют техники традиционные - акварельная техника, техника рисования акрилом, гуашью и т.д., нетрадиционные – рисование штампом, монотипия и другие, а также есть авторские техники живописи, помимо этого техникой живописи называют и комплекс приёмов и

методов рисования, например послойная техника рисования маслом, мазковая техника живописи и прочие.

За всю историю живописи техник рисования появилось очень много, а с появлением новых технологий и материалов для творчества, их количество значительно возросло. Появляются пограничные техники, смешенные техники живописи, изменяются традиционные особенности работы с краской в угоду времени.

Прием - это отдельное действие, движение; способ осуществления чего-нибудь. Элемент метода, его составная часть, отдельный шаг в реализации метода.

Существуют разные техники работы с гуашью, с помощью которых можно добиться разных художественных эффектов с соответствием с поставленной задачей – работа должна быть выполнена в графической манере, живописной или же декоративной. Для их выполнения можно подбирать подходящую гуашь, плакатную или же художественную.

Классификация техник рисования гуашью

<i>По методу нанесения мазков и нанесению красочных слоев</i> – наиболее популярная классификация:	
<i>Импасто (пастозная техника)</i>	Мазки укладывают, подобно масляной живописи, пастозно, создавая небольшой рельеф. Техника, заключающаяся в наложении густой краски толстыми слоями. Если вы хотите использовать импасто, возьмите тюбик, которым уже не раз пользовались: такая краска будет гуще новой, только что открытой.
<i>Лессировка</i>	Краски сильно разводят водой, как в акварели. Такая техника позволяет сделать прозрачные мазки поверх основного фона.
<i>Классификация и по влажности кисти</i> (но не такая обширная, как у акварели):	
<i>Мокрым по сухому</i>	Используется влажная или полувлажная кисть, при этом предыдущий слой обязательно должен быть сухим. Этот метод позволяет перекрывать предыдущие цвета новыми.
<i>Мокрым по мокрому</i>	Техника похожая на акварельную, когда жидкая краска наносится на влажную бумагу для достижения плавного перехода мазков. Таким образом, легко получить размытый мягкий фон позади изображаемого объекта (дома или дерева, цветка, например). Метод применяется редко и на ограниченной площади. Эта

	<p>техника знакома любому, кто занимался акварелью, и часто применяется, когда вам нужно изобразить облака или покрытый туманной дымкой задний план.</p> <p>Работая способом «<i>Мокрым по мокрому</i>», вы должны развести краску немного сильнее, чем обычно, нанести ее на бумагу и быстро добавить сверху жидко разведенную краску другого цвета. После этого краски начнут расплываться, образуя причудливые фигуры с мягкими, размытыми краями.</p> <p>Если этого не произошло, значит, вы недостаточно жидко развели краски или слишком запоздали с нанесением второго слоя, и нижний слой краски успел к этому времени засохнуть.</p> <p>Чтобы избежать этого, советую вам предварительно увлажнить бумагу с помощью смоченной в чистой воде кисти. Этот прием хорош тогда, когда вам нужно написать фигуру с четкими очертаниями и не размытым цветом.</p> <p>При этом на картине остаются заметны отдельные мазки кисти. Это один из классических приемов работы гуашью, и с его помощью можно добиваться действительно поразительных результатов.</p> <p>Особенно эффектно выглядят нанесенные рядом или поверх друг друга разноцветные, имеющие четкую форму мазки краски. Поскольку гуашь непрозрачна, можно наносить светлую краску поверх темной, и наоборот.</p>
<p><i>Сухим по сухому</i></p>	<p>Кисть тщательно отжимается. Приём хорош для проработки деталей. Чаще всего художники работают с помощью хорошо отжатой кисти. Поэтому используют синтетическую — она слабее удерживает воду, позволяя наносить более густой красочный слой.²</p>

² Гуашь – графика или живопись? Что дают гуашевые техники художнику. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://veryimportantlot.com.ru/> (дата обращения 5.03.2023)

Приемы работы с гуашью

<p><i>Однородная заливка цветом</i></p>	<p>Данный прием служит для заполнения поверхности или отдельных элементов одним цветом. Для этого краска должна быть очень густой и жидкой, чтобы краска легла ровно на поверхность, другие ее состояния оставят либо комки, либо пятно из-за неоднородной консистенции.</p>
<p><i>Градиентная заливка</i></p>	<p>Этот художественный прием используют для создания плавных цветовых и тональных переходов. Например, переход от темного цвета к светлому или градиент из одного цвета в другой. Такой эффект достигают плавным размазыванием граничащих областей цветовых пятен или полосок при помощи кисти или губки.</p>
<p><i>Мазок</i></p>	<p>Это пятно или след, который оставляет кисть (мастихин, палец). В масляной живописи мазками художник придает больше динамичности и выразительности своей работе. В работе с гуашью, мазками лучше писать на немного влажной или же сухой бумаге.</p>
<p><i>«Набрызг» разбрызгивание</i></p>	<p>Прием, с помощью которого легко создать фактуру для рисования снега, звездного неба, листья, кальку, лучи света или плавные переходы. Этот прием хорошо подходит для детского творчества, т.к. результат данного приема всегда получается эффектным. «Набрызг» лучше делать кистью с более упругим ворсом, для этого достаточно будет обмакнуть кисть в краску, оттянуть ворс назад от работы, затем резко отпустить. Таким образом, на работе появится скопление маленьких капелек краски.</p> <p>Данный эффект можно также получить и с кистью менее упругим ворсом, для этого достаточно взять кисть с краской, и легкими постукиваниями о древко другой кисти получить «набрызг».</p> <p>Также можно использовать для набрызга различные щетки.</p>
<p><i>Сграффито</i></p>	<p>Техника подобная «гравюре», переводится как «процарапанный», используется для оформления стен и керамики, путем процарапывания рисунка, твердым стержнем. Но прием этой техники можно применить и в гуаши: сначала наносится светлый красочный слой, после его высыхания поверх наносят темный, и сразу начинают наносить рисунок, процарапывая верхний слой.</p>

	При этом, после нанесения второго слоя нужно сразу приступить к процарапыванию, т.к. гуашь быстро высыхает. С помощью этого приема можно создавать необычные фактуры, кору дерева, сетку, камушки и другое.
<i>Сухая кисть</i>	Этот прием используется как в живописи, так и в графике, состоящий в работе краской жесткими кистями. В качестве самостоятельной техники сухая кисть применяется главным образом в декоративном искусстве. Прием внешне имитирует цветные карандаши. Прост в исполнении. Дает возможность легко смешивать цвета прямо на бумаге.
<i>Штамповка</i>	Нанесение оттисков при помощи губки, ватного диска или даже скомканного листа бумаги. Особенно удачно при этом можно имитировать грубую землю, густую траву или листву. Кроме губки, фактуру можно создавать также полоской гофрированной бумаги, при этом возникают очень необычные и неожиданные эффекты. Пятна можно накладывать одно на другое, просто достигая эффектного результата.

Примеры работ, выполненных в разных техниках с применением различных приемов рисования гуашью

Ниже приведены работы, выполненные учениками изобразительного отделения Детской Школы Искусств г. Корсакова.

Первые три работы представлены в пастозной технике рисования гуашью, главным изобразительным приемом работы является мазок. На работе Грицюк А. мазок ложится в форме пятна и напоминает технику пуантилизм³.

³ Пуантилизм — стилистическое направление в живописи неоимпрессионизма, возникшее во Франции около 1885 года, в основе которого лежит манера письма отдельными мазками правильной, точечной или прямоугольной, формы. Характеризуется отказом от физического смешения красок ради оптического эффекта.

«Лимон» Шурыгина К., 14 лет

«Пейзаж» Сорока Я., 14 лет

«Учебный натюрморт» Грицюк А., 13 лет.

Следующие учебные натюрморты написаны в технике лессировки - тонкие слои красок плавно перетекают из одного цвета в другой, создавая легкие тональные и цветовые переходы.

«Тематический натюрморт» Лотто А., 15 лет

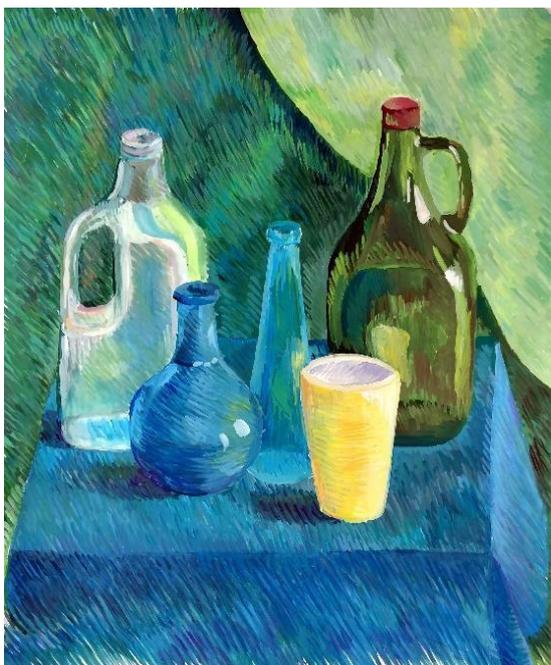

«Натюрморт с жирафом» Ганзий У., 13 лет

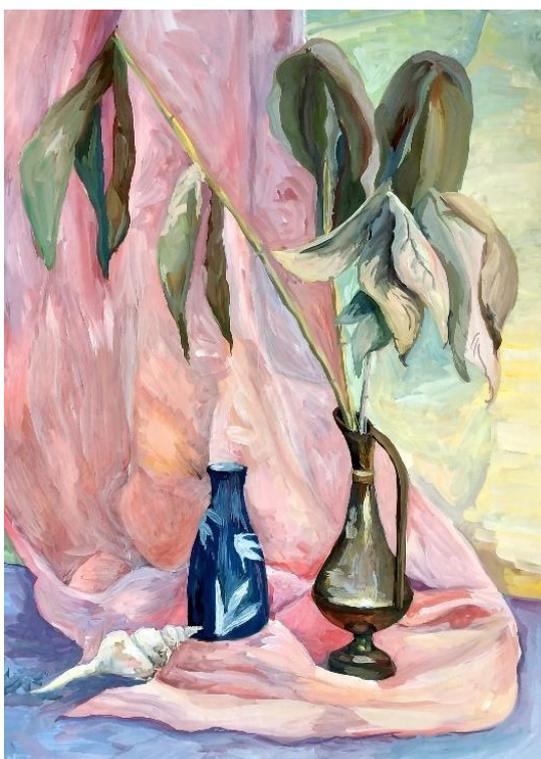

«Натюрморт на сближенных цветах» Овдина В., 14 лет

Для примера техники *мокрым по сухому* были выбраны работы Мулековой Н. и Кондаренко А. Эта основная техника, которая применяется при выполнении творческих работ на занятиях по живописи и композиции станковой. Несмотря на единую технику, работа отличаются способов наложения мазка, первый натюрморт смотрится очень динамичным за счет наложения мазка в виде удлиненных штришков укладываемых диагональном направлении. Второй натюрморт, напротив, кажется более нежным и шелковистым.

Мулекова Н., 13 лет

Кондаренко А., 15 лет

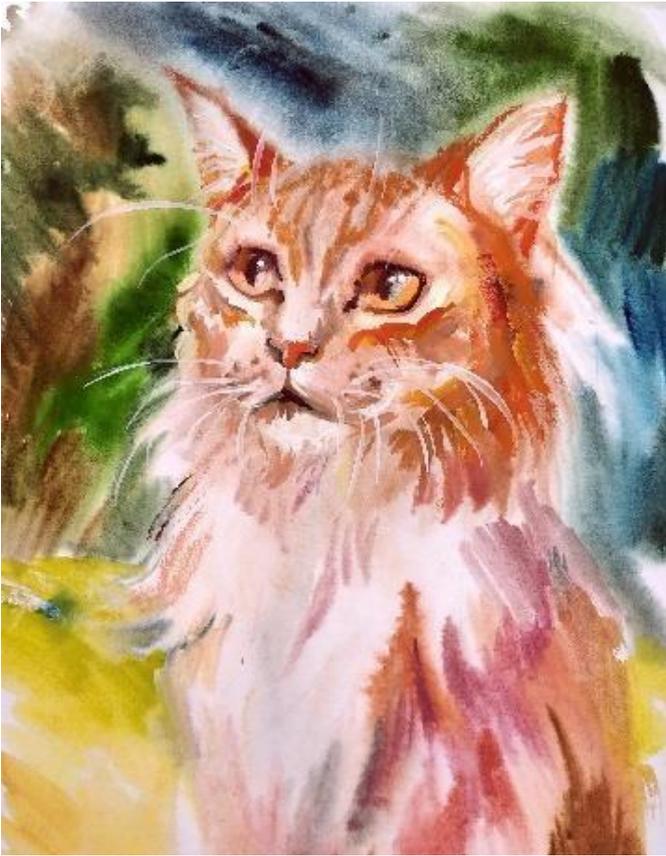
Следующие живописные работы с изображением животных являются примером рисования *мокрым по мокрому*. Данная техника реже используется на занятиях, но также может применяться особенно для написания плавных, расплывчатых переходов или первого слоя под более пастозные мазки. На рисунках также можно заметить применения *набрызга*, и мазков, нанесенных *сухой кистью*, которые хорошо дополняют работы, и делают их более выразительными. Как видно, такие приемы особенно хорошо подойдут для быстрых этюдов, которые можно выполнять как на аудиторных занятиях, так и на пленэре.

«Летний пейзаж» Рожкова А., 13 лет

«Верный» Колосова И., 13 лет

«Рыжик» Рожкова А., 13 лет

«Милый друг» Мищенко С., 14 лет

Следующие работы иллюстрируют, технику написания *сухим по сухому*, а также использования приема *сухая кисть*. Первые два этюда написаны на черном картоне. Укрывистая гуашь очень контрастно смотрится на темном фоне, поэтому цвета совсем не потеряли своей яркости.

«Груши» Храмцова М., 14 лет

«Старый маяк» Беляева А., 15 лет

«Волна» выполнена также с применением сухой кисти, но уже на светлом фоне, для более пористой фактуры использовалась акварельная бумага, первый слой краски затирали в бумагу, далее наносили уже более пастозные мазки. Кисть при этом оставалась сухой.

«Волна» Мищенко С., 14 лет

Следующие работы иллюстрируют применения однородной заливки цветом, где краску укладывают равным слоем, что очень хорошо смотрится для создания декоративных работ. Для более ровной выкраски, необходимо сразу намешивать на палитре достаточное количество краски однородной консистенции (не сильно густо, но и не жидко), для того чтобы не пришлось разводить водой или добавлять краску.

«Осень» Естибаева Г. 13 лет

«Цветок - стилизация» Конюхова К., 12 лет

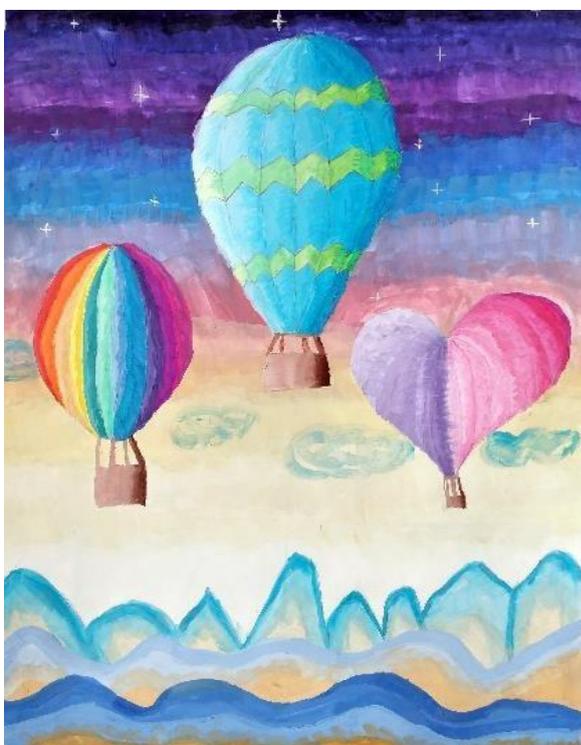
«Зима» Глебова В., 13 лет.

Несмотря на то, что здесь представлены декоративные работы, на живописи также можно применять данные приемы, например, при выполнении декоративного натюрморта.

Градиентная заливка представлена на работах Пугачев Е. и Конюховой К. переход осуществляется из цвета в цвет.

«Крепость» Пугачев Е., 14 лет

«Воздушные шары» Конюхова К., 12 лет

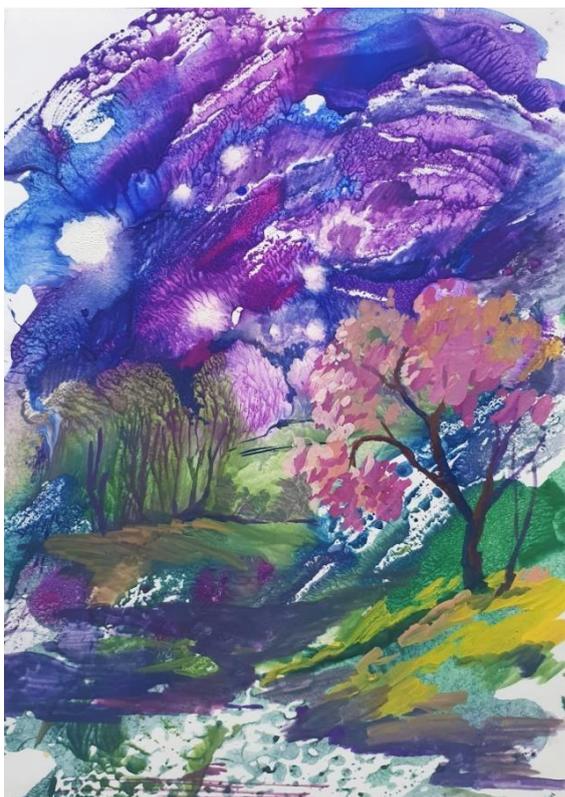
«Тюльпаны» Денюшина С., 13 лет

Работы Денюшиной С. и Пак С. являются примерами применения приема *набрызг*. Необычный эффект делает работы более динамичными. «Космос» выполнен по мокрой бумаге, такая работа станет особенно интересной для учеников младшего возраста, так как красивые переливы достигаются достаточно простым способом и не требуют особых знаний и навыков в живописи, небольшие вкрапления краски разного размера, полученные при помощи *набрызга*, задают образ космического пространства. Некоторые капли на еще влажной поверхности расплываются в подобие мелких звезд.

«Космос» Пак Я., 14 лет

Ниже представлены пейзажи, выполненные с применением нетрадиционной техники рисования – монотипии. Скотаренко Е. и Гуськова С. наносили цветные пятна на пленку, а после делали с нее отпечаток на лист бумаги. В данной технике очень тяжело создать что-то определенное, что было задумано, так как не всегда можно предугадать каким выйдет отпечаток, мы можем повлиять на разнообразие цветов, их расположение, направление текстуры. Ученицы дополняли полученные отпечатки обобщая и выделяя некоторые элементы цветом, обводкой, добавляя свои детали.

«Весна» Скотаренко Е., 13 лет

«Зимний пейзаж» Гуськова С. 14 лет

Натюрморт с корзинкой выполнен с применением техники *сграффито*, текстура корзинки и волокна на грибочках процарапывались пока краска не высохла.

«Корзинка с грибочками» Гуськова С. 14 лет

Следующие примеры - аппликационные работы, фрагменты которых выкрашивались штампованием при помощи губок и трафаретов. Данный прием также можно использовать при создании живописных работ, например можно создать натюрморт, с плавными пористыми переходами, также вместо губки можно применить скомканную бумагу, тогда отпечатки будут получаться вкраплением цвета неоднородными кусочками разных по размеру и по форме, что будет интересно смотреться при написании текстуры ткани или букета.

«Крабик» Губенко М., 13 лет

«Шаман» Гуськова С., 13 лет

Используемая литература:

1. Гуашь – графика или живопись? Что дают гуашевые техники художнику. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://veryimportantlot.com.ru/> (дата обращения 5.03.2023) **(техники и приемы)**
2. Основные техники живописи гуашью. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://poznayka.org/s78495t1.html> (дата обращения 5.03.2023) **(техники)**
3. Основы и техники рисования гуашью. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://risovanye.ru/> **(техники и приемы)**
4. Ратиева О. В., Денисенко В. И. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе. СПб.: Лань. Планета музыки, 2019. – С. 59 – 64.
5. Уроки рисунка и живописи «Арт рецепт». – [Электронный ресурс]. – URL: (дата обращения 5.03.2023)<https://artrecept.com/zhivopis/tehnika/guash> (дата обращения 5.03.2023) **(техники и приемы)**
6. Шматова О. Самоучитель по рисованию гуашью. Экспресс-курс: обучение с нуля шаг за шагом. М.: Эксмо, 2005. **(художественные приемы С. 20 - 60, всего 78 С.**