

Занятия 5-8

Тема: Техника алла-прима

Умение рисовать часто приводит к выбору. По какому пути двигаться дальше? Что сделать визитной карточкой своего творчества? Многообразие изобразительных средств приводит в замешательство начинающих художников. Однако есть одна техника, которую должен освоить любой художник. Это техника алла-прима. «В один приём» - если перевести с итальянского это словосочетание. Почему умение писать в один приём так важно для художника?

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Сначала обсудим преимущества, которые даёт владение техникой одного слоя. Их не так уж мало, чтобы не обратить внимание на отсутствие её в своём арсенале. Вот лишь некоторые **плюсы** алла-примы:

- *Чувство цвета.* Постоянно упражняясь в данной технике, можно научиться быстро подбирать нужные оттенки и хорошо владеть смешением красок.
- *Чувство тона.* Для передачи объёма и пространства на картинах без этой способности просто не обойтись, поэтому упражнения на попадание в тон с первого мазка – хороший навык. Он избавит от замученности ваши произведения, придаст им свежести.
- *Свежесть* – основное достоинство работ, выполненных в данной манере. Яркие, чистые краски привлекают внимание зрителей. Особенно это актуально для акварели.
- *Эскизность.* Самый эффективный способ создать быстро несколько разных вариантов будущего произведения и сравнить их.

Что отнести к **недостаткам**? Хотя на вопрос трудно ответить, но таковые имеются. Вот некоторые из них:

- *Трудности в освоении техники.* Несмотря на свою простоту, эта техника живописного письма одна из сложнейших. Только многие часы усердного труда помогут овладеть ею.
- *Незавершённость.* Эту грань данной манеры письма можно отнести как к достоинствам, так и к недостаткам. Пока ещё не родился художник, который с одного мазка делает завершённое произведение. Ощущение незавершённости свойственно всем работам алла-прима. В этом их прелесть, а иногда беда.

КАК ОСВОИТЬ ТЕХНИКУ АЛЛА-ПРИМА

Овладеть мастерством первого мазка очень сложно. Умение попадать в тон и цвет с первого раза приходит только с годами. Кто-то подумает, что тогда нет смысла переводить бумагу и краски обучаясь ей в начале пути. Но не спешите с выводами. Быстрые этюды и эскизы нужны в любом творческом процессе. Не обойтись без этого и вам, если решили стать художником. Алла-прима как раз то, что надо для таких работ. Поэтому с первых шагов старайтесь осваивать этот стиль. Чем больше вы будете упражняться, тем быстрее освоите основные нюансы этого искусства. Вот несколько советов, которые помогут быстрее овладеть техникой первого мазка:

- Больше пишите акварелью. Она лучше всех подходит для быстрых натюрмортов. Не требует больших приготовлений и специального оборудования.
- Сильно не заморачивайтесь с установкой эскизных натюрмортов. Два-три предмета, брошенные на стул, и клочок ткани в качестве фоновой драпировки – всё, что надо для этого.
- Отводите на один натюрморт не более 15 минут. Попробуйте соревноваться с кем-нибудь, кто быстрее сделает эскиз. Иногда это способствует обострённому восприятию и раскрепощает обучающихся.
- Делайте несколько разных натюрмортов за одно занятие. Чем чаще вы будете это делать, тем быстрее научитесь виртуозно владеть данной техникой письма.
- Не исправляйте работы. Со временем ошибок станет меньше, а старые работы будут напоминать о том, как делать не стоит.

Применяя эти нехитрые советы, вы сможете быстро овладеть мастерством письма в один приём. В будущем такое умение поможет вам не только в творчестве, но и может стать визитной карточкой. Настоящих мастеров одного слоя не так уж много, поэтому их картины украшают стены знаменитейших музеев мира. Кто знает, может и ваши картины в стиле алла-прима когда-то появятся там.

Практическое задание 1:

Как создать шедевр за 15 минут, используя технику рисования a la Prima

Сурикова Ю.В. "Зимний пейзаж", бумага, акварель, 2019 г.

Существуют разные техники выполнения акварельных работ. В зависимости от степени влажности бумаги можно выделить такие акварельные техники, как работа «по-мокрому» (английская акварель) и работа «по-сухому» (итальянская акварель).

Техника a la Prima («а-ля прима») – это разновидность техники «по-мокрому», позволяющая выполнить всю картину за один сеанс (отсюда название техники).

Художник, использующий данную технику, заканчивает изображение до полного высыхания красок, в отличие от более традиционного метода рисования, предусматривающего нанесение красок слой за слоем и ожидание, пока очередной слой высохнет.

Овладение такой техникой очень полезно начинающим художникам, так как она часто применяется для создания предварительных набросков будущих картин. Примером картин, написанных в этой технике, служат этюды И. Репина к картине «Торжественное заседание Государственного Совета». Основателем данной техники принято считать Франса Халса. Ван Гог как-то сказал, что у Франса Халса "не меньше двадцати семи оттенков чёрного".

Попробуйте и вы создать шедевр за 15 минут, используя технику a la Prima.

Вам потребуются: акварельная краска чёрного цвета, гуашь белого цвета, две кисти – круглая и плоская, мягкий карандаш, плотный лист бумаги формата А4, банка с водой, палитра, салфетки. Необходимо всё подготовить до начала работы над картиной.

Фото Суриковой Ю.В.

1. На плотном листе бумаги мягким карандашом рисуем эскиз будущей картины. Пусть это будет заснеженный лес возле реки.
2. Смачиваем бумагу под струёй воды с двух сторон, даём воде стечь с бумаги, и кладём мокрую бумагу на горизонтальную гладкую не впитывающую воду поверхность. Это может быть стеклянный стол или накрытый клеёнкой деревянный стол.
3. Большой круглой кистью наносим серую краску, подготовленную предварительно на палитре, на всю поверхность бумаги горизонтальными мазками. Берите серый тон немного темнее, чем вам хочется видеть в окончательном варианте, так как акварельные краски после высыхания светлеют.
4. Сухой салфеткой, обернутой вокруг пальца или свернутой конусом, стираем серый цвет до проявления белой бумаги в тех местах, где будет снег и светлые пятна от солнца. Если стёрлось лишнее, то фон можно сразу восстановить с помощью уже использованной кисти.
5. Плоской кистью с чёрной краской прорисовываем стволы деревьев без снега, ветки, и слегка акцентируем рельеф местности и излучину реки.
6. Серой краской обрисовываем контур «снега» в тех местах, где он сливается с фоном так, чтобы контраст белого и серого был заметнее. При рисовании серым цветом мазки по поверхности реки должны быть горизонтальными, по

подъему берега с тем наклоном, который присутствует в рельефе, фон вокруг деревьев рисуем вертикальными мазками.

7. Разводим водой на палитре белую гуашь в небольшом количестве и брызгаем ею с кисточки на картину так, чтобы получились снежинки. Можно предварительно попробовать как получаются брызги на любой горизонтальной поверхности. Ваша картина за один сеанс готова.

8. После полного высыхания красок картину надо подписать и положить на ночь под пресс для распрямления, так как при высыхании бумага становится неровной.

Если вас смущает слово «шедевр» применительно к вашей работе, то используйте его раннее значение, а именно: "лучший образец изделия, изготовленного ремесленником (подмастерьем) на собственные средства". Только после того, как ремесленник изготовил шедевр, он мог вступить в цех, открыть свою собственную мастерскую и стать мастером.

Живопись "алла прима" (советы/приёмы)

Техника *алла прима* - это известная техника масляной живописи, позволяющая выполнить картину за один сеанс. Она прочно укоренилась в живописи импрессионистов. И не удивительно. Ведь она дает возможность работать на одном дыхании и за 2-3 часа создавать полноценную картину.

Суть этой техники заключается в следующем: художник стремится к передаче в красках всего, что он видит в природе: цвета, светотени, не расчленяя процесс работы на отдельные этапы. При этом работа, как правило, ведется «по сырому». Уже после первого сеанса художник по невысохшему красочному слою определенным образом освежает появившуюся на ней подсыхающую пленку.

На заметку:

Как правило, живопись в технике *алла прима* ведется красками в тюбиках, без употребления разбавителя.

Работая пастозно, заботьтесь о том, чтобы вначале не было слишком толстого слоя краски, особенно в первом сеансе.

Не допускайте избыточного наслоения красок, так как в этом случае просыхание красочного слоя замедлится и будет неравномерным, что отрицательно скажется на качестве живописи.

Избыток краски снимается мастихином.

Для поддержания красочного слоя в свежем состоянии незаконченный этюд ставят лицом к стене в прохладном, но не сыром помещении. Можно употреблять медленно сохнувшие цинковые белила. В другом случае перед началом очередного сеанса пленку на красочном слое (если она все-таки появилась) растворяют лаком для живописи (межслойные лаки) или протирают поверхность красочного слоя срезом дольки чеснока или лука (этот способ употребляли старые мастера).

Нередко сначала пишут тени теплее и светлее, а освещенные места темнее и холоднее, т. е. выдерживают общую гамму этюда в приглушенных тонах, как бы оставляя про запас для завершающих ударов кистью наиболее яркие цветовые контрасты.

Как правило, самые сильные цветовые звучания на свету и тени выделяются в последний момент, когда работа над этюдом подходит к концу. Здесь очень уместны решительные и энергичные удары пастозными мазками.

В дальнейшей работе вводятся пастозные мазки, особенно фактурно решаются освещенные участки и фон, а тени по возможности прописываются тонкослойно.

Более детально приёмы пастозной живописи описаны тут: http://monicht.blogspot.com/2013/01/blog-post_19.html

Краски в основном смешиваются на палитре, где кажутся свежими и светящимися.

Краски кладутся щетинными кистями или мастихином. В случае с мастихином: с помощью монохромного подмалевка закладывают основную структуру картины, затем эластичным мастихином кладут краску пастозным способом пятно рядом с пятном.

В качестве полотна хорошо подходит грубоструктурный холст, но также и картон.

Нанесение красок в живописи «алла прима» создает типичную компактную, иногда рельефную структуру. Ее можно «затушевать», растирая или «размывая» участки контуров. Края цветов и контуров таким образом становятся более мягкими и кажутся чуть «расплывчатыми». Этот способ еще называют «сфумато» («с размытыми контурами»).

Всем творческого вдохновения!

АРТ БЛОГ www.monich.com.ua

[Видеоурок «Натюрморт в технике «Алла прима»](#)

https://www.youtube.com/watch?v=Xxx1_eSLYtc