

Рисование.

Материалы и инструменты для рисования

БУМАГА

Качество бумаги для рисунка и акварели

Чтобы рисунок получился, и чтобы акварельный рисунок удался, необходима правильная бумага. Поэтому так важно, чтобы бумага для рисунка и акварели была качественной. Она должна быть хорошо проклеена и долго сохранять белизну. Чтобы проверить качество проклейки, достаточно потереть бумагу ластиком и несколько раз согнуть ее в одном и том же месте. Если бумага разлохматилась от ластика, или сломалась в месте сгиба, эта бумага некачественна, и хорошего рисунка на ней не получится. Чтобы проверить, насколько хорошо бумага сохраняет белизну, нужно взять два кусочка бумаги, один из которых положить на солнце, а другую – в тень. Если бумага плохая, то кусочек, лежащий на солнце, заметно пожелтеет. Рисовать на такой бумаге нельзя, так как желтизна со временем испортит краски рисунка.

Плотность и формат

Бумага для рисунка должна быть гладкой и плотной, а для акварели лучшей считается плотная бумага с зернистой поверхностью. Плотность бумаги обозначается в граммах на квадратный метр. Наиболее популярная бумага имеет плотность 180 гр/м² или 200 гр/м². Это большая плотность, оптимальная для рисования и создания акварелей.

Бумага продается рулонами или отдельными листами. Листы имеют определенные форматы. В основу обозначений форматов положен всем известный формат А4.

Следующие по величине форматы получаются посредством умножения этого формата на 2, 4, 8, 16. Популярна бумага для чертежей А4 и А3 и бумага для акварели А3.

Если бумага продается в листах, она упакована в папки, например, Папка для черчения, Папка для акварели. Бумага большого формата может быть обернута в упаковочную бумагу.

КАРАНДАШ

Карандаш (от тюрк. кара — черный и таш, даш — камень), стержень (часто в деревянной или металлической оправе) для письма, рисования, черчения.

Различного рода инструменты для письма существовали с незапамятных времен. Прототипом современного карандаша стало применявшееся в Европе с 13 века приспособление, в котором пишущие свинцовые или серебряные штифты для удобства пользования помещались в продолговатые футлярчики (именно поэтому по-немецки карандаш называется «Bleistift», т.е. «свинцовый гвоздик», «свинцовый штифт»).

Наиболее раннее упоминание о графитном карандаше относится к середине 16 столетия. В 1790 году практически одновременно и независимо один от другого парижский механик Николя Жак Конте и чешский мастер Йозеф Хардтмут начали изготавливать первые деревянные карандаши современного типа с пишущим стержнем из смеси измельченного графита и глины.

Графитный карандаш одинаково удобен как в учебных, так и в творческих работах. Он обладает приятным серым тоном и некоторым блеском, легко допускает исправления, стирается резинкой. Этим карандашом можно создать рисунки линейного, линейно-штрихового и тонально-живописного плана. Из всех материалов рисунка графитный карандаш самое простое и доступное средство. Графит в сочетании с другими художественными материалами таит огромные возможности для каждого художника.

Графит хорошо ложится на любую бумагу и не осыпается. Подбирать карандаш и бумагу надо в соответствии с поставленными задачами. Сначала надо научиться работать одним карандашом и постараться извлечь из него все, что он может дать. Линией и штрихом хорошо работать на плотной, гладкой бумаге, а зернистая бумага подойдет для работы тоном.

Хорошо выглядят рисунки карандашом на бумаге, пожелтевшей от времени. При работе графитным карандашом не следует особенно увлекаться растушевкой, так как при этом часто создается впечатление затертости и засаленности рисунка.

Карандаш цветной

Цветные карандаши существуют почти так же давно, как и простые графитные. Карандаши цветные - идеальное средство для овладения секретами цвета. Ими пользовались великие колористы и знаменитые иллюстраторы. Они позволяют решать живописные задачи без лишних усилий.

Цветными карандашами также можно добиваться разнообразных графических или живописных эффектов, особенно это касается акварельных карандашей, которые можно размывать водой, добиваясь живописных приемов работы.

Цветные карандаши - наиболее безопасный и безвредный "рисовальный" материал. Карандаши неплохи для тренировки мелкой моторики, подготовки руки к письму, выполнения различных "умных" заданий (например, по методикам Монтессори) - рисования по точкам, обводки, штриховки и т.д. Однако их колористические возможности крайне ограничены,

Все цветные карандаши, предназначенные для рисования и живописи, делятся на художественные – с высоким качеством и сильной пигментацией, и школьные, которые в свою очередь подразделяются на качественные, дешевые и очень дешевые.

На потребительские свойства цветных карандашей, кроме качества стержня, также влияет качество используемой древесины и собственно оболочки карандаша. Для художественных карандашей применяется качественная древесина (кедр), а для школьных карандашей - остальные виды древесины (липа, сосна и другие), окрашенные и обработанные так, чтобы соответствовать требованиям к карандашам.

Цветовая палитра различна и зависит от предназначения карандашей. Для школьных нужд достаточна палитра из 36-ти цветов, для художников, как правило, недостаточна и 60-тицветная палитра, поэтому количество цветов достигает 120-ти.

МЕЛКИ (ВОСКОВЫЕ)

Восковые мелки предназначены для рисования по бумаге и являются альтернативой привычным цветным карандашам. Они изготовлены из натурального пчелиного воска с добавлением растительных красителей, поэтому безвредны для ребенка, если он попробует их на вкус. Восковые мелки отлично передают цвета и имеют широкую гамму оттенков.

Восковые мелки, украшенные блестками, отлично передают цвета, оставляют блестящий след.

Смываются с поверхности тёплой водой с мылом.

Восковые мелки пахнут медом. Маленькие дети, только начинающие рисовать, с удовольствием берут их в руки, нюхают, даже пробуют на зуб. Это и безопасно, и приятно.

Работая мелками, ребенок самостоятельно открывает целый веер художественных возможностей этого материала: можно проводить толстые линии, можно - полоски, можно рисовать пятном, быстро тонируя большие пространства.

Цветовая гамма мелков ограничена только основными цветами: в набор включаются красный, желтый и синий. Остальные цвета дети должны научиться получать сами, свободно экспериментируя. На выборе цвета (за исключением ситуаций коррекционной работы) педагог никогда не настаивает. Это личное дело ребенка. Мелки всегда под рукой, всегда доступны. Никто не указывает ребенку, что, когда и как он должен изображать. Ведь то, что мы обычно называем обучением рисованию, часто работает не на личностное развитие, а на планомерное формирование стереотипности восприятия и изображения формы. А форму дети тоже должны найти сами.

ПАСТЕЛЬ

Пастель — цветные карандаши без оправы, сформованные из красочного порошка, или картины, исполняемые такими карандашами на шероховатой цветной бумаге, на бумаге, покрытой слоем пемзы (*papier ruminatif*); на дереве с такой же поверхностью, на шероховатой веленевой коже, пергаменте, различных материалах и т. д.

Пастельные карандаши приготавливаются из красочного вещества, истертого в тончайший порошок, с примесью гумми-арабика или гумми-адраганта как связующих веществ, к которым прибавляют небольшое количество сахара; для этой же цели служит также овсяный отвар и молоко. Тесто, таким образом, приготовленное накладывается в формы, из которых вынимают карандаши, готовые, когда масса высохнет. Пастельные карандаши могут быть весьма мягкими или же — средней твердости, в зависимости от количества и рода связующего вещества цветной массы. Карандаши приготавляются сериями разных цветов; каждая серия содержит известное число номеров основного цвета, но различной светлоты, что достигается примесью весьма тонкого порошка белой магнезии к основному красочному веществу.

Техника рисования или живописи пастелью состоит в растирании штрихов или слоев карандаша пальцами, ладонью или мягкими растушками (из бузиной сердцевины, пробки), ватными комочками (тампонами) и шелковыми квадратными щеточками —

кистями. Рисунок, по которому работают пастелью, делается углем (fusain) и отчасти, в сильных местах, черным карандашом Конте или даже обычным графитовым карандашом. Потом накладывают мягкими пастельными карандашами главные тона на мозаичный манер, т. е. не слитыми пятнами, затем рисуют штрихами, полутвердыми карандашами.

Живопись пастелью имеет матовый вид, следовательно, картина не отсвечивает, но она должна быть тщательно оберегаемая от пыли и сырости, посредством рам со стеклом, представляющих собой герметически закрытый футляр; солнечный, а вероятно и близко расположенный сильный электрический свет также вредно действует на тона пастели.

САНГИНА

Сангина (от лат. *sanguineus* — кроваво-красный).

- 1) Палочки-карандаши без оправы, красно-коричневых тонов (из каолина и оксидов железа).
- 2) Техника рисунка с помощью сангины. Известна с эпохи Возрождения.

Натуральным кроваво-красным минералом рисовали еще на стенах пещер в эпоху палеолита. Сангину, материал красно-коричневого цвета, использовал в рисунке еще Леонардо да Винчи. В 18 в. сангина входит в многокрасочную технику "три карандаша", приближающуюся к живописи. Другое название этого материала — красный мел.

Сангина вырабатывается в виде круглых или квадратных палочек и бывает разных оттенков. В настоящие времена сангина изготавливается из каолина и оксидов железа с введением небольшого количества клеящих веществ.

Сангина принадлежит к инструментам рисования, которые дают мягкую красочную линию (уголь, итальянский карандаш). Красивый (от красноватого до темно-коричневого и фиолетового) теплый мягкий цвет.

Рисовать сангиной можно линией, штрихом, используя растушевку, на различной бумаге, картоне, грунтованном холсте. Часто художники сочетают сангину с углем, мелом, карандашом. Тем, кто не приобрел первых навыков в рисунке, работать сангиной не рекомендуется. Осваивать технику работы этим материалом следует начинать в набросках, а продолжить в более длительных рисунках с натуры или по представлению.

Сангина издавна используется при рисовании обнаженного тела. Сангина дает возможность применять растушку, штрихи различной интенсивности, разнообразные пятна, т. к. штрих легко растирается. Сангина не требует фиксации. Детально разработанные рисунки сангины первоклассных мастеров (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Питер Пауэл Рубенс, Антуан Ватто, Оноре Фрагонар) отличаются богатой тональной вибрацией.

АКВАРЕЛЬ

Акварель (франц. *aquarelle*, от лат. *aqua* — вода), означает живопись водяными красками. Это краски (обычно с клеем), разводимые в воде и легко смываемые ею. Основные качества живописи акварелью — прозрачность красок, сквозь которые просвечивают тон и фактура основы (чаще всего бумаги), чистота цвета.

Для акварельной живописи употребляется или бристольский картон, ватманская бумага или торшон, кисти беличьи, куньи, барсука или хорьковые. Однотонные рисунки делаются или по способу Губерта, употребляя сепию, или нейтралтином. Для цветных акварелей наиболее употребительные краски следующие: гуммигут, индийская желтая, желтая охра, терр-де Сиенна натуральная, таковая же жженая, киноварь, кармин гараис, лак-гараис, кармин жженый, охра красная, венецианская красная, индейская красная, кобальт, ультрамарин, берлинская лазурь, индиго, нейтралтинг и сепия.

Для получения хорошей акварели следует писать сочно, то есть с обилием воды в красках и по бумаге, содержащей, во время прикладки тонов и отделки деталей, всегда влажною. Для сего служат особые рамки (стираторы), позволяющие во время письма бумагу смачивать снизу или бумагу кладут на мокрую фланель. Только этим способом Губерта можно достигнуть мягкости и силы в рисунке.

Акварельная живопись вошла в употребление позже других родов живописи; еще в 1829 году Монтабер в «*Traite Complete de peinture*» упоминает о ней лишь вскользь, как об искусстве, не заслуживающем серьезного внимания. Однако, несмотря на ее позднее возникновение она в короткое время сделала такие успехи, что может соперничать с живописью масляными красками. Акварель только тогда стала сильною и эффектною живописью, когда для нее начали употреблять прозрачные краски, с ретушью теней.

ГУАШЬ

ГУАШЬ (франц. *gouache*), краски, растертые на воде с клеем и примесью белил, а также живопись этими красками. Употребляется преимущественно для живописи по бумаге, шелку и др., дает непрозрачный слой.

Ее преимущества:

легко отмывается и отстирывается;

быстро высыхает на любом материале;

поверх просохшей гуашь можно рисовать другим цветом - гуашь непрозрачна;

эта краска безвредна

наконец, она невкусная! Попробовав (без вреда для себя) один раз ее на вкус, в дальнейшем ребенок будет, скорее всего, использовать ее только по прямому назначению - т.е. для рисования.

Недостатки

ограниченный набор цветов. Интересная цветовая гамма - одно из главных достоинств первых детских "произведений", поскольку все прочие - красота рисунка, своеобразие композиции и т.п. придут значительно позже. Поэтому с первых же опытов рисования нужно учить ребенка смешивать краски - сперва на листе, а затем и на палитре;

короткий "срок жизни" - маленькие дети рисуют густо, "пастозно", поэтому целую баночку гуашь могут истратить на один рисунок.

порой слишком едкие, "кислотные" оттенки цвета.

гуашь меняет цвет при высыхании, именно поэтому профессиональные художники гуашью пользуются редко).

упаковка - у баночек с гуашью, как правило, плотно закрывающиеся крышки, которые ребенок сам открыть часто не в состоянии, да и закрыть как следует тоже.

ФЛОМАСТЕР

Фломастер (англ. flowmaster), инструмент для письма и рисования при помощи краски, стекающей из резервуара. Фломастер в 1960-е годы произвел революцию в мире пишущих средств. Используя с давних пор известный капиллярный эффект, фломастер прочно вошел в быт и в технику рисования.

Каждому, кто рисует фломастером, надо учитывать его возможности. Фломастер легко скользит по бумаге и оставляет за собой красивую плавную линию, которую нельзя стереть, поэтому работать им надо твердой и уверенной рукой. Фломастеры бывают тонкие и толстые, различных цветов, что расширяет их художественные возможности. Ими можно работать, используя линию, штрихи или декоративные пятна. Хороши фломастеры для набросков с натуры, зарисовок пейзажей, декоративно-оформительской работы.

С технической точки зрения фломастеры могут быть очень разными в зависимости от предназначения, которое фломастерам присваивают производители. Существуют фломастеры для рисования на различных поверхностях, причём многие фломастеры классифицируют как специальные для той или иной поверхности.

С художественной точки зрения фломастеры различаются: во первых - типом краски; во вторых - цветом; в третьих - размером, формой и конструкцией рисующего наконечника, а также материалом, из которого наконечник сделан.

Заниматься живописью при помощи фломастеров нельзя, поскольку живопись - это попытка передать с помощью красок живой (реальный) цвет объектов реального мира, что

может быть достигнуто только точным смешением оттенков цвета, а смешивать цвета фломастеров, так чтобы возникли необходимые оттенки, нецелесообразно. Можно попробовать нарисовать фломастерами пейзаж, но скорее всего получится изображение нереального мира. Фломастеры могут быть применимы для абстрактной живописи.

УГОЛЬНЫЙ КАРАНДАШ

Угольный карандаш изготавливается из подвергнутых обжигу тонких древесных веток или обструганных палочек (в 19 веке также из угольного порошка с растительным клеем).

Углем можно проводить как самые тонкие линии, так и широкие, можно быстро заштриховывать большие поверхности боковой стороной. Уголь дает глубокий бархатистый черный цвет и большой диапазон тональных переходов. Им можно выполнять быстрые наброски, эскизы и длительные рисунки. Он очень удобен в работе и легко стирается. Уголь четко выявляет форму предмета, дает возможность передать свет и тень. Углем можно рисовать на бумаге, картоне, холсте, стене и других поверхностях, пригодных для рисунка. Лучше использовать шероховатую бумагу, можно и плотную чертежную, которую следует слегка протереть мелкой наждачной бумагой. Интересные рисунки углем получаются на цветном фоне неярких тонов.

Рисовальные угольки должны быть различными по величине и форме. Для проведения тонких линий уголь затачивают косо, так как средняя часть (сердцевина) угольков, подготовленных из прутиков, более рыхлая. При работе на холсте уголь самозатачивается.

Допускается сочетание угля с другими материалами — с сангиной, мелом, пастелью, цветными карандашами, акварелью, специальным угольным карандашом «Ретушь».

Углем можно работать двумя способами: обычным графитным карандашом, используя линии и штрихи, и с применением тональной тушевки. Растирать уголь можно тряпочкой, рукой или специальной растушевкой, которая изготавливается из замши, лайковой кожи или плотной бумаги и представляет собой тугу скрученный валик с заостренными концами. Не следует использовать для этого резинку, так как после нее уголь ложится неровно.

ТУШЬ, ПЕРО, ГЕЛЕВАЯ РУЧКА

ТУШЬ (нем. Tusche), черная краска (жидкая или в виде твердых плиток — т. н. сухая тушь), не теряющая со временем черного цвета. Служит для черчения, рисования.

В древности изготавлялась из сажи, полученной при сжигании хвойной древесины, растительных масел и смол, в 20 в. — также из газовой копоти, сажи, получаемой при сжигании нефти и ее продуктов. Иногда тушью называют аналогичные черной туши цветные краски, изготовленные на основе каменноугольных красителей.

Особенно эффектны изображения, получаемые при использовании туши, наносимой на слегка влажную бумагу. Для рисования тушью пригоден как инструментальный метод: кисть, перо, заостренная спичка, зубочистка, так и безинструментальный — кляксы. Полученные при помощи туши рисунки по сырому фону отличаются расплывчатостью, пушистостью линий и отсутствием четких очертаний.

Гелиевая ручка

Плюсы гелиевой ручки - рисует тонкие линии, легко можно стереть неудавшийся рисунок.

Минусы - относительно ограниченная палитра цветов.