

Павлычев Василий Павлович

доцент, член Союза Художников РФ

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»

г. Владимир, Владимирская область

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕХНИК РАЗЛИЧНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Аннотация: в статье излагается краткий обзор возможностей различных техник используемых графических материалов в изобразительном искусстве.

Ключевые слова: графические материалы, карандаши, сепия, уголь, китайская тушь, сангина, соус, бумага, кисти, перо.

Общее представление о графике как виде изобразительного искусства связано в основном с печатными художественными произведениями (гравюра, офорт, монотипия и др.), основанными на искусстве рисунка. Существует несколько видов графики: станковая, книжная и промышленная графика. В основном речь пойдет только о материалах, применяемых в станковой графике, а точнее материалах, имеющих прямое отношение к живому рисунку. Таких материалов имеется великое множество: бумага, графитные карандаши, цветные карандаши, ретушные карандаши, мел, уголь, сангина, соус, сепия, пастель, акварель, тушь, перья, маркеры, фломастеров, ламповая копоть, свечная копоть. Остановимся на некоторых материалах, которые наименее используются в творческих и учебных работах.

Соус. Соус – это сухой мягкий материал. Выпускается несколько оттенков соуса: белый, светло-серый, нейтрально-серый, тесно-серый, черный и коричневый. Соус отличается от других мягких материалов более широким спектром применения. Им можно работать в сухом варианте на бумаге, используя растушку (мягкую тряпочку) и ластик. Ластик лучше использовать твердо-мягкий

предварительно разрезав его для получения острых кромок. Здесь ластик выступает как равноценный инструмент.

Можно совмещать соусы используя их оттенки там, где это необходимо. Одно из трудностей работы с соусом является то, что карандашики соуса слишком толстые чтобы можно было нанести на лист тонкую линию или штрих. Для этого карандаш соуса нужно надламывать, используя острую кромку для моделировки формы. Моделировку формы также можно производить ластиком, используя острые края для штриха после растушёвки. Используя все оттенки соуса, можно добиться интересных эффектов на поверхности листа от слабых нежных оттенков до самих глубоких. Соусом можно работать и во влажном состоянии. В этом случае карандаш соуса насабливается ножом в фарфоровую ступу, перетирается и соединяется с водой, раствор можно процедить. В этом случае лист бумаги должен быть натянут на твердую основу. Главным инструментом здесь уже выступает кисть. Техники работы кистью могут быть различны и их можно соединять в ходе процессов.

Большие плоскости можно обрабатывать заливками большой кистью, а мелкие детали можно выполнять в технике сухой кисти используя кисточки номер 1 или 2. Кисти можно использовать колонковые, беличьи, синтетические кроме щетинных, так как последние будут нарушать структуру бумаги.

После высыхания поверхность можно обрабатывать ластиком моделируя форму или высветляя нужные места. Рисунки, выполненные соусом лучше всего хранить под стеклом, можно фиксировать их кремниевым лаком, акриловым лаком или лаком для волос. Все лаки должны быть в аэрозоле. Следует отметить, что после фиксации поверхность соуса уже не будет такой бархатистой и приятной для глаз.

В раствор соуса иногда можно добавлять небольшое количество эмульсии ПВА. В этом случае работа, выполненная соусом, уже не нуждается в фиксации, но уже нельзя будет пользоваться ластиком, как инструментом для моделировки формы.

Одним из замечательных графических материалов является сангина. Сангина бывает разных оттенков красно-оранжевая, красно-коричневая, красно-лиловая. Этим материалом пользовались многие известные художники. Для сангины хорошо использовать шероховатую бумагу, белую или крафт, на которой сангину комбинируют с другими – мел и уголь. Очень часто сангина применялась для изображения обнаженного тела и портрета. Техники работы сангиной схожи с техниками соуса.

Здесь также необходимы ластик и мягкая тряпочка для растушевки. Сангина очень приятный подвижный материал, но не всегда в работе можно добиться желаемой глубины тона, для чего и применяют с сангиной уголь и мел. В соединении с углем и мелом сангина также нуждается в фиксации. В соединении с эмульсией ПВА из сангины получается красивая краска охра красная.

Сепией считают чем-то похожей на сангину, однако карандашники сепии отличаются по цвету друг от друга и имеют оттенки от тепло-коричневого до холодно-коричневого. Сепия является более твердым материалом по сравнению с соусом и сангиной поэтому рисунки, выполненные сепией, могут не нуждаться в фиксации. Карандашники сепии более тонкие и их можно затачивать для моделировки формы штрихом. Это материал также дает возможность применять растушевку и ластик с острой кромкой для моделировки формы. Сепией также, как и соусом можно работать в «мокрое» варианте, она также насабливается в фарфоровую ступу для большего измельчения и соединяется с водой. Возможности сепии несколько шире, чем у других мягких материалов. Сепией можно работать и по левкасной поверхности. Кисти можно использовать такие же, как и в работе с соусом. В работе по левкасу можно применять такие инструменты как скальпель, плоскую иглу для соскобов.

В качестве палитры, применяемой для работы соусом и сепией, можно использовать фаянсовую или фарфоровую поверхность, а также в дополнение к ним бумажную палитру из плотной бумаги.

Существует еще несколько забытых, но интересных графических материалов для творчества. Это ламповая копоть и свечная копоть. Этими материалы

активно пользовались многие художники в первой половине прошлого века. Материал становится интересным и привлекательным только тогда, когда им стоит попробовать работать. Процесс приготовления ламповой копоти несложен: в верхней части пламени керосиновой лампы, можно использовать и парафиновую свечу (помещается фаянцевая кювета, на внутреннюю поверхность которой копоть ложится толстым слоем, после чего в кюветы добавляется несколько капель спирта, а потом вода). На размыв получается черная краска с теплым оттенком. Которой можно работать на бумаге при помощи кисти.

Графические работы, выполненные в этой технике, мы можем увидеть у таких художников, как В.В. Лебедев, А.М. Каневской и др. художников. Ламповая копоть, это обычная сажа аморфный-углерод, продукт не полного сгорания углерода. В больших количествах она применяется и сейчас в приготовлении чёрной краски в полиграфической отрасли. Для работы с этим материалом также уместны и ластик и растушка, а также возможны комбинации с акварелью и черной тушью.

Тушь – очень древний графический материал, изготавливается в основном из сажи, наиболее предпочтительна для работы китайская брусковая тушь. Бруска китайской туши хватает очень на долго, если не наскабливать его ножом, а намывать в чашечку при помощи кисти или пальца руки. В основном пользуются указательным пальцем. Китайская тушь достаточно универсальна, ей можно работать и кистью, и пером и в комбинациях с другими материалами (акварель, цветные пигменты). Одним из главных достоинств китайской туши является ее многослойность – раствор туши можно наслаивать на поверхность листа много раз. Верхние слои в этом случае не будут смывать нижние слои, как это бывает в акварели. Поэтому китайская тушь очень удобна для работы отмывками часто применялась для создания отрисовок архитектурных элементов.

В сочетании с цветными пигментами и акварелью тушь можно использовать как подметок, так и в оптическом смешении. Китайской тушью работают основном на бумаге, как и пером, так и кистью. Активно применяется в станковой и книжной графике.

Список литературы

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – М.: Просвещение, 1981. – 188 с.
2. Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве / Н.В. Одноралов. – М.: Просвещение, 1983. – 144 с.
3. Фейнберг Л.Е. Секреты живописи старых мастеров / Л.Е. Фейнберг. – М.: Изобразительное искусство, 1990. – 317 с.