

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Детская школа искусств станицы Новорождественской
Муниципальное образование Тихорецкий район

Методическое сообщение

**Работа с мягкими графическими материалами
на занятиях по рисунку**

Подготовила: Щавинская Анна
Александровна
преподаватель
изобразительного искусства

г. Тихорецк, 2023

Работа мягкими графическими материалами на занятиях по рисунку.

Техника рисунка "мягким материалом" имеет свои особенности и нюансы, в отличии от рисунка карандашом. Материалы более пластичны и подвижны и это даёт возможность быстро покрыть большие плоскости ровным тоном или скрыть недочеты рисунка. С их помощью можно сделать быстрые наброски предметов натюрморта, зарисовки человека, драпировки и т. д.

К мягким материалам относятся: брусок угля, сепия, сангины, соус, пастель; карандаш в пару выбранному материалу - угольные карандаши, карандаш сепия, акварельные карандаши, карандаши высокой степени мягкости (2В — 8В), ластик. Не мало важное значение имеет бумага для работы с мягкими материалами. Давайте ближе познакомимся с каждым из них.

Уголь для рисования.

Достоверно не известно, кто и когда первым взял в руки уголь из потухшего костра и начал рисовать. Наверное, это случилось еще в самом начале зарождения человечества. Несмотря на его многовековую историю, уголь не потерял своей популярности и по сей день. Рисовальный уголь бывает двух видов: **обычный древесный уголь и прессованный**. Прессованный чернее и жирнее, чем древесный. Изготавливают его из угольного порошка (при этом используя наиболее черные сорта), с применением растительного клея в качестве связующего вещества. Прессованный уголь продают в виде палочек длиной 10-12 см, диаметром 5-8мм, они бывают трех номеров твердости. Древесный уголь ломкий и мягкий, быстро крошится, плохо соединяется с бумагой и быстро осыпается. Преимущество угля в том, что он оставляет глубокий чёрный след, который хорошо видно на расстоянии. Он легко удаляется тряпкой или стирается ластиком. Им можно выполнять любую штриховку и тушёвку и рисовать разнообразные линии. Работают им прикладывая уголь к бумаге как концом, так и торцевой частью. Прессованный уголь обладает теплым черным цветом, легко ложится на холст, бумагу, картон. Он растушевывается от черного до светло-серого цвета.

Есть два вида угольных карандашей, оба в деревянной оправе и выглядят как обычный карандаш. Отличие в том, что в одном вместо стержня стоит обычный уголь, а в другом - уголь с добавлением графита. С угольным стержнем работать сложнее, т.к. его крайне тяжело заточить – стержень постоянно ломается из-за своей мягкости. Лучше работать угольными карандашами с добавлением графита, они легко точатся и оставляют глубокий тёмный след. При работе с углем нужно использовать шероховатую бумагу, с идеально гладкой поверхности он осыпается. Можно использовать бумагу для пастели или специальную для угля. Интересный живописный эффект можно получить, используя бумагу для акварели. Уголь легко осыпается, поэтому **после окончания работы его необходимо закреплять**. Кстати, первое фиксирование угля придумали в XV

веке в Италии. Для работы использовали бумагу, на которую заранее наносили слой клея. После окончания работы рисунок подвергали действию горячих паров. Сейчас это делается намного проще. Для фиксации используют специальный лак-фиксатив. Можно также использовать обычный лак для волос.

И. Левитан (уголь)

Сепия.

Сепия переводится с латинского *seria*, — каракатица. Сепия, как и уголь, очень древний материал. Художники прошлого часто писали им свои работы. Сепия состояла из глины и чернил той самой каракатицы, которая и придавала глине такой коричневый оттенок. Начинающим художникам сепия может пригодиться для набросков, а уже потом, освоив несколько техник, можно создавать с ее помощью самостоятельные работы. Использовалась европейскими художниками с середины XVIII века при рисовании пером и кистью. Также сепией называется вид графической техники, использующей оттенки коричневого, получившей распространение в Европе с середины XVIII в. Сейчас же сепия производится искусственно. В идеале, данный материал должен быть устойчив к действию солнца и воздуха. Сепия довольно мягкий материал, что позволит вам сделать плавные переходы и растушёвку. Еще одно ее достоинство – легкая стираемость с бумаги. Также сепия может смываться водой. Для создания художественных

работ сепией, вам понадобится несколько видов этого материала разного оттенка, плотная бумага, ластик, кисти.

Обычно для таких материалов как сепия, сангина или уголь, берут классическую бумагу для пастели. Она имеет особую фактурность, придавая интересный вид рисунку и создавая сложные оттенки.

Особенности работы с сепией. Сепия неплохо растирается водой. Так, например, вы можете стереть немного сепии ножом и разбавить ее водой, сделав жидкую краску. Густоту можно регулировать и в зависимости от этого, получать самые разнообразные эффекты. Если не хотите, чтобы ваш рисунок смазал из-за того, что вы случайно положили на него руки – подложите чистый лист бумаги. Светлые места можно сделать ластиком. Так как сепия очень легко пачкает руки и вообще, при любом прикосновении рисунок легко размазать, оформляйте готовые работы сепией в раму со стеклом. К тому же, так вы уберёжете рисунки от выцветания.

Портрет Микеланджело (сепия)

Зарисовка рук (сепия)

Сангины.

В переводе с латинского, слово сангина, означает «кровь».

Сангина, как самостоятельный художественный материал, получила широкое распространение в эпоху Возрождения. Величайшие художники этого периода, такие как Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело и

многие другие, создавали сангиной и наброски, и полноценные работы, мастерски играя с тоном и придавая изображению живописный вид. Выглядит сангина для рисования как мел, только более мягкий по текстуре и красного цвета, отсюда, видимо, и название. Но, как и в случае с соусом и другими графическими средствами, цвет художественной сангины имеет несколько оттенков, от коричневого до терракотового. Изначально сангину изготавливали из натуральных компонентов – минеральных материалов. Теперь же сангина – это смесь глины, воска, связующих веществ и пигментов. Плюсы работы с сангиной: устойчивость к солнечным лучам; многообразие оттенков цвета; возможность рисовать сангиной в смешанной технике. Работа с сангиной не требует предварительного наброска карандашом – эскиз можно делать сразу мелком, а потом доводить рисунок до идеала, добавляя и уточняя детали. Отличным упражнением для понимания материала служит, так называемая, тоновая растяжка. Наибольшей выразительности можно достичь, объединяя в работе несколько техник, делая разные по толщине и насыщенности штрихи.

Несмотря на все плюсы, сангина очень хрупкий материал, и при неправильном хранении рисунков, она может осыпаться и стереться с листа бумаги. Поэтому, многие художники рекомендуют сразу оформлять работу в раму, под стекло. Так она лучше сохранится.

А. Ватто (сангина)

Пастель.

Пастель (фр. Pastel, с итал. Pastello, уменьшительное от паста – тесто) – мягкий цветной стержень, изготовленный из прессованных, измельчённых в порошок, красок с добавлением отбеливающих или соединительных веществ: мела, клея и пр. Пастель — уникальная техника изобразительного искусства. С графикой ее роднит использование линий и штриховки в процессе написания картины, а с живописью — большое разнообразие выразительных возможностей.

Пастель наносится на бумагу и картон. Представляет собой толстые стержни лежащие в коробке разного цвета, на вид, как цветные мелки. Пастель имеет схожие свойства с углём: она плохо соединяется с бумагой и осыпается. Работают этим материалом на шероховатой поверхности, используя возможности пастели: её растушёвывают пальцем, кусочком бумаги или ватной палочкой. Отличительной особенностью пастели является матовость и бархатистость цвета, которые не даёт никакой другой материал.

Если Вы рисуете на картоне, можно также сделать щелчок пальцами по бумаге, с обратной стороны вашего рисунка – это будет эффект выбиваемого ковра, уголь вылетит из бумаги как пыль из ковра. Точно также можно удалять пастель из бумаги. В зависимости от химического состава и свойств различают 4 основных вида пастели: **Сухая.** Не содержит других ингредиентов помимо пигмента и вяжущих веществ. Легко ложится на бумагу, позволяет смешивать различные цвета для получения разнообразных оттенков. Этот материал легко смешивается с красками других типов и характеризуется повышенной устойчивостью к воздействию солнечного света. Но изображение получается весьма хрупким. Чтобы предотвратить осыпание мельчайших частичек пигмента, картину размещают за особым антибликовым стеклом в раме или покрывают специальным фиксатором. **Масляная.** В ее составе дополнительно присутствует натуральное льняное масло. Такой материал на ощупь кажется жирным. Его можно размыть специальным растворителем, а нанесенный рисунок не требует дополнительной фиксации. Масляная пастель почти не растушевывается, а ее различные цвета плохо смешиваются. **Восковая.** При ее изготовлении в бруски добавляют натуральный или искусственный воск. Такие мелки не пачкают руки, их часто используют для рисования дети, а профессиональные художники — напротив, крайне редко. С этим материалом любят работать книжные иллюстраторы, так как готовый рисунок хорошо держится на бумаге, а цвета на картинке получаются очень яркими и насыщенными. **Акварельная.** По химическому составу отличается от восковой пастели наличием особых водорастворимых компонентов. Созданный ею рисунок можно размыть с помощью воды, чтобы получить весьма достоверное акварельное изображение с тонкими цветовыми переходами и эффектом воздушности.

В.Серов (пастель)

И.Левитан (пастель)

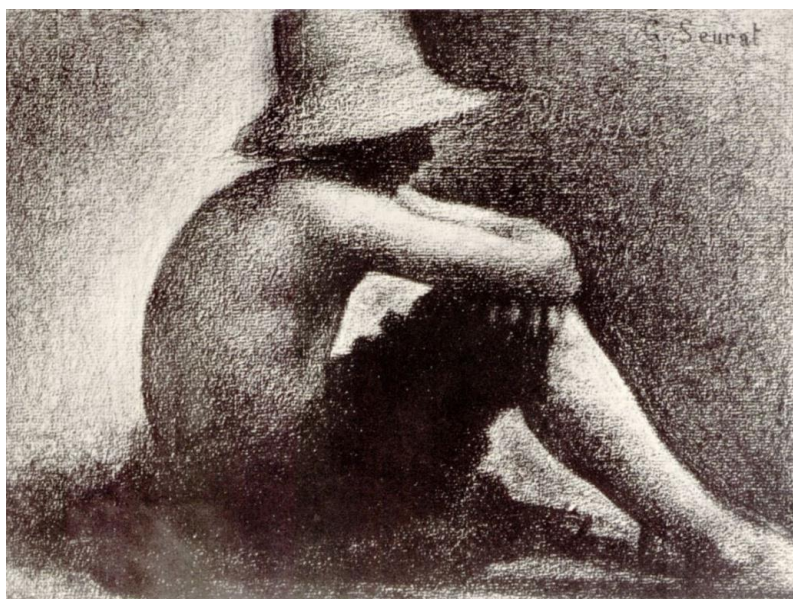
М. Врубель (пастель)

Соус.

Соус — материал для рисования, разновидность пастели. Состоит из мягкого порошка с небольшой примесью слабо клеящих веществ. Выпускается серого, чёрного и коричневого цвета, обладает сильной красящей силой, даёт бархатистые тона, хорошо растирается по поверхности бумаги. Выпускаются

короткие толстые стержни прессованной сажи, с добавлением клея обёрнутые в специальную бумагу. Принцип работы соусом похож на работу сангиной. Также можно работать таким образом: измельчить стержень в порошок и нанести сухой щетинной кистью на поверхность бумаги, потом довести работу, т. е. прорисовать детали можно чёрным карандашом. Иной способ рисования называется мокрым: порошок соуса разводят водой и работают им как акварелью, на бумаге он имеет вид цветной или чёрной туши. Настоящий соус для художников не требует экзотических инструментов, обыкновенной кисточки для него будет достаточно. Сегодня он используется редко, но в XIX-XX веках был довольно распространенным материалом, в особенности в России. Он хорошо подходит для создания монохромных произведений, и позволяет малыми средствами показать глубину и передать множество различных тонов. Один из первых художественный соус стал применять Иван Николаевич Крамской. Вместе с белилами он использовал его в портретах, создавая очень реалистичный эффект черно-белой фотографии. Кроме него, соусом работал Илья Репин, Алексей Саврасов и др.

Соусом чаще работают опытные рисовальщики. Если вы захотите попробовать мокрый способ, измельчите немного соуса, и попробуйте на черновике, т. к. неизвестно, что производители заложат в него в другой раз, и какие эффекты при этом будут. Цвет художественного материала соуса определяется особенностями и пропорциями сажи, глины и белил. В настоящее время существует только десять его оттенков, при этом в работе обычно используются только темные варианты. Светлые цвета, как правило, не пригождаются, так как высветлять необходимые области можно ластиком. В этом как раз и состоит одна из главных особенностей соуса и его преимущество перед другими материалами. В отличие от туши, угля и пастели, он прекрасно поддается стиранию и позволяет отбелить нужные участки практически до цвета бумаги, совершенно не размазываясь по листу. Если Вы использовали технику сухого соуса, хранить работу лучше закрепив лаком-фиксатором и переложив бумагой.

Ж. Сёра. Этюд (соус).

Рисунок выполнен соусом.

Ластик.

Обычный ластик должен быть мягким, относительно легко гнуться. Ластик чертёжный – это ластик, который состоит из двух разных по цвету частей, серая часть для стирания следов чертёжных твёрдых карандашей.

Если ластик прямоугольный, его можно разрезать ножом, от одного угла до противоположного или просто при покупке выбрать остроугольный ластик.

Острый угол ластика нужен для того, чтобы не разрушать большие плоскости бумаги, которых не нужно касаться ластиком. Он незаметно убирает острым углом, малую часть линии, которую нужно снять с бумаги. Соответственно, если Вам нужно снять большие участки графита на бумаге, вы можете воспользоваться ластиком большим, любой формы.

Ластик художественный.

Ластик-клячка.

Бумага.

Как выбрать бумагу для рисования углём и пастелью? Для угля и пастели, так как они имеют схожие свойства, подбирают ворсистую, зернистую (мелко, средне, и крупнозернистую) бумагу, которая задерживает пыль. Можно взять акварельную бумагу, она отлично подходит, но не перепутайте стороны, одна из сторон фактурная, а другая гладкая, рисовать следует по фактурной. Для тренировки подойдёт офисная (ксероксная), рисовальная или старые обои, с изнаночной стороны, (для начинающих рисовальщиков).

Пастелью, сангиной и углём можно рисовать на цветной основе - холсте, бумаге, картоне. Цвет основы идёт, в данном случае, фоном, который объединяет колористически всю работу по цвету. На тонированном фоне рисунок смотрится более мягко, чем на белом. Тон бумаги подбирается в зависимости от задумки композиции, натуры и, в первую очередь, материала выполнения (т.е. - для сангины темные тона бумаги не подходят, она смотрится на светлых фонах - от

бело - молочной до охры, хорошо подходит крафт; при работе углем на темном фоне в пару хороша белая пастель).

КИСТИ - плоская синтетика, белка или пони - большие № 20-30 (для смахивания тона и мягкой растушевки) и растушевочный карандаш.

ТЕХНИКА: очень разнообразна. И лучше всего попробовать все на набросках, чтобы понять приёмы работы в технике мягкого материала.

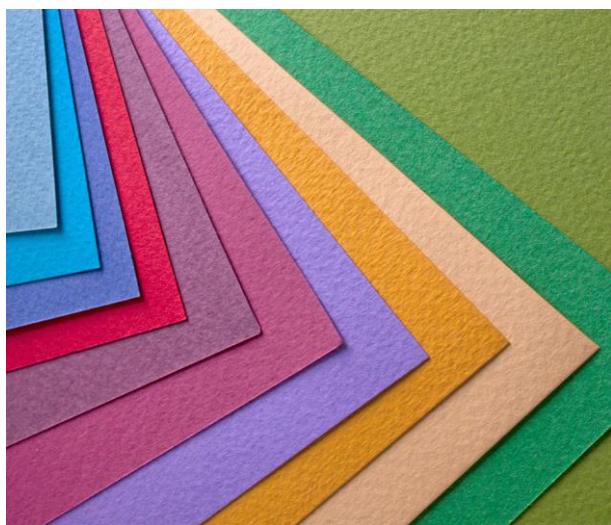
Плоскостью бруска - большие плоскости и равномерный тон. Ребром - темная, плотная линия. Карандаш – штрих, аналогичный штриху простым карандашом. Кисть - растушевка кистью нанесенный плоскостью бруска тон. Рисунок ластиком по получившемуся темному тону.

Рисунок мягким материалом может быть линейным (линия ребром бруска), тональным (плоскостью бруска и растушевкой), иллюзорно - реалистичным, академическим за счёт совмещения рисунка бруском и карандашом для максимальной передачи материальности предметов.

Чем мягче материал, тем нежнее должно быть прикосновение им к бумаге. Неудавшиеся места с начала лучше стирать салфеткой или клячкой, затем ластиком. Некоторые из этих материалов можно использовать в работе по влажной бумаге: соус, сангину, сепию. Их же можно натереть в пыль, разводить водой в любой пропорции и работать кистью.

В школьной программе по рисунку есть задания, которые рационально выполнять в технике мягкого материала - это: наброски фигуры человека; зарисовки и наброски животных и птиц; рисунок натюрморта из крупных предметов, расположенных на полу; рисунок драпировки, висящей на стене; рисунок интерьера; зарисовка сидящей фигуры человека; рисунок из предметов более сложной конструкции в глубоком пространстве.

Все материалы, которые осыпаются: сангина, уголь, сепия, пастель, соус, желательно закреплять. Делают это специальным покрытием – фиксатором . Хранить работы лучше под стеклом.

Бумага для мягких материалов различных цветов и фактур.

Мастера часто применяют в своём творчестве пастель. Она подкупает свежестью, бархатистостью и мягкостью красочных сочетаний. А ещё с течением времени полотно не меняет цвет. Можно посмотреть, какой сочности на холстах добивались русские художники – Серов, Левитан, Врубель.

Для создания работ соусом требуется богатый опыт, поскольку его сложно убрать с поверхности. Например, образцовые произведения Боровиковского и Сёра. А какие сложные по тону моделировки получаются благодаря применению сангины и сепии Шевченко, Шере.

Многие авторы не замыкаются на использовании одного материала. Чтобы достичь подходящих эффектов, они смешивают техники , уголь + карандаш, соус + мел, уголь + пастель и т. д. Работа с мягкими материалами даёт большие возможности для графики.

Список литературы

Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию: Рус. и сов. школы рисунка. М.: Просвещение, 1982.

Бабияк В.В. История графики. Учебное пособие. - СПб.: Издательство РГПУ им.А.И. Герцена, 1999.

Советы мастеров. Живопись и графика. – Л., 2005.

Школа рисования: Виды художественных техник. – М., 2008.