

ТЕХНИКИ С ЦВЕТНЫМИ КАРАНДАШАМИ

ТЕХНИКИ С ЦВЕТНЫМИ КАРАНДАШАМИ	52
Штрихи и цвет	52
Смешение цветов	52
Сочетание с белым или серым	53
Резервы цвета	53
Смешивание с акварельными карандашами	53
ТОНАЛЬНОСТИ	54
Оранжевая тональность	54
Красная тональность	55
СПЛОШНЫЕ ЦВЕТА	56
Фрукты	56
ЦВЕТ, ЗАДАННЫЙ ШТРИХАМИ	58
Перья и вода	58
РИСОВАНИЕ-РАСКРАШИВАНИЕ	60
Ботанический сад	60
РИСУНОК И ЦВЕТОВЫЕ ГАММЫ	62
Оливковое дерево	62

РИСУНОК УГЛЕМ

РИСУНОК УГЛЕМ	66
Растушевка	66
Удаление	66
Резервирование с помощью бумаги	67
Текстуры	67
Фиксация угля	67
Натуральный и пресованный уголь	67
РАСТУШЕВКИ И ШТРИХИ	68
Пейзаж	68
Фигура	69
МОДЕЛИРОВАНИЕ	70
Торс	70
Голова	71
МАТЕРИИ	72
Глянцевая поверхность	72
Старый металл	74
Хромированная поверхность	76
МАРИНА	78
Море и скалы	78
НАТЮРМОРТ	82
Арабески	82

ПАСТЕЛЬ

РИСОВАНИЕ ПАСТЕЛЬЮ	86
Растушевка	86
Проработка цвета	87
РИСУНОК САНГИНОЙ	88
Две фигуры	88
Комбинации	89
РИСУНОК МЕЛОМ	90
Статуя	90
Музыкант	91
НАТЮРМОРТ	92
Используемая гамма	92
ПЕЙЗАЖ	96
Контражур	96

ТУШЬ

РИСУНОК ТУШЬЮ	100
Контроль штриха	100
Цветная тушь и смешанные техники	101
РИСУНОК ТРОСТНИКОВОЙ ПАЛОЧКОЙ	102
Растение против света	102

ПОДЧЕРКИВАНИЕ ПЕРОМ	106
Леопард	106
СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА ТУШИ И ГУАШИ	108
Карнавал	108
ПЕРО И ЦВЕТНАЯ ТУШЬ	110
Терраса кафе	110

МОКРЫЕ ТЕХНИКИ

МОКРЫЕ ТЕХНИКИ	114
Рисунок кистью	114
Рисунок монохромной акварелью	114
Линии и пятна	115
Сухая кисть	115
Гуашь. Покрывающая способность	115
Гуашь. Смешанные техники	115
НАБРОСОК КИСТЬЮ	116
Городской променад	116
МОНОХРОМ В ГУАШИ	118
Линии и массы	118
СМЕШАННАЯ МОКРО-СУХАЯ ТЕХНИКА	122
Сельский пейзаж	122

РИСУНОК ВОСКОВЫМИ МЕЛКАМИ

ЖИРНЫЕ СРЕДСТВА	126
Рисунок восковыми мелками	126
Смешивание	126
Разбавление	126
Перекрытие одного цвета другим	126
Резервы	127
Плавление	127
РИСУНОК ЧЕРНЫМ И БЕЛЫМ ВОСКОМ	128
Ветви и цветы	128
ЦВЕТНЫЕ ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ	132
Лейка и цветы	132

ФЛОМАСТЕР

РИСУНОК ФЛОМАСТЕРАМИ	134
Техники с фломастерами	134
Прямое смешивание	134
Смешивание с серым	135
Акварельные фломастеры	135
Резервы	135
ФИГУРА В НАБРОСКЕ	136
Фигура в парке	136
ПОЛНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК	138
Цветы под солнцем	138

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ	142
Упражнение 1. Попугай	143
Упражнение 2. Немецкая овчарка	145
Упражнение 3. Попугай ара	148
Упражнение 4. Хомяк	151
Упражнение 5. набросок черноголового щегла	153
Упражнение 6. Собака в смешанной технике	155
Упражнение 7. Собака масляными красками	158
Упражнение 8. Рыба на рынке	160
Упражнение 9. Игуана	162
Упражнение 10. Олень	165
Упражнение 11. Попугайчик	168
Упражнение 12. Петух	171
СОВЕТЫ ТЕМ, КТО РИСУЕТ ЖИВОТНЫХ	174

Можно рисовать акварелью, не имея опыта рисования маслом, но невозможно использовать какую-либо художественную технику, не имея малейших представлений о рисовании. Масло, акварель или акриловая краска — это действительно техники рисования, но рисунок не поддается такой простой классификации.

Рисунок — это любое произведение, состоящее из линий и следов одного цвета. Но такое определение вынуждает игнорировать великое множество произведений разных эпох и стилей, в которых сочетаются мел и карандаш различных тонов или которые выполнены пятнами; тем не менее эти работы хранятся в галереях самых значимых музеев мира. Дело в том, что никто не считает живописью работу, выполненную цветными карандашами, отмытку китайской тушью, набросок пастелью или эскиз маркером. Все они представлены как способы рисования. Рисунок также нельзя определить по используемой поверхности: верно, что большинство из них выполняется на бумаге, но есть множество примеров работ, выполненных на дереве, полотне, металле и даже камне. Рисунок не приемлет слишком отчетливых границ, потому что в большей или меньшей степени он является значительной частью любой художественной техники.

Эта книга разработана на основе общих критериев, построенных в большей степени на опыте и здравом смысле, чем на строгих теоретических принципах. Это не отсутствие точности, а скорее убежденность в том, что любые строгие рамки ограничили бы дальнейшее продвижение темы. Цель данной работы — дать читателю как можно более широкое и актуальное представление о материалах и способах рисования. Учитывая, что для каждого из этих способов могло бы понадобиться столь обширное издание, как это, приоритет был отдан тем техникам, которые, подобно рисованию карандашом или углем, единодушно приветствуются всеми художниками. Сравнитель-

но меньшее распространение других способов (от традиционной китайской туши до современных смешанных техник) не является существенным недостатком: все они составлены с тем вниманием и детальностью, которые требуются в работе как любителя, так и профессионала.

Огромное разнообразие средств и инструментов, доступных художнику сегодня (и которых с каждым днем становится все больше благодаря постоянным техническим инновациям), рассматриваются в первом разделе книги и сопровождаются подробными объяснениями относительно характеристик и методов их использования. На этих страницах читатель найдет всеобъемлющий справочник о материалах для рисования, от самых стандартных до последних новинок на рынке, с проверенной информацией об их реальной пользе и наглядными примерами их использования. Второй раздел книги состоит из подробнейшего каталога практических демонстраций, поделенных на статьи, технических принципов, тематических возможностей и рабочих ресурсов, которые следует развивать для применения всех способов рисования. Объяснения и советы, прилагающиеся к каждому наглядному примеру, разработаны для того, чтобы читатель взял верное направление и сразу же смог применить полученные рекомендации в процессе творчества.

Ни одна книга не может претендовать на то, чтобы дать исчерпывающую информацию по столь обширной теме, как та, что рассматривается на этих страницах. Однако практический подход, предложенный в данной работе, является наиболее полным и доступным изложением техники рисования, к которому могут обратиться профессиональные художники, студенты факультетов изобразительного искусства или простые любители.

Давид Санмигель

Графит

Графит — это вещество, из которого состоит грифель карандаша, также он является самым простым и чистым материалом для рисования. Карандаш можно использовать практически на любой поверхности, а благодаря маслянистой текстуре графита рисунок получается перманентным, не требующим закрепления фиксатором, хотя в некоторых случаях это может быть желательным. Карандашом можно выполнять как линейные рисунки, так и работы со штриховкой. Все типы графита имеют одинаковый свинцово-серый цвет, различающийся лишь по интенсивности: более легкий у твердого графита и более темный у грифелей из мягкого графита. Он может использоваться в сочетании с другими материалами и техниками рисования в одной и той же работе при условии, что его маслянистая текстура этому не помешает.

СОСТАВ

Графит представляет собой кристаллизованный уголь естественного происхождения, но также он может быть получен и искусственно. Это маслянистое вещество с металлическим отблеском. Графитовый карандаш известен также как *свинцовый карандаш*. Это название отсылает к металлическим заостренным палочкам, которые использовались в качестве материалов для рисования до появления графита. Они могли быть сделаны из золота, меди, серебра (коричневый след во всех трех случаях) или из свинца (серый след). Они позволяли добиться четкости линий и тона, которая порой усиливалась еще больше за счет последующего окисления металла при контакте с воздухом. Эта техника требовала подходящей опоры — бумаги, подготовленной вместе с костным порошком и клеем, и не допускала исправлений.

Перуджино (1445–1523), Голова девы. Британский музей, Лондон. Картина, выполненная серебряным карандашом. Металлические карандаши (из свинца, золота или серебра) являются предшественниками современного графитового карандаша.

15 различных степеней твердости графитовых карандашей. Редко когда карандаши всех этих типов используются в одной и той же работе, но художник может выбрать тот, который ему больше всего подходит.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Первые месторождения графита были обнаружены в 1654 году в Камберленде (Англия), и с этого момента во всей Европе на смену дорогим и сложным в обращении металлическим карандашам пришел новый материал. Графитовый стержень и карандаш в том виде, в каком мы знаем их сегодня, придумал Никола Жак Конте в конце XVIII века, он же дал имя своему изобретению. Его новый инструмент представлял собой грифель, изготовленный из смеси природного графита, измельченного с глиной и затем обожженного, и имеющий оправу из кедрового дерева. В зависимости от количества глины и времени обжига был получен широкий спектр оттенков. Это тип графита, который используется художниками сегодня.

Набор карандашей и грифелей от Faber-Castell. Полный ассортимент качественных графитовых грифелей, которые могут быть адаптированы к потребностям большинства художников.

СТЕПЕНИ ТВЕРДОСТИ И КАЧЕСТВО

Различные уровни интенсивности цвета следа, которых позволяет добиться графитовый грифель, зависят от степени его твердости: чем грифель мягче, тем более интенсивным и темным будет след. В ассортименте карандашей премиум-класса ведущих брендов (Faber-Castell, Staedtler, Rexel, Koh-i-Noor и т. д.) существует около 19 различных степеней твердости. Они обозначаются цифрами и буквами, написанными на деревянной части карандаша: буквы В и Н обозначают соответствующие степени (В — мягкие карандаши, Н — твердые карандаши). Серия В включает в себя 8 разных степеней твердости от В до 8В (самый мягкий карандаш). Серия Н варьируется от степени Н до 9Н, являющейся самой твердой. Между двумя сериями существуют также грифели НВ и F, средней твердости, подходящие для письма.

Из всех этих вариантов наиболее часто используются грифели средней твердости (В, 2В). Для быстрых набросков и эскизов имеет смысл использовать более мягкие грифели, такие как 4В и 5В. Жесткие грифели подходят для аккуратного проектирования рисунка и первичной штриховки работы, в то время как мягкий грифель используется для выделения более темных частей.

Графитовые грифели

Те же градации твердости, что и у карандашей, применяются к графитовым грифелям, которые продаются отдельно. Это грифели разной толщины (от 0,5 до 5 мм) для вставки в механический карандаш. Многие художники предпочитают этот вариант, т. к. он избавляет от необходимости затачивать карандаши. Обычно пользо-

ватели этих грифелей выбирают не более одной степени твердости (обычно это 2В или 3В) и именно ее применяют во всех эскизах или набросках.

Графитовые палочки

Существуют разновидности графитовых палочек, которые могут использоваться в крупномасштабных работах, требующих обширных затененных участков. Некоторые из этих палочек имеют форму карандаша, который можно затачивать, покрытый пластиковой оболочкой, чтобы не пачкать пальцы художника во время работы. Их используют для набросков толстыми штрихами высокой интенсивности. Большинство самых толстых типов не имеют острия и предназначены для рисования краями, подобно мелкам или пастельным палочкам.

Акварельный графит

Это совсем свежая разновидность графита, в состав которого входит небольшое количество гуммиарабика, что делает его водорастворимым. Качество его следа абсолютно такое же, что и у обычного графита мягкого типа. Штрихи и затемнения, выполненные этим материалом, можно обрабатывать кистью, делая линии более плавными и нанося мазки разных оттенков, которые будут получаться темнее, чем больше воды было использовано в растворе.

Акварельный графит растворим в воде, поэтому можно сочетать штрихи и мазки, выполненные кистью.

Графитовая палочка позволяет выполнить быструю штриховку и очень толстые линии при растирании по бумаге.

Графитовые грифели для механического карандаша различной толщины избавляют художника от необходимости точить карандаши. Существуют различные степени твердости для каждой толщины грифеля.

Цветные карандаши

За несерьезным обликом цветных карандашей скрывается их огромный потенциал как инструментов для рисования. Цветной след позволяет одновременно определить форму и придать цвет с тонкостью и изяществом, которых трудно достичь другими средствами. Сочетание и смешение цветов при работе с карандашом предполагают особую технику и особый процесс творчества. Кроме того, цветные карандаши могут стать интересным дополнением во многих смешанных техниках, т. е. в сочетании с другими материалами для рисования.

СОСТАВ

Грифели цветных карандашей состоят из пигментов, агглютированных¹ с глиноподобным веществом, каолином, смешанным с воском. Пигменты используются те же, что и для получения цветов любых других материалов для рисования (акварель, масло, пастель и т. д.); но цветные карандаши обладают меньшей укрывистостью² по сравнению с ними, т. к. каолин, позволяющий затачивать эти карандаши и придающий устойчивость грифелю, препятствует свободному распространению пигмента по опоре, ограничивая возможности линий и нанесения цвета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основной характеристикой цветных карандашей является простота и быстрота при их использовании. В управлении они точно такие же, как графитовые карандаши, но при этом кончик у них гораздо менее жирный, более мягкий и глянцевый. Не требуется никаких вспомогательных средств или других приспособлений, кроме самих карандашей и бумаги. Этот инструмент подходит для малоформатных работ, т. к. интенсивность тона и укрывистость у него гораздо меньше, чем у других средств. Преимущества, связанные с этими факторами, заключаются, в частности, в возможности довести работу до очень высокой степени детализации и проработки, а также в большой стойкости и неизменности цветов.

При работе с цветными карандашами смешивание очень сложно, потому что после того, как цвет был нанесен, изменить его нельзя, разве что стереть. По этой причине производители предлагают очень широкий ассортимент цветов, среди которых художник может найти нужный оттенок, не нуждаясь в смешивании.

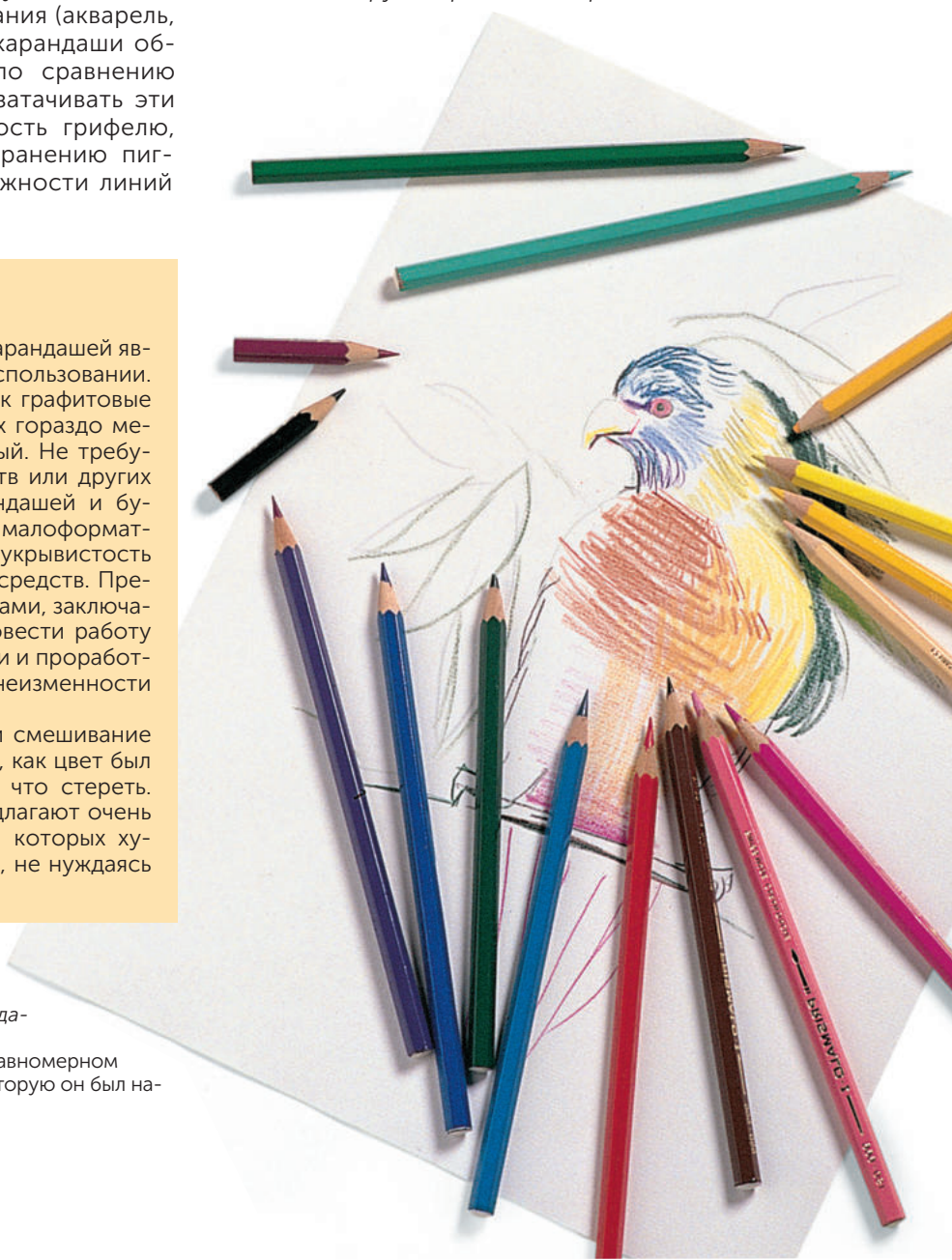
¹ Агглютинация — «приклеивание». (Здесь и далее — Прим. пер.)

² Укрывистость — способность пигмента при равномерном нанесении перекрыть цвет поверхности, на которую он был нанесен.

Эжен Делакруа (1798–1863), Сидящий мавр, 1814. Частная коллекция.

Профессиональные линейки цветных карандашей позволяют выполнять работы так же качественно, как и любые другие средства для рисования.

РАЗНОВИДНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цветные карандаши школьного типа продаются в наборах из двенадцати цветов. Их гамма очень ограничена, и по отдельности они обычно не продаются. Крупнейшие производители цветных карандашей, такие как швейцарский *Caran D'Ache*, английские *Rexel Cumberland* или *Berol*, немецкие *Faber-Castell* или *Schwan*, американский *Prismacolor*, предлагают большой выбор. От наборов из двенадцати цветов до роскошных кейсов с невероятным количеством различных оттенков, представленных в каталогах каждого производителя, например: 72 в случае *Rexel Cumberland*, 100 у *Faber-Castell* или 120 у *Caran D'Ache*. Все эти карандаши можно приобрести по отдельности, ознакомившись с каталогами, предоставленными каждой компанией.

Некоторые производители предлагают карандаши двух разных степеней твердости. Твердые карандаши наиболее подходящие для работы профессионального уровня, т. к. они лучше затачиваются и дольше сохраняют острие; полутвердые карандаши (в случае с цветными карандашами нельзя рассматривать мягкие грифели) очень удобны для равномерного покрытия цветом более или менее крупных участков.

Цветные грифели

Большинство крупных производителей выпускают на рынок акварельные палочки всех цветов, имеющихся в их ассортименте. Поскольку все они являются грифелями, по сравнению с простыми карандашами они позволяют работать над более масштабными проектами. *Faber-Castell* производит тонкие цветные грифели диаметром 0,5 мм для вставки в механические карандаши. Их преимущество заключается в том, что они оставляют очень тонкий и равномерный след, который при использовании обычных карандашей был бы возможен только за счет постоянной заточки. Эти грифели продаются в наборах по 10 штук, их гамма состоит из 17 цветов.

Цветные акварельные карандаши

Некоторые крупные бренды выпускают особую разновидность цветных карандашей, которые отличаются своей водорастворимостью. Техника работы с такими

Ассортимент из 120 цветов марки Caran D'Ache, представленных в трех папках, расположенных в деревянном кейсе.

Набор из 84 цветов акварельных палочек марки Caran D'Ache.

карандашами точно такая же, как и при использовании обычных. Разница заключается в возможности акварелирования цвета, т. е. распространения его водой с помощью кисти, применяющейся на уже окрашенных участках. Это почти полностью исключает отпечаток следов на бумаге, достигая результата, схожего с акварелью, но без ее блеска и яркости.

КАЧЕСТВО

Первые месторождения графита были обнаружены. Качество цветных карандашей зависит от качества и количества пигмента, используемого при их изготовлении. Карандаши для школы состоят из пигментов более низкого качества и добавляются в меньших пропорциях, нежели в гаммах более высокого уровня, а также в их состав включено небольшое количество воска, чтобы замаскировать их низкую укрывистость. Высококачественные карандаши оставляют слегка землистый, перекрывающий след, цвет которого интенсивен. Они могут затачиваться очень остро, а оболочка из кедрового дерева одновременно мягкая и прочная.

Цветные акварельные карандаши позволяют добиться слияния следов, создавая тем самым эффект акварели.

УГОЛЬ

Наряду с графитовым карандашом, уголь является самым распространенным из всех материалов для рисования. Это весьма чистое и простое средство, универсальное и дарующее множество творческих возможностей. Как и карандаш, уголь не требует вспомогательных средств, но, в отличие от него, позволяет получить более живописные и непредсказуемые результаты и применяется в любых форматах: от небольших работ до масштабных композиций.

СОСТАВ

Угольные палочки — это обожженные тонкие ветки ивы, липы или ореха, очищенные от сучков. Размер и толщина веток определяют размер конечного инструмента, и чем он толще, тем дороже. В настоящее время все труднее найти угольные палочки, изготовленные традиционным способом, многие из них производятся из порошка ивового угля, спрессованного в формочках, имитирующих неровную форму натуральных веток. Качество этих палочек почти ни в чем неотличимо от качества оригиналов, и у них есть дополнительное преимущество — им несвойственна малая степень твердости кристаллизованного угля, который иногда присутствует в обугленных ветках.

РАЗНОВИДНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На рынке уголь представлен разной толщины — палочки диаметром всего от 2 мм до почти 2 см, и их цена зависит от толщины. Качество угля зависит от

Леонардо да Винчи (1452–1519). Этуд правой руки Святого Петра, 1503. Библиотека Виндзорского замка.

отбора лучших веток, они должны быть как можно более прямыми и без сучков, а также от процесса обугливания, который должен быть полным и равномерным. Крупные бренды, такие как австрийская *Koh-i-Noor*, американская *Grumbacher* или французская *Lefranc*, предлагают высококачественные угольные палочки любой толщины, продающиеся как по отдельности, так и в коробках по 25–40 палочек. Некоторые компании, например испанская *Taker*, помещают половину палочки в обертку из фольги, чтобы ее можно было держать, не испачкав пальцы.

Уголь — самый древний материал для рисования. На сегодняшний день он по-прежнему пользуется единодушным признанием самых разных художников.

Набор из угольных карандашей, натуральных углей, растушевки и палочек из прессованного угля марки Faber-Castell.

Угольные палочки продаются различной толщины, подходящей для работ разного размера и стиля. Это шесть образцов толщиной от 2 мм до 2 см.

Натуральный уголь стоит недешево, и следует опасаться слишком бюджетных предложений, поскольку за ними часто скрываются угольные палочки настолько низкого качества, что они практически непригодны для использования. Однако в последнее время на рынке появились угольные палочки, спрессованные в формочках из угольного порошка, которые имеют отличное качество и значительно дешевле оригинальных палочек.

Прессованный и агглютированный уголь

Компания *Faber-Castell* выпускает специальные палочки под названием *Pitt*, изготовленные из прессованного угля, агглютированного с определенным процентом глины. Эти палочки представляют собой прямые цилиндры диаметром около 7 или 8 мм, которые являются чем-то средним между пастелью и углем. Их цвет гораздо темнее, плотнее и более бархатный, чем у угля, и выпускаются они трех разных степеней твердости. Самая мягкая палочка дает глубокий черный цвет, сравнимый только с пастелью (имеется в виду пигмент, а не древесный уголь). С этим видом угля можно работать так же, как и с обычным, но из-за его большей плотности он хуже смешивается и труднее стирается.

Палочки из прессованного угля изготавливаются из угольного порошка, очень тонко измельченного, агглютированного и смешанного с глиной. В результате получается инструмент для рисования с очень интенсивным и бархатистым следом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уголь — это сухое на ощупь вещество, след у которого матовый, темно-серого, почти черного цвета. Поскольку он состоит из мелких карбонизированных частиц, его можно распределять по опоре (обычно бумаге), позволяя получать всевозможные оттенки и градиенты серого цвета. Качество рисунка углем в значительной степени зависит от типа используемой бумаги: чем грубее бумага, тем интенсивнее будут следы, т. к. больше частиц задержится в неровностях листа. Уголь — полностью натуральный продукт, он не содержит никаких связующих веществ, придающих ему однородную консистенцию, поэтому необходимо закреплять рисунок фиксатором, чтобы частицы не отделялись со временем.

Угольные карандаши

Некоторые производители, например *Conté* или *Koh-i-Noor*, выпускают карандаши с угольными стержнями, слегка агглютированными для придания им нужной консистенции и создания возможности заточки, что может быть очень полезно при выполнении работ небольшого формата, требующих тонких и равномерных линий. Такие карандаши часто используются в сочетании с обычными угольными палочками.

Угольные карандаши могут использоваться самостоятельно и в сочетании с угольными палочками.

Угольный порошок

Некоторые художники используют уголь в порошке для создания мягких переходов и градиентов в крупноформатных работах. Порошок наносится путем растирания ватным тампоном и широко используется в художественных академиях. Он продается в баночках, хотя художник может изготовить его самостоятельно, мелко измельчив концы и фрагменты угля, которые не могут быть использованы для рисования из-за своего малого размера.

Уголь в порошке используется для масштабных работ, требующих мягких переходов. Порошок можно наносить непосредственно пальцами или ватным тампоном.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Уголек для рисования — это не что иное, как древесный уголь, и его использование восходит к истокам изобразительного искусства. В наскальных рисунках древесный уголь, растертый в порошок (и слегка агглютированный, вероятно, слюной), является основным элементом техники живописи, а его долговечность на протяжении веков служит лучшей гарантией перманентности и неизменности этого средства рисования. С тех пор уголь является универсальным материалом для изготовления как эскизов, так и для почти готовых работ.

Пастель и вспомогательные средства

Пастель и ее производные являются как материалами для рисования, так и техникой живописи. Все они представляют собой палочки из агглютированных пигментов и используются путем растирания по опоре для получения цветных линий и пятен. Их можно растушевывать и смешивать до определенной степени. Это самостоятельные и простые в использовании средства, которые имеют сходство с углем в том, что они также не требуют времени на высыхание, их слои можно накладывать друг на друга и они допускают всевозможные виды переходов. Как и в случае с углем, конечный результат работы во многом зависит от типа выбранной опоры и степени шероховатости ее поверхности.

ПАСТЕЛЬ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Споры о том, считать ли пастель материалом для рисования или непосредственно техникой живописи, не имеют смысла, поскольку есть веские основания для того, чтобы считать верными обе точки зрения.

Главным историческим предшественником пастели является черчение. В эпоху Возрождения художники часто использовали цветные палочки для обогащения эскизов, которые ни в коем случае не задумывались и не представлялись как картины. В конце XVII века пастель утвердилась как техника живописи благодаря работам великих придворных портретистов, и с тех пор многие художники применяют эту технику наравне с другими

Антуан Ватто (1684–1721). Два этюда женской фигуры, 1716. Частная коллекция.

живописными приемами. В настоящее время художники используют всевозможные виды пастели для придания оттенков в своих работах, сохраняя их качество, — либо за счет выделения линии, либо за счет пятен в ограниченном диапазоне, скорее тональном, чем хроматическом.

Эта книга не может рассказать обо всех живописных возможностях пастели, но и не может проигнорировать ее огромный потенциал. В конечном счете в задачу данной книги не входит установление границ для художника, каждый автор сам решает, как далеко простирается его деятельность как рисовальщика и где начинается его работа как живописца.

Пастель — это материал с большими возможностями как для рисунка, так и для живописи. Разновидности пастельных палочек и пастельных карандашей подходят практически для всех стилей рисунка.

СОСТАВ

Пастель состоит из пигментов, связанных гуммиарабиком. Твердость палочек зависит от его количества, входящего в состав смеси. В высококачественной пастели количество гуммиарабика очень мало, поэтому палочки легко крошатся. Этот фактор позволяет производителям выпускать на рынок пастельные палочки различной твердости. Пастель низкого качества содержит некоторое количество гипса, что делает ее менее укрывистой и менее насыщенной по цвету. Мелки имеют аналогичный состав, но они более твердые, т. к. содержат схожее с гипсом вещество, называемое мелом.

Мягкая пастель — это пастель, содержащая наибольшее количество пигмента, т. е. самая качественная. Она выпускается в виде палочек цилиндрической формы, которые быстро расходуются при трении о бумагу, оставляя очень насыщенный и перекрывающий след. Она хорошо растушевывается, т. к. большое количество пигмента позволяет распределять цвет пальцами по поверхности бумаги. Такие производители, как престижная французская компания *Sennelier*, выпускают в общей сложности 525 различных цветов, изготовленных из высококачественных пигментов. Такой широкий выбор позволяет избегать чрезмерного смешивания, которое никогда не рекомендуется при работе с пастелью. Эта марка, как и немецкая *Schminke* или голландская *Talens*, выпускает мягкую пастель чистых цветов, а также очень широкий спектр промежуточных оттенков, состоящих из вышеперечисленных, а также белого пигмента. В этом случае нет необходимости использовать чистый белый цвет для осветления тона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Как материал для живописи пастель наиболее близка к чистому цвету, без добавления каких-либо компонентов, кроме пигмента. Таким образом, пастельный рисунок позволяет получить наиболее глубокие и насыщенные цвета из всех техник живописи. Ее цвета имеют плотную, бархатистую структуру и требуют закрепляющего средства для обеспечения долговечности результата работы. Как инструмент для рисования мягкая пастель слишком хрупка для работы с линиями, чей след требует определенной однородности. Художники обычно выбирают для большинства своих цветных рисунков более твердую пастель или меловые палочки.

Пастельные цвета лучше всего проявляют себя при работе на цветной опоре.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Мел — это мягкая известняковая порода органического происхождения белого или серого цвета. В XV веке в Италии начали использовать порошкообразный и агглютинированный мел в виде палочек, с помощью которых художники создавали белые блики на рисунках, выполненных углем или черным камнем (глинистым сланцем) на цветной бумаге. Смешивая белый мел с различными оксидами железа, тогда, как и сейчас, получали мел кирпично-красного цвета (так называемая сангина), сепию, сиену или охру. В начале XVI века появились пастельные краски, изготовленные на основе пигментов, агглютинированных без использования мела, и гораздо более мягкие, чем палочки, состоящие из этого вещества. В настоящее время практически нет разницы между мелками и твердой пастелью.

При растушевке пастельный оттенок становится более кроющим, т. к. частицы пигмента проникают в зерно бумаги и полностью покрывают его.

Пастель допускает наложение оттенков и, в некоторой степени, смешивание цветов. Но большое разнообразие оттенков палочек делает многие из этих смешиваний ненужными.

РАЗНОВИДНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Каждая компания предлагает как разнообразные наборы и ассортимент пастели, так и отдельные единицы. Некоторые производители выпускают мягкую и твердую пастель одного и того же цвета; так, например, поступает компания *Talens* со своими наборами *Rembrandt* и *Van Gogh*, мягкими и твердыми соответственно. К твердым разновидностям относится пастель *Faber-Castell*, имеющая квадратную, а не цилиндрическую форму.

Пастельные карандаши

Как понятно из самого названия, речь идет о пастельных палочках в виде стержней, вставленных в оправу из кедрового дерева по типу карандашей. Они очень удобны для художников, привыкших работать с карандашами, т. к. в обращении и по консистенции эти твердые виды пастели напоминают графит или цветной карандаш. Их недостатком является сложность заточки, поскольку по твердости они несравнимы с грифелем цветного карандаша. Они поставляются в наборах из двенадцати цветов, а также могут быть приобретены поштучно.

Акварельная пастель

Это пастель, которую, как и некоторые виды цветных карандашей, можно растворять в воде с помощью кисти, получая эффект между пастелью и акварелью. Она обычно среднего качества и всегда продается в ограниченном ассортименте как в виде палочек, так и в форме карандашей. Ее можно использовать в роли дополнения к пастели для получения цветовых переходов на определенных участках работы.

Типы упаковок

Большие наборы высококачественной пастели обычно представлены в деревянных коробках с одной или несколькими папками для удобства использования, хранения и транспортировки. Существует множество более экономичных наборов, представленных в картонных коробках, имеющих губчатые

углубления, которые защищают материалы от ударов. Некоторые производители предлагают специальные наборы для портретов, обычных и морских пейзажей, состоящие из наиболее распространенных цветов для каждой из этих тем. Все эти коробки и пеналы пригодятся даже тогда, когда палочки израсходуются и будут заменены другими, не обязательно из того же ассортимента.

Палочки акварельной пастели увеличивают и без того широкие возможности традиционной пастели.

Пенал с пастельными карандашами от *Faber-Castell*.

Пастельные карандаши имеют более тонкий и четкий след, чем палочки, и могут использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с ними.

Набор палочек твердой пастели от компании *Talens*. Твердая пастель лучше всего подходит для проведения линий и штрихов.

Серия серых мелков Conté, специально разработанная для рисунков с монохромной штриховкой.

Специальные наборы

Компании Conté и Faber-Castell выпускают специальные наборы для рисовальщиков в металлических пеналах с углублениями и состоящие из графитовых карандашей четырех или пяти различных степеней твердости, ассортимента серых и цветных меловых палочек, меловых карандашей, угольных карандашей, палочек из прессованного угля и угольков. Эти пеналы соответствуют скорее традициям рисования, чем потребностям профессиональных рисовальщиков: они представляют собой набор типичных традиционных материалов для рисования, которые художники часто приобретают по отдельности, руководствуясь собственным опытом.

Мелки

Мелки представляют собой палочки или карандаши с относительно твердыми стержнями, позволяющие работать как с линиями, так и с мягкими переходами. При современном обилии и разнообразии предложений пастели всевозможных видов трудно отличить ее от мелков. Более того, большинство производителей включают их в виде палочек в наборы твердой пастели. Собственно говоря, мелки бывают только белые, черные, сепия и сангина (оксид железа). Эти четыре цвета обладают идеальным тональным балансом, что делает их особенно подходящими для почти монохромного типа рисунка, основанного на штриховке и гармоничных градиентах. Французская компания Conté, наряду с Faber-Castell и Koh-i-Noor, предлагает наборы мелков, иногда дополняемые сиеной и рядом нейтральных серых цветов, как в виде палочек, так и карандашей и стержней для механического карандаша.

Сангина

Среди разновидностей мела сангина выделяется своей индивидуальностью. Это мел кирпичного цвета, который был и остается популярным у многих рисовальщиков. Теплота тона и красота результатов при использовании на цветной бумаге делают ее самостоятельным инструментом для рисования. Сангина позволяет создавать как линейные рисунки, так и всевозможные размытия. Она дает более тонкую фактуру, чем уголь, и ре-

Подборка серо-голубых оттенков (применимых, например, к марине), взята из ассортимента пастели немецкой компании Schmincke.

Традиционные меловые оттенки выпускаются как в форме палочек, так и в виде карандашей.

зультаты, возможно, менее яркие, но гораздо более мягкие. Традиционная сангина в палочках может быть дополнена сангиной в карандашах, которые облегчают обводку и затенение с помощью штрихов. Многие художники используют растушевку, чтобы в полной мере задействовать характерную мягкость сангины.

Карандаш Конте

Этот инструмент, уже почти двести лет используемый рисовальщиками всего мира, заслуживает отдельного упоминания. Конте привез графит на европейский континент и первым соединил его с глиной для усиления тона. Мягкие карандаши, или карандаши Конте, предлагают неповторимую линию: резкую, четкую и насыщенного черного цвета, которая сочетается в себе преимуществами работы с графитовым карандашом, возможности угля для работы с большим форматом и тональную возможность мела, а также может комбинироваться с последним в работах, требующих приглушенных цветных бликов. В настоящее время этот карандаш выпускается четырех разных степеней твердости, а также в виде грифеля для механических карандашей. Именно поэтому карандаш Конте, несмотря на многочисленные подделки, заполонившие рынок, продолжает пользоваться популярностью у многих великих рисовальщиков.

Микеланджело (1475–1564). Эту мужской фигуры. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Шедвр живописи, написанный сангиной.

Широкая цветовая гамма пастели позволяет подобрать гармоничные оттенки в соответствии с тематикой рисунка.

Тушь

Тушь — один из древнейших материалов для рисования, который использовался китайскими художниками еще почти за 2500 лет до н. э. Рисунок тушью — одна из самых универсальных техник, которая позволяет выполнять как самые сложные и детальные работы, так и свободные эскизы, набросанные штрихами или мазками, наносимыми кистью. Применяемая самостоятельно или в сочетании с другими техниками, она обладает несравненной долговечностью и графичностью, и ее можно растворять в воде для достижения самых разнообразных живописных эффектов.

СОСТАВ

Обычная черная или белая китайская тушь состоит из пигментов, диспергированных в растворе воды и специального связующего вещества — шеллака. Обладает хорошей адгезией к большинству видов бумаги и после высыхания неразрываема. Современная цветная тушь для рисования и иллюстрации имеет тот же состав, что и китайская тушь, только вместо пигментов используются красители. В других вариантах цветной туши связующим веществом является гуммиарабик, который сохраняет ее растворимость после высыхания. Цветная тушь обладает плохой светостойкостью, поэтому ее необходимо защищать специальными фиксаторами, но и в этом случае не стоит оставлять работу надолго под прямыми лучами света, т. к. со временем она может выцвести.

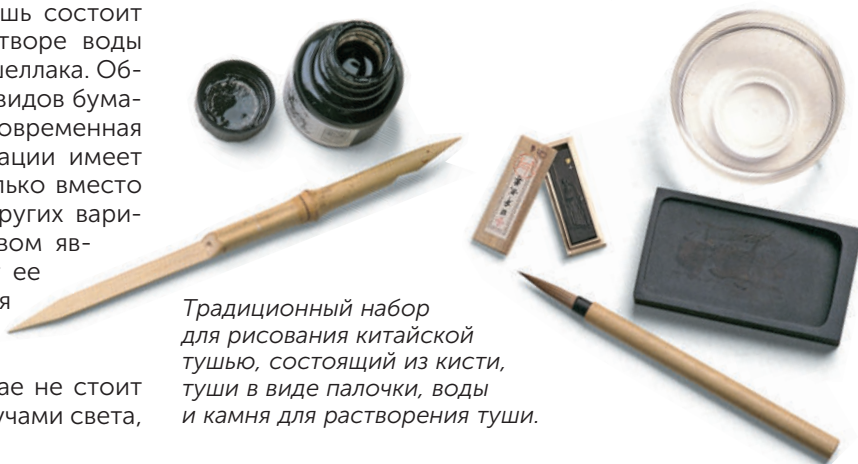
Тростниковое перо

Это достаточно примитивный инструмент, но многие художники ценят его именно за грубоватый след и свободу, которую он дает при выполнении эскизных работ, не требующих точности и детализации. Существуют различные модели, но рисовальщик может изготовить их самостоятельно из высушенной бамбуковой палочки, обрезанной наискось с одного конца, и с длинной прорезью, начинающейся с вершины скоса. В зависимости от формы наконечника, острого или более или менее тупого, след, соответственно, будет тоньше или толще.

Рембрандт Ван Рейн (1606–1669). Фигура в окружении деревьев, 1614 г. Дрезденский музей.

Тростниковое перо — великолепный инструмент для рисования, позволяющий добиться спонтанных и богатых различными оттенками результатов.

Традиционный набор для рисования китайской тушью, состоящий из кисти, туши в виде палочки, воды и камня для растворения туши.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

На Западе тушь начала использоваться еще в Средние века. Для иллюминирования рукописей использовалась тушь из чернильного ореха, которая имела очень насыщенный и блестящий черный цвет, хотя и не отличалась устойчивостью, пока в Европе не появилась тушь под названием «китайская». Она возникла на основе разновидности туши, использовавшейся на Дальнем Востоке, благодаря арабской культуре. Эта тушь была неизменяема и состояла из черного пигмента, полученного из обугленных веток, смешанных с желатином и камфарой.

Тушь в палочках

Китайская тушь может выпускаться в виде палочек. Именно в таком твердом виде тушь изначально изготавливалась на Дальнем Востоке: палочку растворяют в дистиллированной воде, растирая ее на специальной палитре из гладкого грубого камня до получения нужной консистенции. Основным инструментом в этой традиционной технике является кисть.

Будь то обычное перо, тростниковое перо или кисть, рисунок тушью всегда графически привлекателен.

Цветная тушь

Компания *Talens*, в частности, выпускает флаконы цветной туши очень широкого спектра оттенков. В основе большинства экземпляров такой туши лежат анилиновые красители, обладающие очень сильной красящей способностью и высокой укрывистостью. Они предназначены для работы с аэрографами, но могут также давать хорошие результаты при рисовании пером и кистью. Сочетание с другими техниками не допускается, т. к. анилины перекрывают цвет всех видов красок, даже когда они уже хорошо высушены.

Ассортимент цветной туши от фирмы *Talens*.

Эта фирма выпускает на рынок в общей сложности 10 различных цветов.

Тушь для размывок

Тушь для перьевых ручек *Parker* синего и черного цветов привносит интересные возможности в рисование размывкой с помощью кисти. Тона этой туши меняются в зависимости от их растворения в воде, что дает очень богатую гамму оттенков. С этой тушью можно работать как пером, так и кистью, причем обе техники можно сочетать в одной работе.

Перья

Металлическое перо появилось только в конце XVIII века. До этого времени художники использовали гусиные перья как инструмент для рисования. Классическое металлическое перо продается отдельно, и его можно вставить в пластиковую или деревянную оправу. На рынке представлено множество различных видов пера: прямое или изогнутое, с плоским или круглым наконечником, специальные наконечники для каллиграфии и т. д. Всего под маркой *Graphos* выпускается 70 различных видов перьев. Естественно, рисование пером требует от художника постоянно опускать перо в чернильницу и контролировать количество туши на наконечнике и длительность его опускания. Сегодня многие рисовальщики избегают этих неудобств, используя перья для рисования с резервуарами для чернил или просто перьевые ручки. Современные перьевые ручки со специальными наконечниками, обеспечивающими четкую и постоянную толщину следа, также ценятся некоторыми художниками.

Традиционное перо можно заменить перьевой ручкой или специальными перьями для рисования, например фирмы *Rotring*.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики китайской туши могут различаться в зависимости от производителя. Все ее виды имеют непрозрачный черный цвет, более или менее блестящий, в зависимости от производителя, и в большинстве случаев растворимы в воде. Вода для разбавления всегда должна быть дистиллированной, т. к. примеси в ней могут легко разрушить черный оттенок. Обычно тушь плотная и очень укрывистая, требует значительного количества воды при разбавлении для снижения тона. Традиционным вариантом в этом виде рисунка является тушь цвета сепии, называемая «бистр». Тушь для письма обладает схожими характеристиками, хотя она, как правило, более легкая и менее укрывистая. Некоторые из ее видов открывают перед художником множество интересных возможностей.

Существует множество моделей перьев для рисования тушью, позволяющих добиться различных типов следов.

Цветная тушь *Talens* из серии *Ecoline*. В основе этой туши лежат анилины — очень интенсивные красители, но с очень низкой светостойкостью.