

УГОЛЬ.

Предыстория.

- Рисунок карандашом — это средство для отражения на бумаге наших мыслей, идей.
- В зависимости от состава красящего вещества карандаши делятся на графитные, итальянские и цветные. Чаще всего они используются для рисунков сравнительно небольшого формата, а также альбомных зарисовок, набросков, эскизов.
- В древности художники пользовались серебряным или свинцовым карандашами. В средние века стали пользоваться оловянным или из сплава олова и свинца. Писали такие карандаши плохо. Когда в XIII в. в Европе появилась бумага, возможности металлических карандашей увеличились. Правда, та бумаге получались очень светлые линии, поэтому для большего эффекта бумагу грунтовали. Со временем линии, выполненные такими карандашами, окислялись и приобретали красновато-коричневый оттенок и от этого становились более заметными. Серебряным карандашом пользовались великие мастера Ренессанса — Рафаэль, Боттичелли, Гольбейн и другие.

- Итальянские карандаши известны также со времен Ренессанса. Изготавливались они из особого итальянского сланца или искусственным путем (кость жженая, гипс, графит и растительный клей). Иногда их называли черным мелом.
- Итальянский карандаш обладает густым тоном и не имеет блеска. Его можно наносить четким штрихом и слегка растирать, сочетать с мелом и сангиной.
- Итальянским карандашом часто работают на тонированной бумаге, используя ее цвет для изображения полутонов. Тени намечают карандашом, а самые светлые места мелом или белилами, согласовывая их цвет с общей тональностью рисунка. Если бумага окрашена акварельными красками, то свет лучше выбрать резинкой.

*Профильный портрет воина,
выполненный Леонардо да Винчи*

- В XIX в. появился угольный карандаш «Ретушь». Он дает красивый матовый тон и позволяет добиться путем растушки плавных переходов от света к тени, легко снимается с поверхности бумаги.
- Уголь - Материал для рисования из обожженной липы, ивы и других пород деревьев. В 19 в. получил распространение твердый уголь из спрессованного угольного порошка с добавлением растительного клея. Уголь как художественный материал отличается бархатистостью штриха, возможностью сочетать линию с пятном и тональными эффектами.

*Камилл Коро
"Крестьянская девочка Эме
Ренуаф с ребенком".*

Рецепт.

- Каждый при желании может изготовить для себя доброкачественный, угольный карандаш. Ченнино Ченнини в "Трактате о живописи" ("Trattato della pittura", 1437 г.) предлагает такой рецепт. Нужно взять "ивовые палочки, сухие и тонкие, нарезать их длиной с ладонь", "обстругать и очинить с обоих концов, как у веретена" и связать в пачки. "Возьми потом новый горшок и положи их в него столько, чтобы горшок был полон. Затем возьми крышку и замажь ее глиной, чтобы сделать горшок непроницаемым для дыма. Вечером пойдя к булочнику, когда он окончит работу, поставь этот горшок в печь и оставь его там до утра, а утром посмотри, хорошо ли угли прожжены и достаточно ли они черны".

- Но стоит ли трудиться? Уголь плохо держится на бумаге. Его необходимо закреплять. В XV веке в Италии не ленились: смачивали предварительно бумагу водным раствором клея, например гуммиарабика. Затем на высохшие листы наносили рисунки углем. Готовую работу подвергали действию водяного пара. При этом клеевой слой размягчался и, высыхая, прочно скреплял уголь с бумагой.

УГОЛЬ

- Служит материалом для рисования. Уголь высокого качества получают из тонких веток или заостренных палочек, предварительно высушенных и очищенных. При этом важно, из какой породы дерева сделан материал. В Греции для этих целей используют мирт, орех или иву, а итальянский уголь изготавливают из сливы, розмарина, липы или березы.

Подходящий материал для использования угля может быть различным: бумага, оргалит, картон, холст. В процессе рисования уголь можно сочетать с сангиной, ретушью, мелом, акварелью, пастелью, соусом.

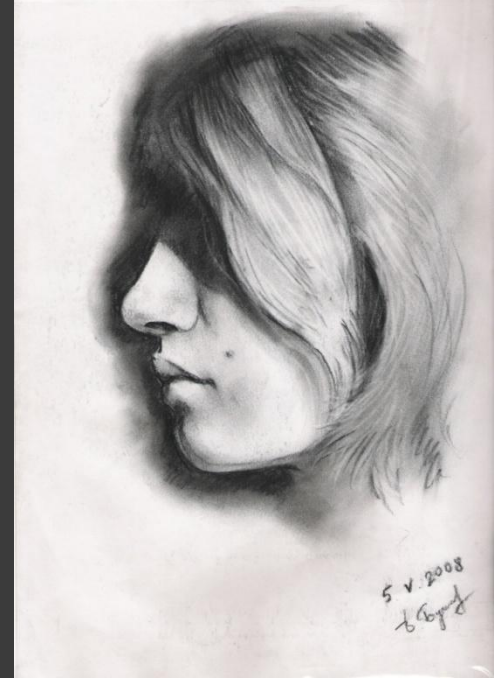

- Рисование углем требует определенных умений, так как он не подходит для изображения и детальной проработки мелких рисунков. Однако наброски им получаются идеальные. При этом важно, чтобы он был заточен под углом 45 градусов (для проведения тонких и толстых линий).

Рисование углем придает рисункам характерные особенности: неповторимая бархатистость штриха для обогащения фактуры, возможность “игры” со светом и тенью. Уголь можно использовать для создания различных жанров живописи пейзажа, портрета или натюрморта, при этом наброски углем легко корректируются ластиком. Поэтому уголь хорошо использовать в процессе учебы.

При помощи растушки, жестких кистей, резинки (“клячки”) уголь может показать интересные изобразительные эффекты. Бумага для рисования углем должна быть шероховатой, так как он плохо держится на поверхности.

Выполненный углем рисунок закрепляют с помощью спиртовых и водяных фиксативов. Применяя спиртовой закрепитель, надо учитывать, что после его применения бумага станет темнее. Водяной фиксатив не влияет на цвет бумаги, но требует определенного опыта и усидчивости. Возможно применение лака для волос из аэрозольного баллончика, он облачает рисунок в тонкую пленку, фиксирующую уголь на листе.

“Зарисовки”
Бахытжан
Бухарбаев

Как материал для рисования уголь использовался еще древними греками. Они получали его из веток винограда или ивы, что очень напоминает материал, который используют современные художники. Уже в XV веке уголь служит идеальным средством для набросков фресок или картин. Впервые закреплять рисунки, выполненные углем, попытались в Венеции. Для этого в XVI веке в художественных мастерских использовали угольные палочки, предварительно пропитанные маслом из льна, отсюда название - масляный уголь. Рисунки, созданные таким углем, действительно прочны, но на них возможно появление масляных пятен.

“Лошадь” Копытова Г.

- В XIX веке уголь получил название “спрессованный” - от спрессовки угольного порошка, зафиксированного клеем растительного происхождения. Таким образом, получили твердый уголь. Такой уголь формируют в виде карандаша, но без деревянной оправы. На рисунке твердый уголь, полученный подобным образом, оставляет насыщенный черный цвет.

Алла Ланская
”Натюрморт”(уголь),
”Пейзаж (акварель, уголь.)”

Мы привыкли видеть уголь в виде палочек с диаметром от 5 до 15 мм и длиной до 15 см. Выпускают уголь трех видов: твердый, средний и мягкий. У угольного карандаша тоже есть разная степень твердости. В продаже есть и прессованный уголь.

У каждого из этих видов угля есть свои преимущества и особенности. Выбор твердости угля отражается на цвете, глубине, плотности, фактуре прорисованных линий.

© IRINA STREKOVA (EIRENE)

Ирина Стрекова

Как работать углем.

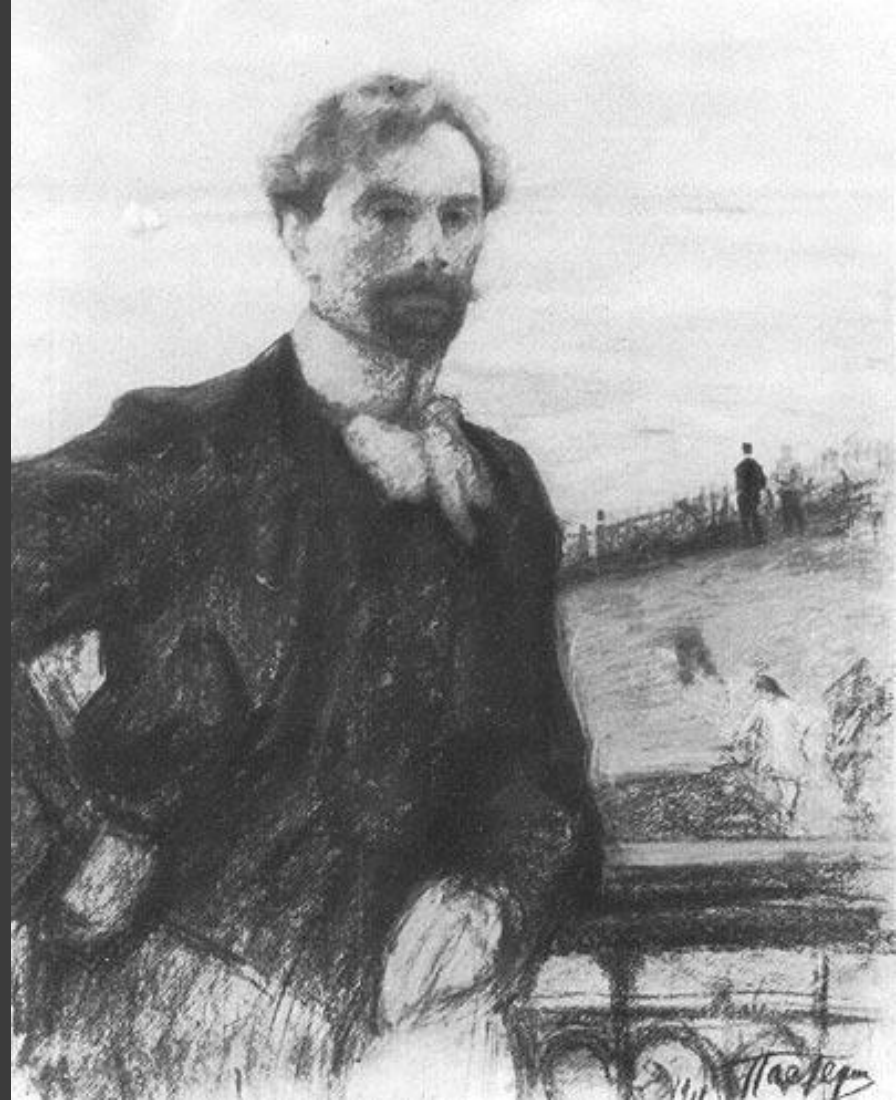
- У каждого художника есть излюбленный материал: масляные краски или акварель, глина или пластилин, карандаш или сангина. Но прежде чем овладеть им в совершенстве, художник перепробует многие, чтобы выбрать тот, который будет соответствовать его характеру, творческим замыслам, душевному состоянию

И. Репин. «Портрет Элеоноры Дузе». Уголь. 1891.

Иногда уголь используется не только как рисунок под живопись, но в сочетании с другими материалами выступает одним из компонентов произведения. Пятна цветной темперы в портрете балерины Иды Рубинштейн В. Серова дополняют пластическую характеристику образа, мастерски построенного на рисовальных возможностях угля. Здесь выразительные средства и используемый материал в наибольшей мере определяются характером и профессией модели. Уголь органично входит в ткань живописного произведения.

Приведенные примеры показывают, какими большими пластическими возможностями обладает уголь, красивый живописный материал с богатством оттенков, с глубоким бархатистым тоном.

О. Пастернак. «Автопортрет». Уголь. 1911.

- Незаменим уголь в выполнении больших рисунков и картонов (подготовительных к картинам, фрескам). Им быстро закрывают большие плоскости, рисуя всей поверхностью палочки. Заточив ее как карандаш или наискось – лопаточкой, можно проводить линию от тончайшей до очень широкой.

Углем рисуют на разных основах – бумаге, картоне, холсте, оргалите и других материалах. Его применяют также в сочетании с пастелью, сангиной, ретушью, мелом, акварелью, соусом.

Для работы нужно иметь мягкую тряпку, резинку, растушку, фиксатив для закрепления изображения.

- Бумагу лучше брать рыхлую или зернистую. Рисуют и на гладком чертежном ватмане, но его, предварительно натянув на планшет, необходимо либо проклеить жидким раствором столярного или казеинового клея, либо загрунтовать смесью мела и клея с добавлением пигмента для тона, либо протереть осторожно мелкой наждачной бумагой или жесткой резинкой. Бумагу для рисования можно тонировать. Света при этом намечают мелом или пастелью необходимого тона. Это делается также резинкой без применения других материалов, если вы пользовались стирающимися материалами, такими, как соус. Тонировать нужно в соответствии с характером изображаемого предмета, но не стоит слишком затемнять лист.

○ Следует умело выбирать уголь. Пусть он будет различным по величине и форме. Недоженный может порвать бумагу – он очень жесткий, пережженный крошится под рукой, быстро ломается, и его нельзя заточить. Постоянно рисуя, вы легко научитесь выбирать уголь нужного качества.

Перед началом работы заточите 10–15 угольков, чтобы во время занятий не отвлекаться.

Если у вас нет возможности купить готовый материал, его можно приготовить самому в домашних условиях двумя способами: пучок прутьев или наколотых палочек обмазать глиной и положить в печь на горящие угли, или, поместив их в пустую консервную банку с крышкой, засыпать песком таким образом, чтобы будущие угольки не касались стенок и дна банки. Через некоторое время вы получите угольки различной формы и величины.

Д. Кардовский. «Иллюстрация к рассказу „Каштанка“». Уголь. 1911.

○ Резинкой надо пользоваться в крайних случаях и желательно в конце рисования, так как она нарушает структуру бумаги и уголь ложится неровно. Тряпкой можно стирать, но лучше стряхивать угольную пыль с листа. Пользуясь тряпкой, вы слегка тонируете бумагу, после чего резинкой, пастелью или мелом можно «вынимать» освещенные места и уплотнять в глубинах, лепить форму.

При работе углем применяют и растушку, которая представляет собой туго скрученный валик из бумаги, кожи, замши с заостренным концом.

Н. Фешин. «Портрет стри́ка». Уголь. 2 четверть XX в.

- ⦿ Уголь позволяет быстро, не останавливаясь вначале на мелких деталях, выявлять в работе большие тональные отношения и светотеневые контрасты. Такие, например, свойства угля, как подвижность и пластичность, приближают его к масляным краскам. Это очень важно, так как рисунок большей частью должен соответствовать материалу, в котором будет выполняться картина, роспись или скульптура.
- ⦿ Значит, каждую конкретную задачу художник может успешно решить, используя в работе уголь как самостоятельное средство или в сочетании с другими материалами.

Пробуйте при рисовании разные материалы, исследуйте их свойства, приучайтесь работать ими. И вы наверняка убедитесь в замечательных преимуществах простого, очень красивого, живописного материала – угля.

“Чёрный человек” Ирина
Стрекова

“Немецкая овчарка”
Коряковцева Алина .

“Зарисовки” Бахытжан Бухарбаев

Используемая литература:

- ◎ “Художественная школа”- Эксмо - 2003г.
- ◎ “История графики и искусства” – Аспект Пресс - 2000г.
- ◎ “Рисуем углем. Шаг за шагом” – Эксмо - 2004 г.