

2. *Фролова Н. Ю., Чумакова О. В., Голубев В. В.* Формальная композиция: учебная программа УВО для специальности: 1-19 01 01-04 Дизайн (коммуникативный). № УД-10145 /уч. / Н. Ю. Фролова, О. В. Чумакова, В. В. Голубев [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/273568>. Дата доступа: 15.01.2022.
3. *Сайерс Д. Л.* Собрание тревожных мыслей: Утерянные инструменты обучения: пер. с англ. Волковой Н. Л. // *Виноград*, 2008. №4. С. 16–21
4. *Короткина И. Б.* Академическое письмо: процесс, продукт, практика. М. : Юрайт, 2019.

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ЖИВОПИСИ НА КАФЕДРЕ КОММУНИКАТИВНОГО ДИЗАЙНА

REVIEW OF TOOLS AND MATERIALS FOR PRACTICAL STUDIES AT THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION DESIGN

Е. В. ДЗЮБА

E. DZIUBA

Белорусский государственный университет
Минск, Республика Беларусь
Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus
e-mail: zhenya.dzuba@mail.ru

В статье описываются виды материалы и инструменты которые потребуются для курса «Живопись» на кафедре коммуникативного дизайна.

Ключевые слова: живопись; инструменты; акварель; коммуникативный дизайн; подготовка студентов; дизайн-образование; цвет; бумага; краски.

The article describes the types of materials and tools that will be required for the course “Painting” at the Department of Communication Design.

Keywords: painting; tools; watercolor; communication design; student training; design education; color; paper; paints.

При профессиональной подготовке студентов дизайнеров в вузе значительное место занимает практическая работа. В процессе любой практической работы требуются свои специфические инструменты. Наличие и владение этими инструментами во многом определяет итог работы, влияя на время и качество работы.

На кафедре коммуникативного дизайна БГУ, особенно на первых курсах много практической работы, которая требует работы с разными материалами. Не опытным первокурсникам трудно ориентироваться среди большого количества различных специальных инструментов и материалов. Надо отметить, что хорошие инструменты, дороги и нужно понимать, что в них особенного и можно ли их заменить более дешевыми или вообще не покупать.

Дисциплина «Академическая живопись» на кафедре коммуникативного дизайна отвечает за освоение базовых теоретических и практических знаний работы с цветом, формой и пространством для выполнения задач в учебном процессе и профессиональной деятельности. Работа поделена на этапы, при которых используются различные материалы. Студенты первокурсники испытывают затруднения с выбором материалов для работы на занятиях.

Основной материал при работе над живописью это краски. Основой краски являются пигменты, а в зависимости от связующего краски делятся на: акварель, гуашь, акрил, масло. Для учебных работ на живописи чаще используются акварель, гуашь, акрил, так как это материалы не требующие особой предварительной подготовки.

АКВАРЕЛЬ

Акварельные краски состоят из пигмента и связующего вещества (водорастворимые сложные углеводы: растительный клей, натуральный гуммиарабик с добавлением глицерина, сахара или мёда), они разводятся водой и легко смываются. «При растворении в воде образуют прозрачную взвесь тонкого пигмента, и позволяют за счёт этого создавать эффект лёгкости, воздушности и тонких цветовых переходов» [1, с 34]. Для любых акварельных красок есть основные параметры которые помечаются на этикетке особыми символами (Прил. 1, рис. 1).

1. Это наименование цвета, у каждого производителя своя шкала.

2. Состав – пигменты. Именно от пигмента зависит качество и цена краски. Они обозначаются буквой *P* – *Pigment*. Все что написано после этой буквы – это цвет и номер пигмента. Цвета прописываются первой буквой на латинице. Основная классификация пигментов:

PW – белый/*White*
PY –желтый /*Yellow*
PO – оранжевый/*Orange*
PR –красный /*Red*
PV – фиолетовый/*Violet*
PB – синий/*Blue*
PG – зеленый /*Green*
PBr – коричневый /*Brown*
PBk – черный/*Black*

Зная какие пигменты входят в состав краски, вы сможете предугадать как поведет себя цвет при смешивании. Иногда выкраски цветов на палитре выглядят идентично, но имеют разный пигментный состав и при смешивании с другим цветом дадут различные оттенки. Одно пигментные цвета дадут более яркие и чистые смеси.

3. Светостойкость обозначается звездочками (*), отвечает за сохранение первоначального цвета на поверхности бумаги под длительным воздействием света. Чем больше звездочек на краске, тем выше её светостойкость. Это имеет особое значение, когда студент готовит работу для экспозиций.

Уровни светостойкости краски:

- *not lightfast* (не светостойкая);
- * *less lightfast* (слабая светостойкость);
- ** *limited lightfastness* (ограниченная, небольшая);
- *** *lightfast* (светостойкая);
- **** *good lightfastness* (хорошая светостойкость);
- ***** *extremely lightfast* (отличная светостойкость).

4. Укрывистость КРАСКИ – обозначается на этикетке квадратиками. Укрывистость – это способность краски к непрозрачному покрытию поверхности. По этому признаку краски делятся укрывистые, полупрозрачные и прозрачные. Чем больше закрашен квадрат, тем выше укрывистость краски. Прозрачные краски хорошо подходят для лисеровок и светлых участков, кроющими обычно пишут тёмные детали.

5. Окрашивание – обозначается треугольником.

Белый – не окрашивающая

Черно-белый – полу-окрашивающая

Черный – окрашивающая

Это значит, если на этикетке изображен черный треугольник, то степень окрашивания очень высокая, и при смывке и притирании, пигмент вьестся в бумагу, и вымыть цвет будет практически невозможно. Иногда, вместо треугольников можно увидеть арабские цифры – 1, 2, 3, 4, с градацией от не окрашивающей до сильно окрашивающей.

6. Грануляция – G.

Грануляция краски – проявление частиц пигмента на бумаге, создавая неоднородные слои. На этикетке она обозначается буквой G. Иногда дополнительно приписывают N (*no*) – нет, Y (*yes*) – возможна.

В продаже представлены акварельные краски различных производителей и разного ценового диапазона. Краски завода художественных материалов «Невская палитра» наиболее знакомы нам, так как этот производитель многие годы являлся основным поставщиком профессиональных красок.

Для задач выполняемых студентами, лучше всего подходят акварельные краски «*Белые ночи*» (завод «Невская палитра»), это оптимальный вариант цена-качество, яркие профессиональные пигменты, шикарная палитра цветов, умеренная цена. Акварель «Белые ночи» выпускаются в наборах, тубах, и отдельные кюветы, для учебного процесса наиболее удобны наборы – «Белые ночи» в пластиковой коробке (24 кюветы), другие наборы серий тоже можно использовать, так как сами кюветы с краской везде одинаковые только коробки и количество цветов разные. Если покупка набора вам кажется дорогой можно приобрести отдельные кюветы необходимых цветов и работать с ними.

Краски «*Сонет*», так же производятся заводом «Невская палитра», относятся более низкому сегменту, краски ученические, ниже по цене, в работе сильно уступают профессиональной серии «Белые ночи» по яркости и прозрачности. Их можно использовать скорее как дополнительные в декоративной работе, но не как основные.

В настоящее время появились еще акварельные краски российского производства фирмы «*Pinax*», краски хорошего качества. Производитель использует корейские пигменты, максимальная концентрация пигмента позволяют получать цвета с высокой прозрачностью, чистотой и насыщенностью цвета. Имеют приемлемую для студентов цену. Краски прекрасно смешиваются и идеально подходят для всех акварельных техник.

Можно приобрести краски и других производителей: краски корейские – *MIJELLO, Shinhan Premium PWC* хорошего качества, но несколько выше по цене. Или европейских производителей – *VAN GOGH,*

Rembrandt, Winsor & Newton, – эти акварельные краски отличного качества, при их производстве при производстве учитываются как многовековые европейские традиции, так и инновационные идеи. Сильно дороже по цене.

Гуашь.

Для более декоративных задач в живописи, студенты используют гуашь.

Гуашь – водорастворимая, почти непрозрачная, плотная краска. Укрывистость этой краски связана со значительным количеством пигмента в составе, по отношению к содержанию связующего вещества. Классический состав гуаши: пигмент, гуммиарабик, белила или каолин. В отличие от акварели, имеет более плотную текстуру, благодаря чему отлично подходит при перекрытии более темных оттенков светлыми.

Гуашь бывает художественная, плакатная и для детского творчества. Для работы студентов на дисциплине живопись и цветоведение подходит гуашь художественная.

Художественная гуашь имеет высокую кроющую способность и яркий насыщенный цвет. Все эти качества делают гуашь живописным материалом большого декоративного звучания.

Плакатная гуашь, используется для оформительских работ, более кроющая, что достигается заменой белил каолином, который меньше разбеляет краску, и делает ее плотной и звучной. Краски гуаши красивые, яркие и хорошо растворяются в воде. За счет своих свойств идеально подходят для равномерного покрытия большой поверхности. Но в настоящее время этот вид гуаши менее востребован, плакаты чаще печатаются, и поэтому её реже встретишь в продаже.

Маркировка художественной гуаши идентична акварели, на этикетке указывается вид гуаши – художественная или премиум (профессиональная), пигмент, светостойкость (звездочкой или буквами).

В магазинах представлено много производителей гуаши, можно приобретать этот материал опираясь на свой бюджет и обязательную маркировку – художественная. Для работы на живописи, композиции, цветоведении отлично подойдёт художественная гуашь «*Мастер класс*» (Невская палитра).

Бумага.

Один из сложнейших пунктов выбора материалов для живописи это бумага. От выбора бумаги очень сильно зависит итог вашей работы, особенно для акварели, даже хорошие и яркие пигменты пожухнут если бумага плохого качества. К сожалению даже бумага с пометкой акварель-

ная не гарантирует вам, что она хорошая и подходит для акварельной живописи. Именно бумага – залог качественной живописи.

У бумаги есть несколько важных параметров: *цвет, рельеф поверхности – фактура, толщина – плотность, состав.*

ЦВЕТ БУМАГИ. На первый взгляд любая акварельная бумага – белого цвета, но в сравнении видно, что есть листы молочного оттенка (естественно-белого цвета), а есть те, белый цвет которых отдает синевой (экстра белый цвет). Выбор цвета бумаги зависит от ваших личных предпочтений, на качество работы не повлияет.

ФАКТУРА БУМАГИ (рельеф поверхности). Художественная бумага, как правило, бывает трех видов – крупнозернистая, мелкозернистая и гладкая. Всё зависит от того, как бумага была спрессована на производстве.

Крупнозернистая бумага (*torchon* или *rough grain*) получает свою фактуру путем высыхания без предварительного отжима, она идеальна для выразительных ярких мазков, крупных деталей, пейзажей, но не очень подойдет для графических работ с тонкой детализацией (Прил. 1, рис. 2.).

Мелкозернистая бумага (*grain fin*) получается под холодным прессом и имеет слабо выраженную текстуру. Самая подходящая для начинающих акварелистов, удобно прорабатывать большие поверхности и тщательно прописать детали.

Гладкая бумага горячего прессования (*satin*) хороша для иллюстраций и работы с деталями.

Плотность (толщина). Измеряется она в граммах на квадратный метр и варьируется от 150 г/м² до 800 г/м² (для художественных работ). Выбор толщины бумаги зависит от поставленных и техники выполнения. Более толстая бумага лучше впитывает воду и меньше деформируется. Оптимальный вариант, для начинающих студентов, акварелистов, бумага плотностью 250–300 г/м², так как даже от большого количества воды она не идет волнами, позволяет работать в несколько слоев.

Состав – следующий пункт в выборе бумаги.

Бумага бывает *целлюлозная, смешанная целлюлозно-хлопковая, 100 % хлопок, бамбук* (похожа на целлюлозную). Бумагу с определенным составом подбирают под определённые задачи.

Самая распространенная и доступная бумага для живописных техник и акварели – из 100 % целлюлозы. Такая бумага хорошо держит цвет (цвет остается насыщенным), больше подходит для лисировок и техник

с полным высыханием цвета. Но благодаря не высокой цене позволяет студентам без страха экспериментировать, добиваясь интересных решений поставленных живописных задач. Для дисциплины живопись на первом курсе очень подойдёт целлюлозная бумага. Также она отлично подходит для работы гуашью.

100 % хлопковая бумага больше подходит для профессиональной акварельной живописи, позволяет писать в несколько слоев и хорошо впитывает воду, но некоторые виды хлопковой бумаги вместе с водой впитывают и пигмент краски. Чтобы добиться более насыщенного цвета работы придется покрывать нужное место несколько раз. Хлопковая бумага очень дорогая, требует высоких навыков в работе.

Смешанная целлюлозно-хлопковая бумага. Как правило, это хлопок с целлюлозой в разных соотношениях. В составе могут быть также волокна бамбука или льна, а иногда даже разных видов древесины. Эта бумага совмещает свойства своего состава и вполне подходит для студенческих работ, в «сырых» и «сухих» техниках, имеет умеренную цену.

На первых занятиях дисциплины «Академической живописи» студентам понадобится бумага форматов А3 и А2. Удобнее покупать бумагу листами А2 формата (420×594мм) (сейчас некоторые производители делают европейски не стандартный формат 50×70 см, тоже подойдет) и резать на меньший если есть такая задача. Можно покупать и формат А1 и тоже его резать на нужный. Лучше в начале купить по листу разных производителей, что бы понять какая вам больше подходит. Цены на бумагу значительно разнятся и зависят, от технологии изготовления и бренда. Могу посоветовать для первых занятий бумагу для акварели:

- «Гознак» – Бумага рисовальная марки 'А' (А1/610×860 мм, плотность 200 г/м²) (на мой взгляд тонковата) для первого занятия можно, но в дальнейшем рекомендую бумагу толще.
- Производитель *Лилия Холдинг* – Бумага рисовальная 50% хлопок А2 (300 г/м²).
- *Waterfall* А2 бренда Малевич плотность 300 гр/м².
- Бумага для акварели «*White Swan*» *Torchon Малевичь*, 250 г/м², 50×70 см., 10 % хлопка. (Лучше всего подойдет для работы на первом курсе). Производитель *Hahnemuhle* Бумага для акварели *Veneto* (325 г/м², 50×65 см) дорогая, лучше использовать когда уже появятся некоторые навыки.

Следующим важным инструментом в живописи являются кисти.

Кисти

У кистей есть также различные параметры: *состав* (натуральный и синтетический ворс), *размер*, *форма*.

Традиционно для изготовления кистей используют волос разных животных, кисти из натуральных волос пушных животных хорошо удерживают воду и пигмент, используются в работе с акварелью и гуашью.

Соболь. Эластичный, хорошо впитывающий пигмент материал. Восстанавливает исходную форму после высыхания. При надлежащем уходе модели из собольего меха служат долго.

Белка. Мягкий материал из тонких ворсинок, вбирает много влаги, подходит для растушевки, создания размытых штрихов. Из беличьего меха делают ригеры, кисти для размывки.

Шерсть крупного рогатого скота. Толстый, упругий ворс поглощает много краски. В сравнении с моделями из собольего меха такие кисточки менее эластичные.

Козья шерсть. Используется для изготовления больших кистей для размывки.

Верблюжья шерсть. Ворсинки отличаются малой эластичностью. Принадлежности из них плохо восстанавливают первоначальные контуры. Шерсть верблюда обычно используется для производства бюджетных моделей для детского творчества.

Свиная щетина. Не формирует тонкий кончик, жесткая, упругая. Из нее делают инструменты для снятия излишков красителя или для создания текстурированной поверхности.

Синтетический ворс делают из таклона, нейлона, полиэфирного волокна. Модели из синтетических волокон – практичный, недорогой, самый долговечный вариант.

Размер кисти маркируется номером. У плоских моделей номер означает ширину кончика (обычно в пределах 2–18 мм с шагом 2 мм), у круглых кистей – диаметр крайнего сегмента ворсистой части (обычно в пределах 0–20 мм с шагом 1 мм). От формы кисточки зависят очертания мазка. Основные формы кистей круглые и плоские:

Круглые. С сечением в виде окружности. Удерживают пигмент в большом объеме. Разная длина ворсинок в середине и по краям приводит к формированию заостренного кончика.

Плоские. Вбирают много пигмента. Подходят для закрашивания обширных областей.

Есть ещё более специализированные подвиды круглых и плоских кистей: контурные, «кошачий язык», шрифтовые, ретушные, контурные, линейные, веерные. При выборе кистей, для студентов основные параметры будут – состав и размер.

Для работ по живописи я рекомендую:

1. Белка натуральна круглая(можно белка имитация), размер № 8. Для крупных элементов и основной работы акварелью.
2. Кисть плоская широкая синтетика или коза, размер 25 мм или 30 мм. Такая кисть понадобится для смачивания и покрытия цветом больших поверхностей.
3. Синтетика круглая № 5, для проработки мелких элементов.
4. Синтетика № 2, для очень мелких элементов.

Это основной, минимальный набор, который вы сможете использовать на всех дисциплинах связанных с цветом. Вы можете разнообразить этот минимум по своим желания и возможностям.

Сейчас очень много видов синтетических кистей и имитаций, технологии сильно продвинулись эти кисти довольно хорошего качества, но я все же рекомендую иметь для работы хотя бы одну натуральную беличью кисть размера № 8 или более, и одну колонковую № 1 или № 2.

При покупке тщательно ощупывают ворс, проверяя его способность восстанавливать форму, не вылезать из патрона.

Конечно, на практических занятия на кафедре коммуникативного дизайна студентам понадобятся разные инструменты, материалы и приспособления, описанные выше – это базовые. Подбирать дополнительные можно опираясь на свой опыт, интерес, бюджет и рекомендации преподавателя конкретной дисциплины.

Самый главный совет при выборе художественных инструментов и материалов – перед походом в магазин, самостоятельно ознакомиться с основными параметрами нужных вам инструментов, не полагаться полностью на советы консультанта в магазине, это позволит приобрести нужный, качественный инвентарь, сэкономить время и деньги.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. *Батталани Т.* Рисуем акварелью. От азов мастерства к тончайшим нюансам. [пер.с итал.]. М. : Эскимо, 2007 г.