

Обзор графических материалов, тестирование материалов фирмы «Невская палитра»

ART IS YOU

ИСКУССТВО –
это Вы

125 лет
ВАШ СПУТНИК
В МИРЕ ИСКУССТВА

Содержание:

Рисунок

Бумага

Грунт

Графические материалы

Фиксативы

Краски

Отзывы на материалы “Невская палитра”

Рисунок

Рисунок — изображение на плоскости, созданное графическими средствами. Главная задача при обучении рисунку — научить правильно видеть пространство и объёмную форму объекта, уметь их логически последовательно изображать на плоскости листа бумаги. Материалы должны помогать справиться с задачей.

Бумага

Бумага — волокнистый материал с минеральными добавками. Представлен в виде листов, свитков, рулонов для письма, рисования, печати, упаковки и прочего, получаемый из целлюлозы растений, а также вторсырья (тряпья и макулатуры).

Виды:

Сейчас производится большое количество разных сортов бумаги для разных художественных и образовательных задач. Выбор бумаги зависит от самого художника. В одних случаях для изображения мелких предметов лучше подойдёт бумага мелкозернистая, а для изображения грубых фактур лучше использовать бумагу, имеющую крупное зерно. Бумага бывает четырёх видов: мелкозернистой, среднезернистой, крупнозернистой и гладкой.

Акварельными красками обычно пишут на плотной бумаге – торшированной или гладкой. Бумага, смоченная водой, не должна деформироваться после высыхания, а также не должна размягчаться и ворситься после неоднократных промывок кистью или губкой.

Состав:

Бумага, производимая в старину из льняного волокна, обладала очень хорошими качествами. Примерно с XVII в. для производства бумаги стали применять хлопок, волокно которого уступает волокну льна, отчего качество бумаги несколько пострадало. Бумага из целлюлозы больше подходит для этюдной техники алла-прима, а многослойной живописью лучше заниматься на хлопковой бумаге или смесовой.

В наши дни технология производства бумаги сильно изменилась. Сейчас в производстве используют древесину из хвойных пород дерева, солому. Однако самым ценным сырьём для производства бумаги остаются хлопок и лен. Во многие сорта бумаги, выпускаемые в настоящее время входят также шпат, гипс, каолин, мел, свинцовые белила, водный глинозём и многое другое.

Бумага

Производство:

Изготовление, проклейка и формирование бумажной массы в листы осуществляются в основном машинным методом. Для проклейки бумаги используется мучной клейстер, крахмал, животный клей, желатин, канифоль. В старину бумага проклеивалась исключительно мучным клейстером.

Нужно с большим вниманием подходить к выбору бумаги, от качества которой в том числе зависит успешное выполнение живописи. Бумага из древесины и соломы быстро меняет свой цвет на свету, становится коричневой или чернеет, отчего колорит живописи со временем может измениться. Хлопковая бумага не обладает этими отрицательными свойствами, но хуже моется. Чистая льняная бумага, т. е. состоящая лишь из волокон льна, не имеющая посторонних примесей, хорошо подходит для акварели. На такую бумагу краска ложится ровно и приобретает наибольшую яркость. При необходимости краску с такой бумаги можно смыть — на льняной бумаге легко делать необходимые исправления.

Цвет бумаги, а точнее её белизна имеет большое значение в живописи акварелью. Белый цвет бумаги, просвечивая сквозь красочный слой, придаёт акварели особую воздушность и свежесть. Если мазки наносят слишком густо, и бумага не просвечивает из-под красочного слоя, акварель напоминает гуашь и теряет насыщенность, звонкость и прозрачность цвета, теряет свою уникальность.

Бумага

Советы

Перед началом живописи необходимо удалить пыль и мелкие загрязнения. Не рекомендуется активно пользоваться при этом резинкой или клячкой, так как на протёртые места краска хуже ложится. Удалить загрязнения и следы жира с поверхности бумаги можно промывкой дистиллированной водой с добавлением в неё нескольких капель нашатырного спирта. На очищенную от пыли и загрязнений бумагу краска ложится равномерно и мягко.

Для работы бумагу натягивают на планшет. Для этого бумагу смачивают с двух сторон — это позволяет натягивать её более равномерно. Бумага должна быть больше планшета по размеру примерно на 3 см. Для закрепления листа бумаги на планшете её края смазывают клеем или пользуются либо кнопками, либо мебельным степлером. Бумагу натягивают методом креста: сначала посередине вдоль длинных сторон, затем натягивают середины коротких сторон листа; после этого по углам (противоположные — по диагонали листа), затем поправляют и подтягивают промежутки сторон бумаги, чтобы не было складок по краям. При смачивании бумаги используют губку. Бумага протирается так, чтобы её края с тыльной стороны, где будет наноситься клей, оставались сухими. После этого смачивают лицевую сторону бумаги, увлажняя и края. Но если бумагу не приклеивают к планшету, а крепят кнопками, то в этом случае её смачивают равномерно с двух сторон, включая и края на тыльной стороне. Сушить натянутую бумагу следует при комнатной температуре без каких-либо дополнительных источников тепла и сквозняков, иначе её может повести или даже разорвать.

Для того чтобы бумага не желтела, её можно обработать раствором борнокислого кальция — 2,5 г на литр воды.

Задание: натянуть лист бумаги на планшет, следуя рекомендациям выше.

Грунт

Грунт — специальный состав, покрывающий основу. Предварительное нанесение грунта на материал основы требуется не для всех типов живописи. Водорастворимые краски, такие как, например, гуашь или акварель, могут наноситься на поверхность основы без предварительной грунтовки. Всё потому, что клеевое связующее вещество данных художественных материалов довольно прочно держит эти краски на бумаге или картоне. Также грунт не требуется для изолирования материала основы от клеевого связующего красок, так как разрушающее взаимодействие не происходит.

Грунт

Сухие материалы, такие как пастель, цветные карандаши, сангина и сепия и др., нехорошо держатся на любой поверхности: грунтованной или негрунтованной. Поэтому их часто нужно дополнительно фиксировать. Однако некоторые грунты могут придать поверхности дополнительную шероховатость, что укрепит связь материала с основой. В любом случае для работы данными материалами лучше использовать бумагу или картон с шершавой поверхностью.

Для масляных красок грунт необходим. Поверхность, не покрытая грунтом, сильно впитывает в себя связующее из краски и оставляет её без достаточного количества масла для прочности, от чего краски растрескиваются и осыпаются, а также жухнут, теряют насыщенность и густоту тона. Также масло негативно влияет и на сам холст. Качество грунта определяет прочность и сохранность масляной живописи.

- Грунт закрывает отверстия ткани, образованные пересечением нитей утка и основы, придаёт поверхности однородность и требуемый цвет. Грунт может быть как белым, так и любого другого цвета при введении в него пигмента или колера.
- Грунт придаёт поверхности холста способность удерживать краски.
- Грунт должен обладать мягкостью и эластичностью, чтобы не трескаться при сворачивании холста в рулон.

При нажатии с обратной стороны на грунтованный холст не должно быть слышно треска, и не должны оставаться вмятины. Если аккуратно загнуть угол хорошо высушенного грунтованного холста внутрь, трещин быть не должно. Испытания следует проводить на отдельном куске холста, а не на рабочей поверхности. Микротрещины в грунте могут привести к растрескиванию красочного слоя. После нанесения грунта фактура холста должна сохраняться. Поверхность должна оставаться слегка шероховатой.

- При хранении холста грунт не должен темнеть или желтеть. Желтизна может возникнуть из-за хранения холста в темноте.
- На обратной стороне грунтованного холста не должно быть следов клея или грунта; эта поверхность должна оставаться однородной.
- Грунт служит для нейтрализации колебаний между красочным слоем и основой, возникающих под воздействием атмосферных факторов.
- Чем тоньше слой грунта, тем большей эластичностью он обладает. Грунт, состоящий из нескольких тонких слоев, будет более эластичным, чем однослойный грунт такой же толщины.

Виды грунта (по составу): клеевые, полумасляные, масляные и эмульсионные.

Грунт

Клеевой грунт

В состав клеевого грунта не входит масло. Он состоит из раствора клея с пигментами, такими как мел или гипс, а также пластификатора и консервирующего вещества. Пластификаторы — это смягчающие вещества: мёд, глицерин, касторовое масло. Они добавляются в грунтовые составы для повышения эластичности грунтов (следует добавлять в очень малых количествах, так как их излишек может отрицательно повлиять на грунт). Консерванты — вещества-антисептики, которые предохраняют грунты, имеющие в составе клей, от заплесневения и загнивания. К ним относятся следующие вещества: фенол, формалин, пентахлорфенолят натрия и алюминиево-калиевые квасцы.

Клеевые грунты сильно впитывают масло из красочного слоя. На чрезмерно впитывающих грунтах происходит прожухание красок. Но у них есть и ряд преимуществ: они легко и быстро изготавливаются, обеспечивают прочное сцепление красочного слоя с поверхностью грунта. А для уменьшения впитывающей способности клеевого грунта его покрывают слабым раствором рыбьего клея, желатина или слегка протирают отбеленным маслом. Клеевой грунт имеет матовую поверхность. Необходимо выдержать загрунтованную поверхность при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха (60-65%) примерно 12 суток для стабилизации и потери излишней влаги.

Клеевые грунты имели широкое распространение среди художников прошлых веков, как в Западной Европе, так и на Руси.

Приготовление клеевых грунтов мастерами прошлого было следующим:

Сначала наносили от 2 до 5 слоёв проклейки (использовали пергаментный или перчаточный клей). Проклеивали поверхность тёплым клеем, излишки которого сразу удаляли скребком.

Проклейка, во-первых, обеспечивала связь холста с грунтом, а во-вторых, не позволяла грунту и маслу проникнуть в ткань, тем самым защищая холст от разрушения маслами. Грунт удерживал красочный слой, создавал ровную, твёрдую и эластичную поверхность для живописи. Грунт изготавливали из мела, гипса или колокольной глины, смешанных с жидким животным клеем. Состав наносили очень тонкими слоями на проклеенный холст (число слоёв иногда доходило до восьми, но порой вполне хватало и двух). Вместо гипса и мела иногда могли использовать пережжённую землю, промытую водой, или просушенную горшечную глину, а также просеянную золу. Грунт шлифовался пемзой, благодаря этому устранялись все неровности. Каждый последующий слой грунта наносился только на хорошо просохший предшествующий ему слой. Часто мастера покрывали поверхность грунта тонким слоем специальной грунтовочной краски — имприматурой. Имприматуру наносили только на хорошо просохший грунт. Делали её из свинцовых белил, неаполитанской жёлтой и колокольной жжёной земли, которые перетирали на льняном или ореховом масле, добавляя окись свинца. Если нужен был тёмный грунт, то в имприматуру добавляли умбру, сурик и угольную чёрную. Имприматура помимо нужного оттенка грунта предотвращала прожухание красок.

Грунт

Полумасляный грунт

Полумасляные грунты делятся на два вида.

Первый — это клеемеловые грунты, в состав которых входят несколько слоёв проклейки и грунта, а последний, завершающий — тонкий слой масляной краски, называемой имприматурой.

Второй вид — эмульсионные грунты, состоящие из нескольких слоёв проклейки, эмульсионного грунта и последнего слоя: масляных свинцовых белил. Этот вид грунта широко стал применяться в конце XIX века.

Холст, покрытый эмульсионным грунтом, выдерживается перед началом работы около месяца.

При покрытии холста полумасляным грунтом необходимо следующее:

Сначала холст проклеивается дважды, причём клеевой раствор для второй проклейки берётся более крепкий. Затем наносят первый слой эмульсионного грунта. Он готовится из клеевого раствора, льняного отбелённого масла, сухих свинцовых белил, глицерина и куриного желтка, выступающего эмульгатором. Яичный желток придаёт грунту большую прочность и эластичность. Эти компоненты тщательно перемешиваются и наносятся очень тонким слоем. После его высыхания наносится второй слой эмульсионного грунта. В грунте для второго слоя используется более слабый клеевой раствор. На хорошо просохший второй слой эмульсионного грунта наносится ещё один слой, состоящий из масляных белил, разведённых скипидаром или уайт-спиритом. Слой масляных белил должен быть очень тонким. Толстый слой масляной плёнки будет препятствовать проникновению масляных красок в нижележащие слои эмульсионного грунта, из-за чего живопись будет непрочной. Полумасляный грунт необходимо выдерживать в течение 3–5 месяцев перед работой.

Грунт

Масляный грунт

Масляный грунт состоит из пигментов (свинцовые или цинковые белила, мел, гипс, охры, жженые земли, умбры) и связующего вещества – варёного льняного масла.

В старину этот грунт наносится двумя тонкими слоями на проклеенный животным или мучным клеем холст. Толщина всего масляного грунта составляла около 0,01–0,02 мм, благодаря чему фактура холста хорошо проступала сквозь грунт, и загрунтованный холст имел хорошую шероховатую поверхность, удобную для живописи.

Основными недостатками масляных грунтов являются:

- плохое сцепление красочного слоя с грунтом (масляная плёнка грунта остаётся непроницаемой для связующего вещества красок — масла);
- очень долгое просыхание самого грунта (до полутора лет), красочных слоёв;
- с долгим неполным просыханием связаны сморщивание и разрывы, отслаивание и осыпание красочного слоя;
- быстрое старение масляного грунта.

Чтобы несколько нейтрализовать недостатки, мастера добавляли в грунт горшечную глину, перетёртую с варёным льняным маслом. Она впитывала в себя незначительное количество масла из красок. Впитывание было незначительным — это не вызывало прожухания красок, цвет и тон живописи не менялся. Также благодаря глине создавалось необходимое сцепление между красочным слоем и масляным грунтом.

Грунт

Акриловый грунт

Состоит из пигмента и дисперсии. Дисперсия — это мельчайшие прозрачные частицы смолы: акрил или поливинилацетат (ПВА). Грунт имеет широкое применение в наши дни. Удобен и универсален в использовании. При грамотном использовании и предварительной проклейке, краска не прожухает и довольно прочно сцепляется с поверхностью. Но полноценные выводы о нём пока рано делать, так как с начала его использования художниками прошло не так много времени.

Заняты факты применения художниками разных грунтов в своей работе. Так, например, И. Э. Грабарь употреблял клеевые грунты двух вариантов. Проклейку делал одинаковую для обоих вариантов — использовал жидкий чуть тёплый раствор желатинового клея, нанося его флейцем тонким слоем один раз. После просыхания наносил одним тонким слоем хорошо перетёртую сметанообразную массу клеевого грунта.

Состав первого грунта:

клей осетровый — 50 г, мел — 800 г, вода — 1000 г.

Состав второго грунта:

клей осетровый — 60 г, мел — 730 г, вода — 1000 г.

Грунт первого состава применялся для этюдов и эскизов, второго — для многосеансных работ.

Задание: выполнить проклейку и грунтовку холста. Проверить качество по описанным в разделе пунктам.

Графические материалы

Графит

Графит имеет натуральное происхождение и представляет собой одну из форм кристаллического углерода.

В наши дни графитные карандаши очень популярны и выпускаются под разными марками с разными характеристиками.

Первое упоминание о графитном карандаше встречается в трудах швейцарского естествоиспытателя К. Гейслера, датированных 1546 годом. Графит, добываемый из месторождений, распиливали на стержни, но они были хрупкими, быстро ломались и пачкали руки. Чтобы решить эту проблему, напильные палочки графита стали обматывать тесьмой, которая разматывалась по мере использования. В 1761 году К. Фабер разработал способ укрепления графита, создав густую массу, из которой можно было отливать более прочные и однородные стержни. Эта масса состояла из растёртого графитового порошка, смолы и сурьмы.

Графические материалы

Графит

Чешский производитель посуды И. Гартмут случайно разбил чашку и заметил, что она оставила чёткий след благодаря добавлению графита в глину. Это открытие побудило его проводить эксперименты, добавляя различные количества глины в графит и обжигая полученную смесь. В 1790 году ему удалось создать графитные стержни, напоминающие современные, с возможностью варьирования твёрдости в зависимости от количества добавляемой глины. В это же время французский учёный Н. Контье предложил клеивать стержни в деревянную оболочку, что привело к изобретению современного графитового карандаша. Вскоре в различных странах Европы начали открываться фабрики по производству карандашей.

Рисунки, выполненные карандашом, имеют сероватый тон с легким блеском, в них нет черноты. Карандаши бывают чёрные графитные, химические и цветные. Причём цветные разных видов: пастельные, акварельные и др. Карандаши различаются по твёрдости и мягкости. Эта характеристика обозначается буквами Т, МТ, М (у иностранных производителей — Н, НВ, В) с цифровым значением перед буквой.

Выбор карандаша зависит от вида и качества бумаги и от творческой задачи, которую ставит перед собой художник. Например, быстрые наброски удобнее делать мягким карандашом, работу над длительным рисунком можно начинать карандашами Т или ТМ, а продолжать более мягкими в зависимости от замысла.

Графические материалы

Уголь

Древесный уголь — один из самых древних материалов, применяемых для рисования. Он создаётся путём обжига прутьев ивы, виноградной лозы, берёзы и других древесных пород в условиях, лишённых доступа воздуха. Уголь, получаемый из винограда, обладает тёплым коричневатым оттенком, в то время как уголь из берёзы или ивы — холодный, сероватый. Мягкость различных сортов угля варьируется и зависит от метода обжига и породы дерева. Уголь может служить как для самостоятельных рисунков и набросков, так и для промежуточного этапа в рисовании картона, подготовительного рисунка для живописи. Он легко ложится на любую шероховатую поверхность и легко с неё смахивается. Требуется закрепления. В прошлом для фиксации мастера использовали растительный клей, которым предварительно покрывали поверхность для рисования. После высыхания клея они наносили рисунок, а затем обрабатывали его горячим паром, что слегка расплавляло клей и закрепляло изображение. Другой старинный способ — это фиксация рисунка раствором молока и воды.

Графические материалы

Уголь

В настоящее время в магазинах широкий выбор водяных и спиртовых фиксативов. При использовании таких средств рисунок может немного потемнеть, особенно это касается спиртового фиксатива. Кроме того, для закрепления можно применять лак для волос. Однако стоит отметить, что сильно закреплённый уголь теряет свою бархатистую текстуру.

Кроме древесного угля используется также прессованный уголь и угольный карандаш. Древесному углю присущ своеобразный сероватый оттенок. Прессованный уголь, в свою очередь, обладает более насыщенным глубоким чёрным тоном. Его изготавливают из смеси тонкомолотого древесного угля (от 50 до 72%), глины (от 26 до 50%), сажи газовой (от 3 до 8%) и небольшого количества ультрамарина (от 3 до 5%). Обжиг производится при температуре 500–800 °С в течение 2–4 часов. От времени производства зависит твёрдость угля.

В работе допустимо сочетать все три вида: начинать можно более лёгким древесным, набирать необходимые контрасты прессованным углём, а прорабатывать детали — угольным карандашом. Также в рисунке углём можно использовать мел.

Уголь для рисования можно попробовать изготовить самому, например, на даче, если в доме есть печь. Для изготовления нужна высокая консервная банка, в которую вертикально ставят прутики и засыпают их сухим песком для уменьшения объёма воздуха и равномерного обжига. Банку закрывают крышкой и обмазывают глиной. В крышке обязательно нужно оставить небольшое отверстие. Процесс обжига длится непрерывно 3–5 часов. После обжига банка должна сутки остывать. После того как банка остыла, её освобождают от глиняной обмазки, удаляют песок и пробуют полученный уголь для рисования. Если прутья не дожгли, то они будут царапать бумагу, а пережжённый уголь — слишком хрупкий и крошится. Лучшая температура для обжига — 250–300 °С.

Прессованный уголь можно заточить с одной стороны приблизительно под углом в 45°, что даст возможность проводить линии разной толщины: и тонкие, и толстые. Для закрытия больших плоскостей прессованный и натуральный уголь кладут плашмя, что и создаёт эффект мазков кисти или даже эффект мозаики в зависимости от нанесения.

Графические материалы

Сангина

Сангина — мелок или карандаш красно-коричневого цвета. Выделяют два вида: натуральная и искусственная. Натуральная изготавливается из тонкоперетертой жжёной сиены и глины. Искусственная состоит из каолина и окиси железа.

Сангиной можно рисовать штрихом, можно оставлять широкие мазки, кладя мелок плашмя, а можно использовать растушёвку.

Рисунок может выполняться как просто сангиной, так и в сочетании с углем и мелом — пришла эта техника из Италии, где зародилась ещё в эпоху Возрождения (трёхцветный итальянский рисунок).

Но также есть материалы, сочетание которых между собой нежелательно, например, уголь и простой карандаш, или тушь и простой карандаш. Такие материалы создают разную поверхность: одни более матовую и шероховатую, другие — более блестящую. В результате работа смотрится нецельно.

Графические материалы

Соус

Соус — один из видов пастели (пигмент в сочетании с растительным клеем). Существует два способа работы с соусом: сухой и мокрый. По-сухому соус наносится штрихом и плоскостями, растирается растушкой, детали можно закончить карандашом подходящего цвета. По-мокрому работу ведут кистью, подобно акварели. На больших плоскостях работа ведётся крупными кистями. Заканчивают работу кистями поменьше, прорабатывая мелкие детали рисунка. Работы, выполненные мокрым способом, более глубокие в тоне. Для работы по-мокрому мелок соуса перетирают в порошок и разводят водой.

Тон полученной краски можно регулировать за счёт разного количества воды. Доработать рисунок можно и сухим методом. После высыхания соус можно стирать ластиком и растирать тряпочкой, растушёвкой. Работы, выполненные соусом имеют бархатистую поверхность.

Графические материалы

Мел

Мел бывает кусковой, в виде мелков и в карандаше. Природный продукт. Может иметь в составе некоторые примеси, царапающие бумагу. Карандашный мел, будучи сначала измельчённым, а затем спрессованным материалом, мягко ложится на бумагу

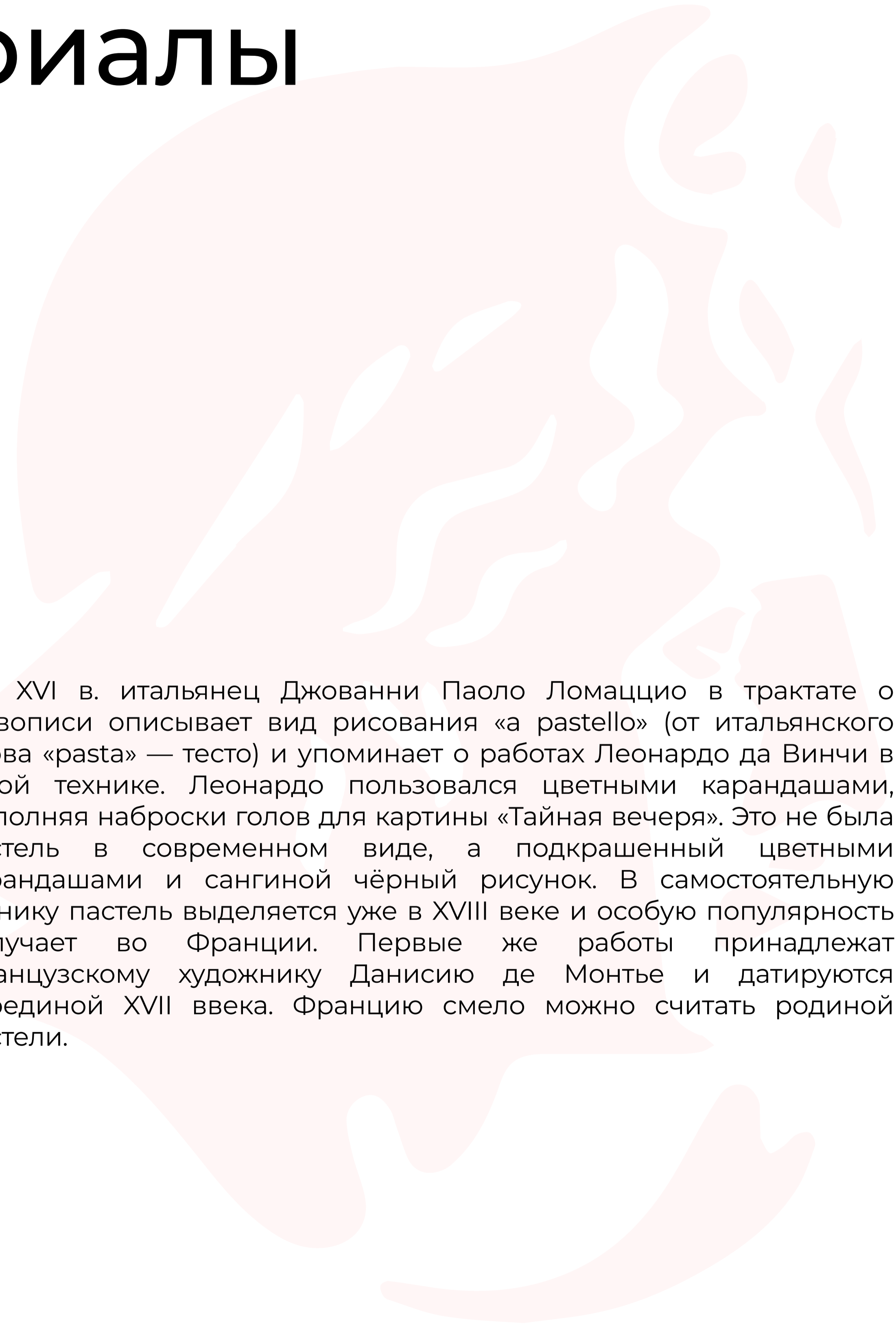

Графические материалы

Пастель

Пастель — мягкие мелки или карандаши разных цветов и оттенков. Они состоят из спрессованных пигментов, каолина, бланфикса, мела, глины, белой сажи. Характерными особенностями пастели являются бархатистость и матовость цвета.

В XVI в. итальянец Джованни Паоло Ломаццио в трактате о живописи описывает вид рисования «a pastello» (от итальянского слова «pasta» — тесто) и упоминает о работах Леонардо да Винчи в такой технике. Леонардо пользовался цветными карандашами, выполняя наброски голов для картины «Тайная вечеря». Это не была пастель в современном виде, а подкрашенный цветными карандашами и сангиной чёрный рисунок. В самостоятельную технику пастель выделяется уже в XVIII веке и особую популярность получает во Франции. Первые же работы принадлежат французскому художнику Данисию де Монтье и датируются серединой XVII века. Францию смело можно считать родиной пастели.

Графические материалы

Пастель

Среди художников Франции, которые много работали в технике пастели, надо отметить таких мастеров, как Буше и Шардена. В более позднее время эту технику использовали Грёз, Лиотар, Вижье-Лебрен, Кентен-Латур, Делакруа.

Пастель очень плохо держится на гладкой поверхности, легко осыпается, поэтому для работы пастелью пользуются или специально приготовленной бумагой, или простой, но шероховатой. Кроме бумаги, для работ больших размеров пользуются грунтованными холстами со специальной подготовкой. В наши дни готовая бумага для пастели продаётся с ворсистой поверхностью, которая напоминает сукно серого цвета. Пастелью можно работать и на белой, и на серой, и на цветных поверхностях в зависимости от художественных задач. Пастель не прозрачна, но цвет бумаги может быть использован и виден между штрихами.

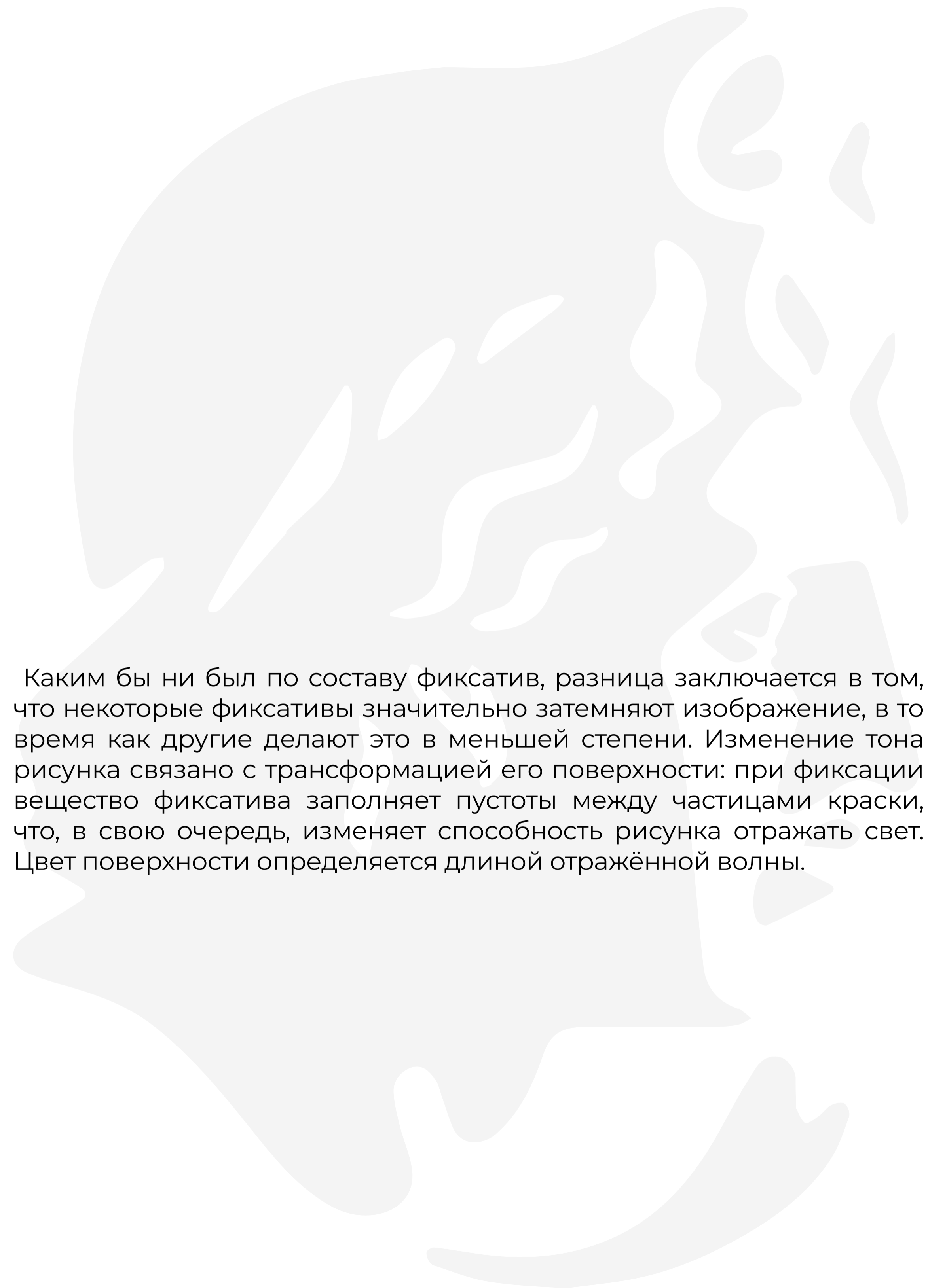
Грунт для работы пастелью можно приготовить в домашних условиях. Он состоит из мучного клейстера или казеина, краски желаемого цвета и толчёной пемзы и наносится широкой кистью на рабочую поверхность. Есть и другой способ: бумагу или холст покрывают мучным клейстером, состоящим из 1 части муки и 10 частей воды, и сразу же, пока они ещё сырые, обильно посыпают толчёной пемзой, а излишек незакрепившейся пемзы после высыхания грунта отряхивают с поверхности. Таким же образом можно использовать и казеиновый клей для основы.

Фиксативы

Рисунки, выполненные графическими материалами, как правило, требуют закрепления специальными составами — фиксативами. Эти материалы держатся на поверхности бумаги (или других поверхностях) не с помощью связующего вещества, как краски в живописи, а иначе. Мелкие частички материала внедряются в поры бумаги или грунта, они тесно прилегают друг к другу и к той поверхности, на которой лежат, и удерживаются, подчиняясь физическому закону сцепления — взаимному притяжению частиц. Нарушить сцепление частиц довольно легко, поэтому и требуется закрепление.

Каким бы ни был по составу фиксатив, разница заключается в том, что некоторые фиксативы значительно затемняют изображение, в то время как другие делают это в меньшей степени. Изменение тона рисунка связано с трансформацией его поверхности: при фиксации вещество фиксатива заполняет пустоты между частицами краски, что, в свою очередь, изменяет способность рисунка отражать свет. Цвет поверхности определяется длиной отражённой волны.

Фиксативы

Фиксативы разделяются по своему составу на спиртовые (быстро улетучивающиеся) и водные (медленно улетучивающиеся).

В качестве фиксатива можно использовать коровье молоко. Молоко — своего рода натуральный раствор казеина, качественно закрепляет рисунки. Перед употреблением его по возможности обезжиривают обычным отстаиванием. Хорошо отстоявшееся молоко разводят небольшим количеством воды, чтобы оно было менее плотным и легко распылялось пульверизатором. Такой способ больше подходит для закрепления графитных рисунков.

Желатиновый фиксатив состоит из 2%-ого раствора желатина, к которому прибавляют 10–30% чистого винного спирта или денатурата (спирт в водном фиксативе способствует более мелкому раздроблению его частиц при фиксировании).

Для закрепления рисунков, выполненных углём, можно использовать способ близкий к тому, каким пользовались мастера в прошлом. Бумагу перед выполнением рисунка покрывают раствором желатина, и после его высыхания приступают к рисованию. Законченный рисунок держат для закрепления над парами кипящей воды, от этого желатин размягчается, обволакивает частицы угля и таким образом фиксирует рисунок.

Казеиновый фиксатив (для пастели и рисунка). Сначала готовят водный раствор углекислого аммония, состоящий из 750 куб. см воды и 10 г углекислого аммония. Затем в раствор высыпают 15 г казеина в порошке, хорошо взбалтывают его и ставят в тёплое место, периодически взбалтывая, пока казеин не растворится. В полученный раствор, имеющий желтоватый и мутный вид, понемногу вливают 550 куб. см чистого винного спирта или денатурата, каждый раз взбалтывая жидкость, чтобы казеин не выделялся из раствора. При долгом хранении на дне образуется осадок, который не следует тревожить при сливании фиксатива.

Спиртовые фиксативы при распылении с помощью пульверизатора превращаются в очень мелкие капельки, что значительно облегчает процесс закрепления. Такие фиксативы можно изготовить самостоятельно. Для приготовления растворяют 1 массовую часть шеллака в 10–20 частях этилового спирта в зависимости от степени концентрации фиксатива. 2 вариант: растворяют 2–3 массовых частей порошка канифоли в 100 мл этилового спирта. И 3 вариант: фиксатив представляет собой трёхпроцентный раствор смолы даммары в спирте. Приготовленный раствор обязательно нужно отфильтровать.

В настоящее время в магазинах можно приобрести разнообразные фиксативы. Также для закрепления работ можно использовать лак для волос в аэрозоли. При закреплении рисунка нужно следить, чтобы на поверхности не образовывались капельки. Для этого распылять состав на некотором расстоянии, не поднося в плотную. Если необходимо нанести несколько слоёв, то каждый последующий следует распылять после полного высыхания предыдущего.

Краски

Краски — это вещества, состоящие из пигментов и связующего. В зависимости от типа связующего формируются различные виды красок. Пигменты можно условно разделить на две основные группы: минеральные и органические. Каждая из этих групп, в свою очередь, делится на натуральные и синтетические.

Краски

Минеральные пигменты, основанные на соединениях металлов, подразделяются на две подкатегории:

- Природные (натуральные) пигменты, такие как охра, сиена, марс и умбра.
- Синтетические пигменты, созданные в результате человеческой деятельности, включая кадмиевые, кобальтовые, железистоокисные и хромовые.

Органические пигменты представляют собой высокомолекулярные соединения и также делятся на две подгруппы:

- Пигменты натурального происхождения, например индиго, индийская жёлтая и натуральный кармин, которые обычно извлекаются из растительных или животных источников.
- Пигменты искусственного происхождения, такие как краплак золотисто-жёлтый ЖХ, тиюиндиго розовый и зелёный флатационный.

Основные свойства красок:

Цвет (характерный химический состав и структура).

Укрывистость, или кроющая способность, под которой понимают способность пигмента закрыть грунт, чтобы он не просвечивал через слой краски.

Интенсивность, или красящая сила, — свойство пигментов оказывать влияние на цвет смеси при смешивании с другими пигментами.

Маслоемкость — количество граммов масла, необходимых для получения красочной пасты из 100 г пигмента. Под маслоёмкостью 2-го рода понимают количество масла, содержащегося в краске, готовой к применению (так называемая малярная консистенция).

Светостойкость — способность пигмента под действием света сохранять постоянство оптических характеристик и своего состава.

Дисперсность (степень перетира) — показатель, который влияет на многие свойства пигмента: кроющую способность, интенсивность цвета, маслоёмкость и др.

Цвет красок определяется их химическим составом и физическим строением, и любые изменения в этих характеристиках приводят к изменению цвета. Также цвет красок может варьироваться в зависимости от условий их хранения и применения. Некоторые краски меняют свой цвет и состав под воздействием высоких температур, другие — под влиянием кислот или излучений, а третьи — при контакте с воздухом и светом. Кроме того, на цвет красок влияет степень размельчения пигмента: некоторые из них проявляют более яркий цвет при тонком измельчении, в то время как другие теряют насыщенность.

Степень размельчения также играет важную роль в укрывистости красок, которая определяется способностью краски скрывать цвет материала, на который она нанесена тонким слоем. Краски с высокой укрывистостью имеют частицы, эффективно отражающие свет, что препятствует его проникновению в глубину вещества и достижению основания, на котором они лежат. Лессировочные краски не обладают кроющей способностью и выглядят тёмными при нанесении толстым слоем. Тёплые оттенки остаются более прозрачными в толстых слоях, тогда как холодные могут казаться чёрными. Полулессировочные краски занимают промежуточное положение между кроющими и лессировочными.

Следует отметить, что многие краски содержат ядовитые компоненты. В частности, мышьяковые и свинцовые краски требуют особой осторожности при использовании: необходимо избегать вдыхания мелкой пыли (в случае порошковых форм) и не допускать привычки брать в рот кисть во время работы с акварельными красками.

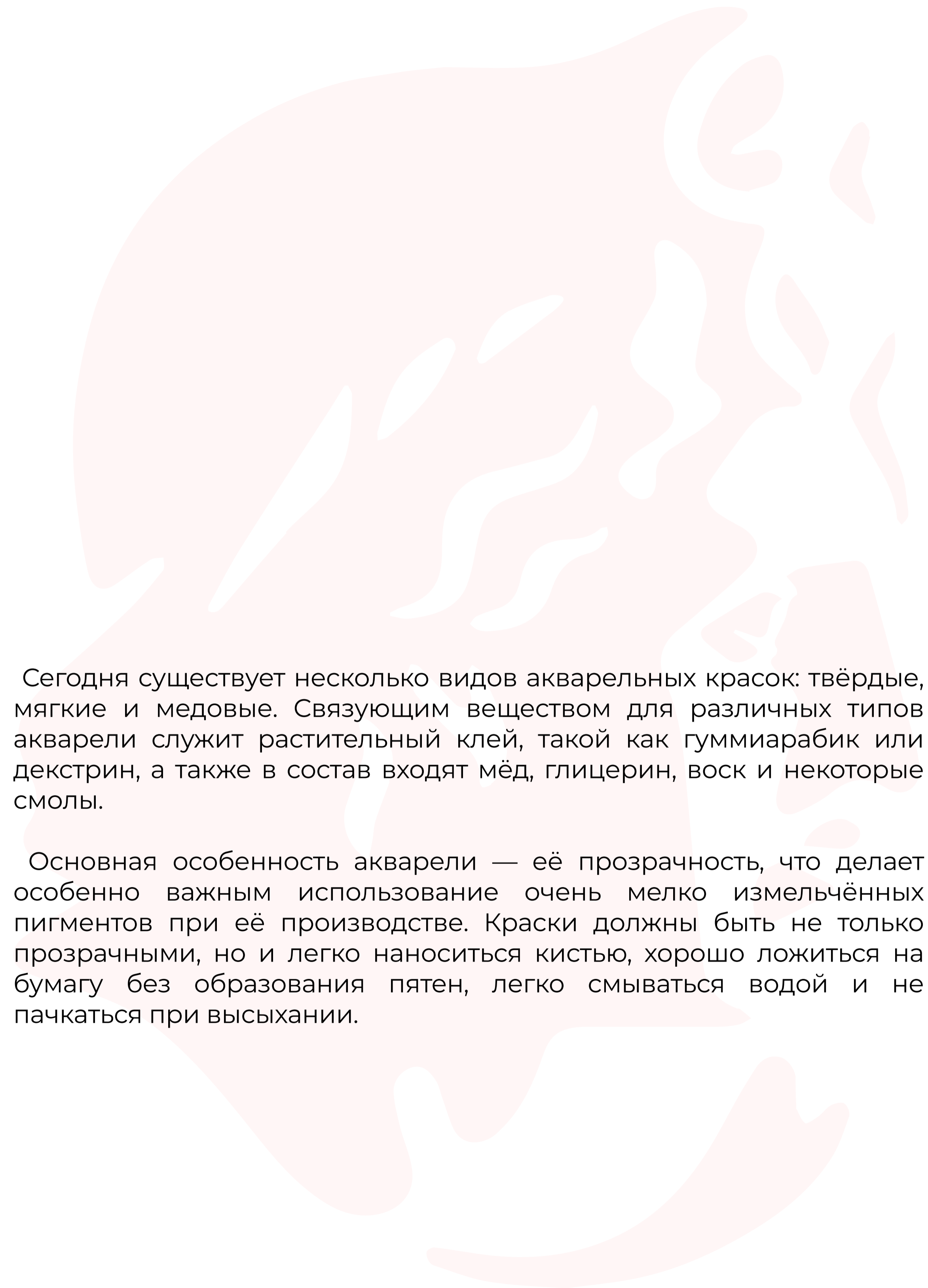
Краски

Акварель

Акварель известна с глубокой древности. До XVII века она использовалась в качестве вспомогательного материала, но затем в Англии акварель становится самостоятельным родом живописи. В других странах Западной Европы акварель как оригинальный вид живописи начинает развиваться лишь в начале XIX века. В византийском искусстве акварель применялась для украшения церковных книг, а мастера эпохи Возрождения использовали её для создания эскизов к фрескам и станковым произведениям.

Сегодня существует несколько видов акварельных красок: твёрдые, мягкие и медовые. Связующим веществом для различных типов акварели служит растительный клей, такой как гуммиарабик или декстрин, а также в состав входят мёд, глицерин, воск и некоторые смолы.

Основная особенность акварели — её прозрачность, что делает особенно важным использование очень мелко измельчённых пигментов при её производстве. Краски должны быть не только прозрачными, но и легко наноситься кистью, хорошо ложиться на бумагу без образования пятен, легко смываться водой и не пачкаться при высыхании.

Краски

Гуашь

Гуашь представляет собой вид клеевых водорастворимых красок. Она более плотная и матовая по сравнению с акварелью и состоит из растёртых пигментов и связующего вещества. В гуашевых красках содержатся белила, что придаёт работам приглушённые оттенки. После высыхания рисунки становятся светлее, приобретая нежную бархатистость и матовость. Кроме того, в состав гуаши входят дополнительные связующие компоненты, такие как декстрин, гуммиарабик и крахмал.

Термин "гуашь" возник в XVIII веке во Франции, хотя сама техника живописи гуашью имеет гораздо более глубокие корни — она использовалась в Европе ещё в Средние века. В России среди ярких представителей художников, использовавших гуашь, выделяются мастера объединения «Мир искусства», которые создавали с её помощью крупные станковые произведения, эскизы театральных декораций и костюмов, используя декоративные качества этого материала.

С помощью гуашевых красок можно перекрывать тёмные тона светлыми. Однако следует помнить, что слишком толстый слой может привести к образованию трещин; поэтому рекомендуется ограничиваться наложением одного-трёх слоёв, реже четырёх. Гуашью можно работать не только на бумаге, но и на грунтованном холсте, ткани, картоне или фанере, что делает её популярной в декорационной живописи.

Краски

Темпера

Темпера представляет собой водорастворимые краски, в которых связующим веществом служат эмульсии — как натуральные (например, куриный яичный желток), так и искусственные (высыхающие масла в водном растворе клея и полимерные дисперсии). После испарения воды и полимеризации связующего, краска становится нерастворимой в воде.

Темперные краски являются одними из самых древних материалов, использовавшихся в живописи. До появления и распространения масляных красок в XV—XVII веках, именно темперные краски были основным средством для художников. Этот вид красок имеет более чем трёхтысячелетнюю историю; например, знаменитые росписи саркофагов фараонов Древнего Египта выполнены именно темперой. Византийские мастера также активно использовали эту технику, а на Руси темперная живопись оставалась популярной до конца XVII века. Масляная живопись стала преобладать в Петровскую эпоху.

Темперная живопись отличается разнообразием приёмов и фактур. Она может быть нанесена тонким слоем или же густо и пастозно. В настоящее время промышленно производятся четыре вида темперы:

- Яичная темпера (Sennelier - Франция).
- Поливинилацетатная (ПВА, с водной дисперсией на основе поливинилацетата).
- Акриловая (с водной дисперсией на основе полиакрилатов).
- Воско-масляная (композиция на основе воска и масла с водными поверхностно-активными веществами).

Казеиново-масляную темперу, основанную на водной эмульсии, прекратили выпускать к концу XX века из-за ограниченного срока хранения. Её вытеснили более современные материалы, такие как ПВА и акрил, однако при желании её можно изготовить самостоятельно. При высыхании темпера изменяет тон и цвет: некоторые краски темнеют, другие — высветляются.

Отзыв на материалы «Невской палитры»

«Невская палитра» предоставила следующие материалы для тестирования:

Бумага:

- альбом-склейка для рисования «Сонет» А-4, черная бумага, 150 г/м², 32 листа;
- крафт бумага «Сонет» А-3, 78 г/м², 50 листов;
- альбом для акварели «Ладога» А-3, 100% хлопок, 300 г/м², крупное зерно, 12 листов;
- альбом для акварели «Ладога» А-3, 100% хлопок, 300 г/м², среднее зерно, 12 листов;
- альбом для акварели «Ладога» А-3, 100% хлопок, 300 г/м², гладкая, 12 листов;
- бумага для акварели «Ладога» А-3, 100% целлюлоза, 200 г/м², 20 листов;
- бумага для черчения гознак «Ладога» А-3, 100% целлюлоза, 200 г/м², 24 листа;

Сухие материалы:

Ладога Набор сухих художественных графических материалов: соус ассорти цветов 5 мелков NEW!

Ладога Набор сухих художественных графических материалов: сепия ассорти цветов 5 мелков NEW!

Ладога Набор сухих художественных графических материалов: сангина ассорти цветов 5 мелков NEW!

Темпера:

- Набор темпера МК 10*46 мл.
- Набор темпера МК 12*18 мл картон.
- Белила титановые темпера МК 46 мл.

Акварель:

- Кадмий лимонный акварель кювета.
- Кадмий красный светлый акварель кювета.
- Карминовая акварель кювета.
- Железоокисная светло-красная акварель кювета.
- Охра светлая акварель кювета.
- Берлинская лазурь акварель кювета.
- Ультрамарин тёмный акварель кювета.
- Сепия акварель кювета.
- Марс черный акварель кювета.
- Оливковая акварель кювета.
- Изумрудно-зеленая акварель кювета.
- Кадмий жёлтый средний акварель кювета.

Гуашь:

- Набор гуашь МК 12*40 мл.
- Набор гуашь МК 16*20 мл.
- Белила титановые гуашь МК 100 мл.
- Белила цинковые гуашь МК 100 мл.

Грунт:

- Грунт акриловый белый Сонет 500 мл.

Отзыв на материалы «Невской палитры»

«Невская палитра» предоставила следующие материалы для тестирования:

Кисти:

Кисть из синтетики "Невская палитра", круглая, короткая ручка, №3.
Кисть из синтетики "Невская палитра", круглая, короткая ручка, №5.
Кисть из синтетики "Невская палитра", круглая, короткая ручка, №6.
Кисть из щетины отбеленной "Невская Палитра", круглая, длинная ручка, №10.
Кисть из щетины отбеленной "Невская Палитра", круглая, длинная ручка, №3.
Кисть из щетины отбеленной "Невская Палитра", круглая, длинная ручка, №5.
Кисть из щетины отбеленной "Невская Палитра", круглая, длинная ручка, №8.
Кисть из щетины отбеленной "Невская Палитра", плоская, длинная ручка, №10.
Кисть из щетины отбеленной "Невская Палитра", плоская, длинная ручка, №5.
Кисть из щетины отбеленной "Невская Палитра", плоская, длинная ручка, №8.
Невская Палитра Кисть Белка круглая, короткая ручка №3.
Кисть из белки "Невская палитра", круглая, короткая ручка, №6.
Кисть из синтетики "Ладога", круглая, короткая ручка, пластиковая обойма, №10 NEW!
Кисть из синтетики "Ладога", круглая, короткая ручка, пластиковая обойма, №4 NEW!
Кисть из синтетики "Ладога", круглая, короткая ручка, пластиковая обойма, № 6 NEW!
Кисть из синтетики "Ладога", круглая, короткая ручка, пластиковая обойма, № 8 NEW!

Коробка под акварель 12 цв. пластик.

Отзыв на материалы «Невской палитры»

Были выполнены выкраски предоставленными кистями тремя видами красок «Невская палитра»:

Темпера

Темперные краски «Невская палитра» высокого качества.

При высыхании не пачкаются и не размываются водой, дают матовую бархатистую поверхность. При жидком использовании являются довольно лессировочными, прозрачными, но также ложатся и не осыпаются корпусно. Можно отметить, что краска кадмий жёлтый средний имела отслоения пигмента и связующего, а сиена жжёная была более густой, что затрудняло работу и требовало большего разведения водой.

Гуашь

Гуашь отлично подходит для художественных работ.

Краски ложатся ровно, укрывистые и довольно насыщенные по цвету. Идеальная консистенция была у жёлтой светлой, белил, ультрамарина и чёрной. Небольшое отслаивание пигмента и связующего было в жёлтой светлой, фиолетовой светлой, зелёной тёмной, красной, краплаке красном, охре красной, сиене жжёной. Более значительное отслаивание было в охре светлой, умбре жжёной, лазури железной, ярко-зелёной. При перемешивании консистенция становится однородной.

Отзыв на материалы «Невской палитры»

Акварель

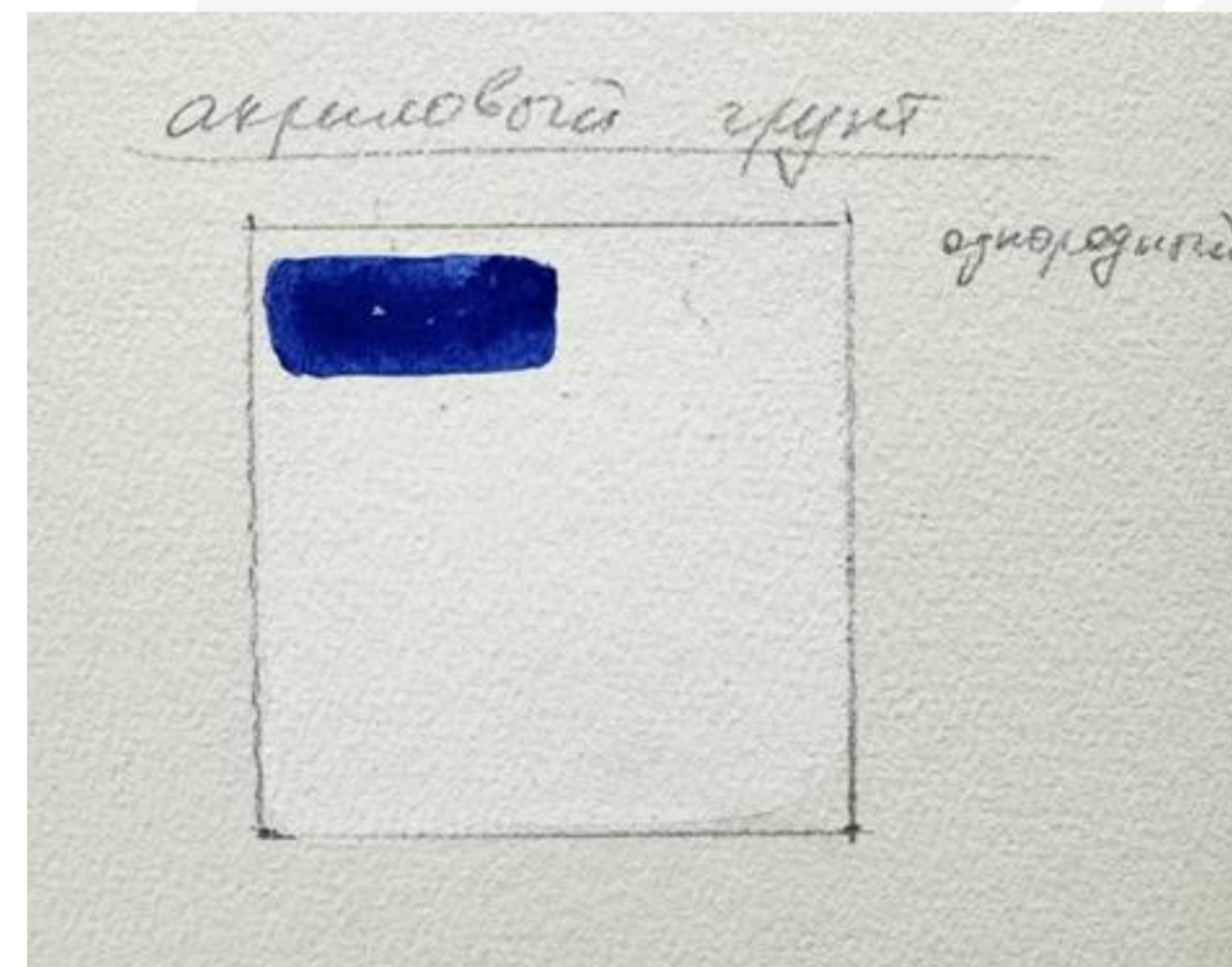

Акварель высокого качества. Легко и ровно ложится на бумагу, сочетает в себе прозрачность и насыщенность цвета. После высыхания не пачкается. Большой ассортимент цветов.

Кисти, которыми выполнялись выкраски, синтетические и беличьи, хорошо набирают и отдают краску. Ворс не вылезает. Ручку кисти удобно держать в руке.

Бумага, предоставленная «Невской палитрой», плотная и хорошо подходит для художественных работ, так как краска ложится на ее поверхность равномерно, при необходимости ее можно смыть водой. Единственное, что можно заметить: в описании бумаги из целлюлозы указано, что она подходит для многослойной живописи, а ее лучше рекомендовать для более этюдной – в технике аля-прима. Так как целлюлозная бумага меньше впитывает краску, и при наложении последующих слоев акварель на ней легче размывается, нежели на хлопке. Именно хлопок хорошо рекомендовать для многослойной живописи.

Грунт акриловый

Имеет однородную консистенцию, равномерно ложится на поверхность бумаги. Мягкий и эластичный, не трескается при сворачивании бумаги. Краска ложится на слой высохшего грунта ровно, есть хорошее сцепление с поверхностью. Имеет немного более глянцевый вид, нежели краска, положенная на бумагу без грунта.

Отзыв на материалы «Невской палитры»

Уголь древесный

Палочки угля не царапают поверхность бумаги, оставляют насыщенный по тону след. Хрупкие в меру, не сильно раскрашиваются в руках при надавливании. Удобно работать как линией, так и пятном.

Соус

Соус также равномерно ложится и умеренно держится на поверхности. Растушевывается в сухом виде и размывается водой. Цвет насыщенный однородный. Поверхность матовая бархатистая. Довольно укрывистый.