Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования детей

«Коркинская детская музыкальная»

Методическая разработка на тему:

«Волшебство цветного карандаша»

Преподаватель: Лычагин В.А.

2023 год

Говоря откровенно, цветному карандашу был уготовлен незавидный удел: когда-то считалось, что это – праздный инструмент в руках лентяя. Но со временем он перерос обозначенные рамки и стал самостоятельным и выразительным средством, достойным пристального внимания со стороны серьезных художников. Перестав быть лишь разновидностью письменных принадлежностей, «клан» цветных карандашей заметно обогатился, включив в себя мягкие и твердые, пастельные и акварельные карандаши, способные на многих основах создать целый спектр разнообразных эффектов, кроме того, большинство цветных карандашей – светостойкие, что гарантирует работам долгую жизнь.

Начиная уже с XV века художники закрепляли мелки в полости тростниковых палочек. К началу XIX столетия к основной гамме добавились мелки дополнительных тонов, а британский художник Томас Бэкуиз впервые использовал для работы с мелом кусочки дерева с желобом. Так появился карандаш. В результате многолетнего совершенствования он стал удивительно разнообразным инструментом.

Карандашом можно рисовать практически на любых поверхностях, он не вносит в работу суету, не требует дополнительных атрибутов. Необходимы лишь карандаши, бумага и точилка. Как правило, рисование цветными карандашами ассоциируется с изящной манерой, но можно ими работать и непринуждённо, создавая декоративно-живописные эффекты.

Штрихи цветного карандаша прозрачные. Положенные последовательными слоями, они создают впечатление богатых, «полнозвучных» красок. Те же, кто хорошо чувствует фактуру бумаги, получают ещё одну выразительную возможность. Цветные карандаши продаются поштучно и в наборах.

Каждая из ветвей семейства цветных карандашей обладает определёнными свойствами. Естественно, они все могут взаимодействовать между собой и создавать разнообразные эффекты.

Цветные карандаши с мягким грифелем обладают наиболее широким спектром прозрачных тонов по сравнению с другими. Даже лёгкий штрих оставляет на основе след краски. При увеличения давления на карандаш основа удерживает более значительный слой краски. Если же на карандаш нажать слишком сильно, то останется яркая цветная линия, которая перекроет все, что лежит под ней.

Цветной карандаш с мягким грифелем имеет повышенное содержание воска и масел, что обусловливает мягкость, насыщенность и плотность его штриха. Красители мягких карандашей также легко смешиваются с помощью растворителя (терпентин) и кисти, хлопчатобумажного тампона или растушёвки. Вы можете получить более плотный цвет, если погрузите кончик грифеля в растворитель.

Другой полезный инструмент в работе с мягким карандашом – бесцветный маркер- смеситель с войлочным наконечником, который предназначен для выполнения художественных работ. Он заправлен составом, растворяющим связующее карандашей, что позволяет смягчать контуры линий и оживлять сухость штриховки. С помощью полирования былым или другими светлыми карандашами по более тёмному фону можно создать глубокий лессировочный тон. Поскольку плотные тона при полировке более светлым красителем высветляются незначительно, часть рисунка приобретает характер лессировки, а цвет останется близким к изначальному. Полировка формирует на основе (бумаге) насыщенную восковую фактуру, поэтому данный приём более пригоден для работы с мягким карандашом, нежели с твёрдым.

Стремясь добиться детально проработанных фрагментов, многие художники пользуются техникой sgraffito (соскабливания слоя краски до появления нижнего). Проведите ножом или другим острым инструментом несколько тонких линий, чтобы снять немного мягкой краски и тем самым открыть тон основы. Работая с бумагой более грубой фактуры, попробуйте поскоблить слой краски широкой частью лезвия. Благодаря появлению нижнего слоя, цветной тон и фактура обретут основные качества.

Завершая краткий обзор разновидностей техник, остановимся на способе вдавленных линий и масок. Чтобы лучше представить технику углублённых в основу линий, расположите лист кальки на поверхности бумаги и с нажимом обведите контур изображения. Удалите кальку и заштрихуйте цветным карандашом бумагу вдоль награвированного контура. Несмотря на то, что поверхность основы равномерно покрывается слоем краски, вдавленная линия не окрашивается. В результате получается контурный рисунок. Это приём успешно применяется в изображениях прожилок листьев, массы крон деревьев или другой натуры с хорошо выраженной линейной структурой.

Клейкая плёнка маски применяется для удаления пигмента с больших участков работы. Маска наносится на заштрихованную поверхность, где нужно зашлифовывается, разглаживается или на ней прорисовывается изображение. После удаления маски, в местах разглаживания и других воздействий на маску, вы увидите просветлённые места, либо негатив нарисованного изображения. С помощью этой техники можно создавать изображения по принципу негатива – светлые штрихи, контуры, либо пятна по тёмному фону. В зависимости от характера рисунка можно пользоваться практически любым инструментом, способным вдавить маску в поверхность бумаги, от кончика твердого карандаша, до инструментария скульптора. В отличие от карандаша с твердым грифелем, содержащийся в мягких карандашах воск более подвержен «выцветанию» (что приводит к образованию воскового налёта). Воск способен концентрироваться или даже выступать на пастозно окрашенных участках в виде мутноватой, белёсой пленки. Сразу это может быть незаметно, часто белёсость появляется спустя 1-2 недели после завершения работы. Высококачественный фиксатив в аэрозоли может свести этот дефект к минимуму, если же налёт всё таки появился, его можно удалить, аккуратно промокая мягкой тканью с последующим закреплением рисунка фиксативом.

Цветные карандаши с твёрдым грифелем. Мягкий карандаш – превосходный инструмент для длительного многослойного рисунка, карандаши с твёрдым грифелем незаменимы при точном рисунке с внимательной лёгкой штриховкой. Причина очевидна: твёрдый грифель затачивается лучше мягкого и образует более острый кончик.

Акварельные карандаши занимают значительное место между цветными карандашами и акварельными красками. Диапазон акварельных карандашей чрезвычайно широк. Это отличное средство для художников, переходящих в своём творчестве от рисунка к живописи. Вы можете положить яркие, пылающие цвета влажной краски, внести в работу чисто графические элементы или использовать бесчисленные технические варианты. Благодаря хорошей растворимости, пигменты акварельных карандашей прекрасно смешиваются между собой и вносят в работу элемент спонтанности и ощущение свободы.

Основы. Содержащийся в карандашах воск обеспечивает сцепление красителя практически с любой поверхностью, имеющей рельефную фактуру. Помните, что фактура бумаги явно или скрыто заявит о себе. Фактура повлияет на манеру вашей работы и на восприятие завершённого рисунка. Бумага с ярко выраженными качествами вносит в процесс работы особый характер и уникальность.

Гладкая бумага, - например, акварельная горячей прессовки или картон марки Bristol, позволяет наносить краситель ровными слоями. Гладкая, как стекло, чертёжная плёнка более уместна для передачи изображений, близких к фотографическим, а также для создания плавных тональных переходов. С типографической бумаги изображение стирается труднее – из-за мягкости её поверхности, но это же свойство делает её более отзывчивой и восприимчивой, а её вид – более привлекательным.

Есть ещё один выбор – тонированная бумага. Оттенок бумаги позволяет с первого штриха объединить все части будущего этюда воедино и создать целостный образ. Нейтральный фон, такой как средний серый, придаёт рисунку живость, недостижимую на бумаге других оттенков. Особенно изящно смотрится цветной карандаш на грунтованном холсте.

Точилки. Художники, работающие цветными карандашами, затачивают их разнообразными инструментами. Электрические точилки, питающиеся от переменного или постоянного тока, лучше подходят для более тонкой заточки грифеля. Они наиболее эффективны для твёрдых карандашей, т.к. жёсткий грифель меньше крошится. Грифель мягких карандашей затачивают на наждачной бумаге или специальным ножом.

Цветной карандаш – настоящий кладезь блестящих возможностей в рисунке и живописи. Попрактикуйтесь в различных видах техник, экспериментируйте с основами, смешивайте краски карандашей разных типов. Вы откроете огромное выразительное богатство, которым может одарить ваше творчество цветной карандаш.

С самых первых шагов знакомства и работы цветными карандашами дети запоминают раз и навсегда то, что в природе нет одноцветных объектов. Мы никогда не пользуемся единственным карандашом для решения конкретного цветного пятна: каждый участок представляет собой сочетание красок двух или более цветов.

С самых первых шагов рисования цветными карандашами устанавливаем для себя правило: всегда смешивать краску основного цвета с красками, по крайней мере, двух других карандашей может быть и более.

Даже если объект рисования совершенно черного цвета — стараемся определить светлые и темные пятна. Затем выбираем краски, которые гармонично сочетаются и близки каждому участку цвета. Только после этого можно считать тон сложившимся. При данном подходе поиск наиболее верных оттенков возбуждает особый визуальный интерес. Создавая в рисунке выразительные эффекты, иногда нужно использовать до 50 различных карандашей.

Итак, 5 простейших правил рисования цветным карандашом:

(эти правила дети записывают под диктовку)

1. Всегда начинаем работу с наиболее светлых тонов и заканчиваем темными.

2. Стараемся не ограничиваться карандашом какого-либо одного определённого цвета. Положенные один на другой слои дают особый визуальный эффект.

3. Опасаемся быстрого наполнения цветом поверхности листа.

4. Детали наносим в последнюю очередь.

5. При сильном нажатии грифель карандаша может отслаиваться. Осторожно удаляем крошки с бумаги, не допуская вдавливания частиц и втирания пигмента в бумагу на различных участках рисунка. Это может негативно сказаться на конечном результате.

Ближе к завершающим стадиям работы, отодвигаем лист на полтора-два метра и анализируем его колористическое решение, контрастность с различных точек и углов зрения. Вносим корректировки и дополнения. Затем удаляем ластиком все случайные следы и пятна, а также ошибки.

Таким образом, проникновение в тайны техники рисования цветными карандашами существует единственный путь — это эксперименты с нажимом карандаша, способами нанесения красочных слоев и разнообразием бумаги.

Можно с уверенностью сказать, что цветные карандаши способны вдохновить любого ребенка испытывать огромную радость от удачного сочетания элементов графики и живописи.