

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОВЛАДЕНИЮ ТЕХНИКОЙ РИСОВАНИЯ УГЛЕМ СТУДЕНТАМИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

¹Сухарев А.И., ¹Баймуханов Г.С., ¹Позднякова Т.Ю.

¹ ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», Омск, e-mail: mail@omgpu.ru

В статье описываются особенности работы графическим материалом – рисовальным углем, обладающим большим потенциалом художественных и выразительных возможностей. Данным материалом выполняются не только натурные зарисовки, композиционные эскизы и предварительные рисунки под живопись на холсте, но и многочасовые рисунки-штудии. Внимание обращается на изобразительные и образные особенности рисунков углем, их виды, технические характеристики, способы рисования и фиксации изображений. Преимуществами рисовального угля являются его тональное богатство, превосходящее другие графические материалы, а также неприхотливость к поверхности изобразительной плоскости. В статье даются рекомендации по подбору бумаги (ее фактуры, плотности) и других основ (холст, лен) для выполнения рисунка углем. Также описывается возможность применения смешанной техники рисования мелом, пастелью, гуашью, темперой, акрилом для создания бликов или светлых пятен. Приводятся основные способы работы углем, позволяющие решать различные изобразительные задачи: рисование линиями и штрихами, работа «от пятна», смешанный способ с использованием линии и пятна. В качестве иллюстраций к статье представлены работы авторов и учебные рисунки студентов факультета искусств Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ).

Ключевые слова: рисовальный уголь, рисунок, набросок, графические материалы, технология рисования.

PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR MASTERING CHARCOAL DRAWING TECHNIQUES BY ART STUDENTS

¹Sukharev A.I., ¹Baimukhanov G.S., ¹Pozdnyakova T.Y.

¹Omsk State Pedagogical University, Omsk, e-mail: mail@omgpu.ru

The article describes the features of working with graphic material - drawing charcoal, which has great artistic and expressive potential. This material is used not only for full-scale sketches, compositional sketches and preliminary drawings for painting on canvas, but also for many hours of drawing studies. Attention is drawn to the visual and figurative features of charcoal drawings, its types, technical characteristics, methods of drawing and fixing drawings. The advantage of drawing charcoal is its tonal richness, superior to other graphic materials, as well as its unpretentiousness to the surface of the pictorial plane. The article gives recommendations on the selection of paper (its texture, density) and other bases (canvas, linen) for making charcoal drawings. The possibility of using mixed techniques of drawing with chalk, pastel, gouache, tempera, and acrylic to create highlights or light spots is also described. The main methods of working with charcoal are given, allowing you to solve various visual problems: drawing with lines and strokes, working «from a spot», a mixed method using a line and a spot. As illustrations for the article, the works of the authors and educational drawings of students of the Faculty of Arts of Omsk State Pedagogical University (OmSPU) are presented.

Keywords: drawing charcoal, drawing, sketch, graphic materials, drawing technology.

Рисунок, как известно, является первоосновой всех визуальных видов искусства, будь то станковая живопись, графическое искусство, скульптура, архитектура или даже компьютерная графика. Все первоначальные этапы работы в любом виде изобразительного искусства начинаются с натурных скиццев (набросков), графических эскизов, композиционных поисков, которые фиксируют весь ход творческой мысли художника (рис. 1). Большое значение в этой работе отводится выразительным средствам графических материалов. Графический материал выбирается художником в зависимости от композиционных задач, характера выбранного сюжета или объекта изображения. Одним из самых популярных графических

материалов со значительным диапазоном художественно-выразительных возможностей является рисовальный уголь.

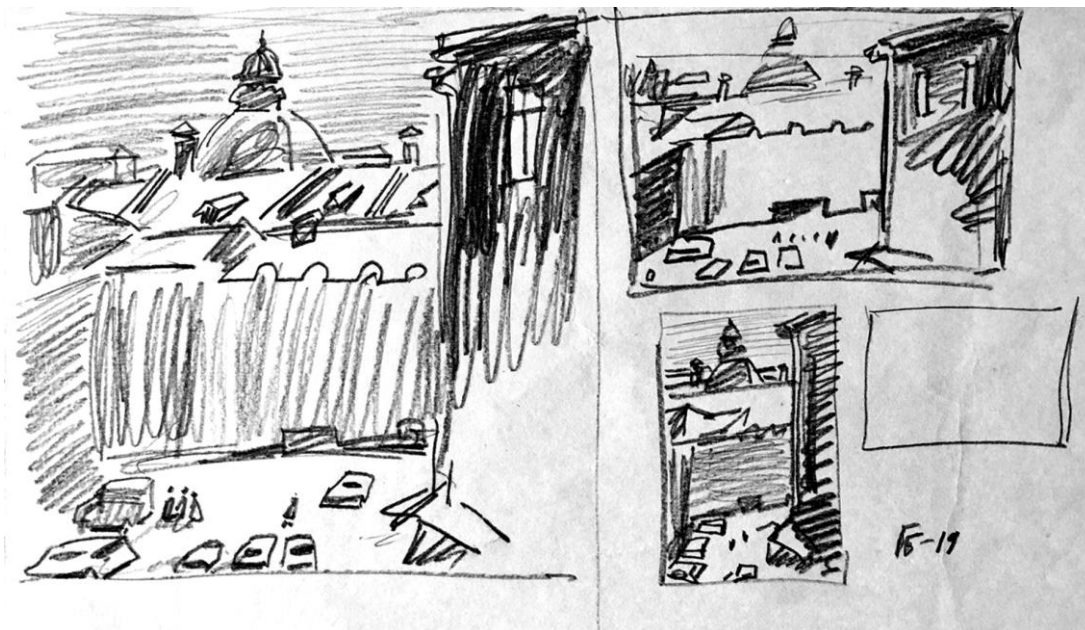

Рис. 1. Баймуханов Г.С. Композиционные поиски. Бум., уголь. 2019 г.

Целями исследования являются описание опыта работы рисовальным углем, выявление выразительных и изобразительных свойств этого материала, разработка практических рекомендаций для студентов художественных специальностей Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ) по овладению техникой рисования углем в процессе освоения дисциплин предметно-методического модуля.

Материал и методы исследования

В качестве материалов исследования были проанализированы практические наработки профессиональных художников, использующих данный графический материал, методическая литература по вопросам технологии изобразительного процесса, научные труды, посвященные проблемам натурного рисования, преподавания академического рисунка. В ходе исследования применялись как теоретические методы (анализ, синтез, сравнение, обобщение), так и эмпирические (наблюдение, анализ личного опыта обучения и преподавания на факультете искусств ОмГПУ).

Результаты исследования и их обсуждение

Часто в педагогической практике начинающему художнику предлагают исполнять свои первые наброски именно углем. Начальный этап обучения очень важен. Именно на нем студенты познают общие принципы рисунка, учатся видеть цельно модель, не отвлекаться на второстепенные детали. Собственно, на этом этапе необходимо выполнение большого количества натуральных зарисовок, набросков различными графическими материалами, в том

числе и рисовальным углем. «Набросок – это быстрая зарисовка натуры; он воспитывает умение быстро мыслить, искать наиболее выразительные и лаконичные средства выражения, развивает наблюдательность. Набросок заставляет рисовальщика сосредоточивать все внимание на самом основном, отбрасывая все несущественное. В наброске выявляется степень подготовленности ученика к самостоятельной работе» [1, с. 100]. Как правило, наброску присуще конкретное назначение: «фиксация отдельных элементов натуры, закономерностей и пластики формы, объема, перспективы, а также конструктивного устройства предметов» [2, с. 814].

Для начинающих рисовальщиков, работающих углем, существует проблема самообмана. Эффектность угольного рисунка (пятна в сочетании с линией) скрывает неточности, ошибки в изображении. Обучающийся считает законченным рисунок, на котором вся поверхность листа затушевана, но нет подробного изучения конструкции, светотеневого разбора форм предметов, пространства и т.д. Поэтому необходимо чередовать рисунки углем с рисунками графитным карандашом, который более консервативен в практической работе и позволяет точнее прорабатывать детали, пропорциональные и светотеневые отношения [3]. В процессе выполнения набросков у студентов художественных специальностей постепенно формируется индивидуальная техника рисунка, которая влияет не только на восприятие изображения, но и на конечный результат. Преимущественно «посредством технического совершенства художник одновременно передает в рисунке и глубину, и ритм, и узор, и контрасты, и собственно замысел» [4, с. 117].

Кроме того, немаловажными являются знакомство с технологией работы различными графическими материалами, исследование их качеств, что дает широкую возможность студентам для применения новых методик при передаче формы, цвета, композиционных решений, способствует развитию эстетического восприятия у обучающихся, формированию их собственного стиля [5, с. 151]. В учебных планах по различным направлениям подготовки студентов факультета искусств ОмГПУ (44.03.05 Изобразительное искусство и Дополнительное образование, 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 54.03.01 Графический дизайн) предусмотрено изучение ряда дисциплин, таких как: «Технология живописных материалов», «Технология графических материалов», «Методика обучения изобразительному искусству», «Живопись», «Рисунок», и иных, способствующих освоению обучающимися различных графических техник и приемов.

Рисовальным углем выполняются не только натурные скици, композиционные эскизы и предварительные рисунки под живопись на холсте, но и многочасовые рисунки-штудии. Очень часто этим изобразительным материалом художники создают самостоятельные

станковые графические произведения, подобных примеров в истории искусства прошлого и настоящего предостаточно.

Популярность рисовального угля как графического материала не случайна. Он как изобразительный материал универсален. Рисовальный уголь, особенно прессованный, может иметь несколько степеней твердости, как и у карандаша. Остро заточенным углем можно проводить тонкую, почти карандашную линию, в то же время положенный на ребро брусок рисовального угля дает широкую цельную плоскость. Среди преимуществ рисовального угля выделяют его тональное богатство, превосходящее другие графические материалы. Еще одним плюсом в работе рисовальным углем является его неприхотливость к материалу изобразительной плоскости. Для рисования углем годятся любая бумага, картон или холст.

Рисовальным углем очень легко работать. Он хорошо ложится на изобразительную поверхность (бумага, картон, холст), не требует от рисующего большой физической нагрузки: легкий нажим – и уголь уже оставляет насыщенный след. Работая углем, лучше использовать шероховатую поверхность. На гладкой поверхности бумаги или картона рисовальный уголь плохо удерживается и со временем осыпается. Лучше рисовать на бумаге для пастели или специальной для угля. Очень эффектная бумага для акварели с фактурой: яичная скорлупа, холст, лен. Используется и плотная чертежная бумага, а также тонированная, где можно применять мел, пастель или гуашь, темперу, акрил для создания бликов или светлых пятен.

Рисовальный уголь делится на два вида – это обычный древесный уголь и прессованный уголь. Прессованный уголь более насыщенный, чем древесный. Прессованный уголь может выглядеть как обычный карандаш в деревянной оболочке, его готовят из угольного порошка с применением растительного клея в качестве связующего вещества.

Материалом для изготовления угля для рисования являются различные породы лиственных деревьев. Хвойные породы не используются, так как они очень смолистые, а смола при обжиге связывает частички угля. Для его изготовления применяются очищенные от коры ветки, пиленые бруски деревьев – четырехгранной формы карандаши. Заготовки обжигают без доступа воздуха в металлической посуде, набитой песком. Деревянные бруски-заготовки полностью вставляют в песок и в печи обжигают более часа. Есть другой способ, когда пучок, например, березовых веток обмазывают глиной и укладывают на горячие угли. Главное, чтобы обжиг проходил без доступа кислорода. В настоящее время нет особой нужды готовить рисовальный уголь самостоятельно. Он имеется в продаже в любом магазине художественных товаров.

Материал позволяет художнику работать быстро и на больших форматах. Достоинством рисовального угля является то, что он позволяет быстро вносить необходимые поправки в рисунок. Он легко смахивается с изобразительной поверхности, почти не оставляя следов. При

этом плохое прилипание рисовального угля к изобразительной поверхности является и его недостатком, поскольку приводит к смазыванию выполненного рисунка. Чтобы графическая работа не была утрачена, нужно рисунок закрепить фиксаторами. В продаже имеются специальные закрепители для мягких графических материалов (уголь, соус, сангина, сепия и пастель), можно также закреплять и обычным лаком для волос, что тоже широко практикуется в художественной практике работы с мягким материалом.

Во время рисования углем применяются различные приспособления для растушевки. Чтобы затушевать большую плоскость, можно пользоваться тканью, бумагой, ватными дисками, для вытирания применяется жесткий ластик с заостренным концом. Стирательная резинка может использоваться не только для подчистки вспомогательных линий, но и для выявления бликов, проработки рефлексов (отражений от поверхностей), передачи мягких фактур тканей и пр.

При работе рисовальным углем используют два основных способа ведения рисунка. Первый способ – это рисунок, в основе которого лежат линия и штрих (рис. 2). Такой способ дает рисунок похожим на изображение, выполненное карандашом. Рисовальный уголь позволяет получать линию различной тональности и толщины; чтобы получать тонкие линии, необходимо затачивать уголь наждачной бумагой под углом 45° в основании палочки.

Рис. 2. Сухарев А.И. Гурьевский металлургический. Бум., уголь. 2022 г.

Вторым способом является применение большого тонального пятна, широкими мазками прокладываются теневые зоны изображаемого объекта и фона (рис. 3). Этот способ позволяет также прорисовать изображение в деталях, с помощью резинки выявлять освещенные места.

Работа будет живой и привлекательной при разнообразии тоновых пятен, линий по толщине и при разном нажиме. Необходимо учесть, что, если линия имеет одинаковую ширину

или нарисована с одинаковым нажимом, то работа выглядит как раскраска, будет монотонной и неинтересной [6].

Рис. 3. Баймуханов Г.С. Дворик на ул. Партизанской. Бум., уголь 2019 г.

Рис. 4. Сухарев А.И. Салаир. Бум., уголь, мел. 2022 г.

С помощью рисовального угля можно чередовать тоновые отношения, прозрачность, воздушную перспективу, светотень. Он хорошо передает объем, переходы от одной тональности к другой от самого плотного, темного до белого тона бумаги.

Еще одним положительным качеством рисовального угля является то, что он со временем не меняет силы тона, не выцветает, поэтому он считается «вечным» материалом.

Интересные графические листы получаются при использовании рисовального угля с другими графическими материалами (сангиной, соусом, сепией, пастелью и цветными карандашами) (рис. 4). Традиционно с рисовальным углем использовались материалы почти исключительно натурального происхождения (мел, свинцовый или серебряный карандаш, сангина).

Кроме того, надо иметь в виду, что даже фиксированный угольный рисунок может легко стираться и размазываться, поэтому его лучше хранить в специальной папке, проложив гладкой бумагой или калькой для меньшего соприкосновения одного листа с другим.

Рисовальный уголь является прекрасным материалом для рисунка на холсте или картоне под живопись. Он легко ложится на холст, а также практически без следа смахивается с поверхности. По окончании рисунка все нужное для последующей работы (контуры рисунка) прописывают масляной краской с растворителем. Лучше применять живичный скипидар на лаке для быстрого высыхания. Иногда используют и акварельную краску, чтобы в дальнейшем не было загрязнений живописного слоя.

Ниже представлены студенческие работы, иллюстрирующие базовые способы работы рисовальным углем: композиционная зарисовка (тоновые отношения, работа от «пятна») и линейный набросок (рис. 5).

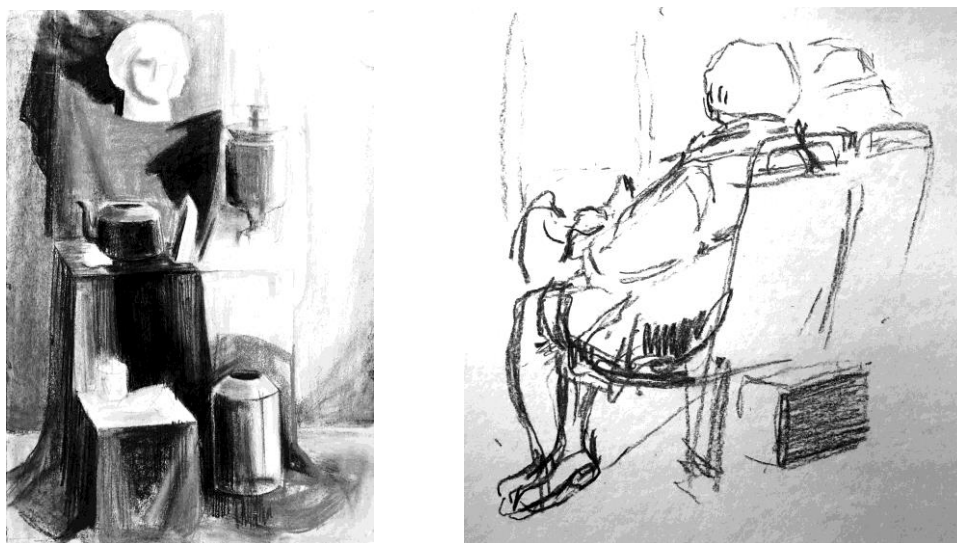

Рис. 5. Композиционная зарисовка. Набросок. Бум., уголь

Заключение

В статье приведены некоторые практические советы для студентов художественных специальностей по рисованию графическим материалом – углем, основанные на опыте работы преподавателей кафедр (академической живописи и рисунка; дизайна, монументального и декоративного искусства) факультета искусств ОмГПУ. У каждого художника-педагога есть свои «нераскрываемые» наработки, которые отличаются уникальным подходом к данной технике рисования. Перенять опыт студенты могут при внимательном наблюдении за работой

преподавателя на пленэре или в мастерской, при ознакомлении с особой манерой исполнения зарисовок.

Выделены основные способы работы рисовальным углем, которые позволяют решать различные художественные задачи: рисование линиями и штрихами, работа «от пятна», смешанный способ с использованием пятна и линии.

На самых ранних этапах общехудожественной подготовки студентов важным является их приобщение к выполнению (как на аудиторных занятиях, так и самостоятельно) натуральных этюдов, набросков, эскизов, композиционных поисков различными графическими материалами (карандашом, рисовальным углем). Исполнение большого количества натуральных скицетов позволит студентам набить руку, освоить навыки и приемы работы разнообразными художественными материалами, овладеть методами изображения (линейным, штриховым, линейно-пятновым и др.), тем самым добиться свободного владения техникой рисунка.

Список литературы

1. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: учебное для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Просвещение, 1984. 240 с.
2. Прокопьева Д.Е., Филиппова Л.С. Наброски и зарисовки: их роль и значение в профессиональном становлении художника // Образовательная парадигма современной творческой педагогики: сборник статей. В 3-х частях. М., 2022. С. 813-817.
3. Скрипникова Е.В., Сухарев А.И., Головачева Н.П., Баймуханов Г.С. Натюрморт: композиция, рисунок, живопись: учебное пособие. Омск: изд-во ОмГПУ, 2015. 150 с.
4. Медведев Л.Г., Амиргазин К.Ж., Антилогова Л.Н., Шаров А.С. Развитие эстетического восприятия у начинающих художников // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2019. № 4 (25). С. 115-117.
5. Скрипникова Е.В., Амиржанова А.Ш. Проблема формирования творческой индивидуальности учителя изобразительного искусства // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2021. № 3 (32). С. 149-153.
6. Сухарев А.И. Учебные и творческие задачи краткосрочного рисунка / А.И. Сухарев, П.А. Сухарев // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. Серия Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 2014. № 4. С. 29-32.