

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детская школа искусств
Предгорного округа

Методический доклад «Свойства гуаши»

Подготовлен преподавателем
Отделения изобразительного искусства:
Зайцевой И. А.

Февраль 2021 г.

РАССМОТРЕНО:

на заседании

Методического совета

МБУДО ДШИ Предгорного округа

протокол № ____ от _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

МБУДО «Детская школа искусств»

Предгорного округа

_____ И.В.Линева

«__» _____ 20__ г.

Содержание

1. Введение.....	4
2. Плюсы и минусы гуаши.....	4
3. Виды гуаши.....	5
4. Как работать гуашью.....	7
5. Техники, которые можно использовать гуашью	10
6. История гуаши.....	18
7. Использованная литература	20

1. Введение

Гуашь - (от французского *guazzo* - водная краска).

В составе гуашевых красок используются тонко растёртые пигменты, смешанные с сильным клеем (гуммиарабик, пшеничный крахмал, декстрин), фруктовая камедь и глицерин. Наличие белого пигмента в составе красок придаёт красочному слою при высыхании матовость, бархатистость, объединяет цвета изображения за счёт светлоты оттенков, особенно тёплых цветов.

Краски гуашь: особенности, преимущества и недостатки

Гуашь – идеальная краска для начинающих художников! Ею легко научиться рисовать, не вызывает гуашь затруднений и в использовании. Если научиться хорошо рисовать гуашевыми красками, освоить технику рисования маслом будет намного проще. Как правило, гуашь выбирают для создания рисунков и картин на бумаге, иногда ею пишут на холсте, дереве и иных поверхностях.

Гуашевые краски имеют вязущую консистенцию. Они являются водорастворимыми, но существенно отличаются от акварельных. Одна из ключевых особенностей гуаши – высокое содержание пигмента и наполнителя в составе, за счет чего данная краска лишена прозрачности.

Техника работы гуашью имеет много общего с техникой создания картин акрилом. Эти материалы имеют сходную консистенцию, однако акрил уже через 10 минут после нанесения практически невозможно смыть водой, чего не скажешь про гуашь. Её можно без труда размазать водой. Это свойство позволяет вносить коррективы, «спасать» неудавшиеся рисунки.

2. Плюсы и минусы гуаши:

Достоинства:

1. Высокая перекрывающая способность. Существующий слой краски можно полностью перекрыть новым. Любая ошибка может быть легко исправлена. Хотя увлекаться не стоит, большое количество слоев может привести к образованию трещин.
2. Доступная стоимость. Позволяет использовать данный тип красок семье с любым уровнем дохода.
3. Быстрое высыхание. Юному живописцу не придется долго ждать, пока полотно высохнет, и можно будет закрыть альбом или свернуть холст.
4. Способность растворяться в воде. Если гуашью долго не пользоваться, и она начинает подсыхать, краске можно легко подарить «вторую жизнь», добавив немного воды и тщательно перемешав до необходимой консистенции.

Недостатки:

1. Выцветание. После того, как гуашь высыхает, её цвет становится немного бледнее, чем сразу после нанесения. Поэтому, к примеру, формируя на своем рисунке тень, учитывайте, что после высыхания тон станет светлее.
2. После высыхания краска слегка мажется. Если вы пройдёте пальцем по сухой поверхности, на нем останется небольшой след от гуаши.

Для работы с гуашевыми красками лучше всего подходят кисти из синтетического волокна.

3. Виды гуаши

Фирмы выпускающие гуашь разные по цене и качеству.

Краски гуашевые художественные "Сонет" изготовлены на основе растительного клея-гуммиарабика и пигментов высокого класса. Сотни оттенков, разнообразие настроения, богатство эмоций и это не полный перечень того, что можно получить, работая этой краской. Фактура высохшего цвета очень бархатистая, приятная на ощупь. Гуашь "Сонет" фабрики **НЕВСКАЯ ПАЛИТРА** отличается исключительной насыщенностью и чистотой цвета, высокой пастозностью, великолепной разносимостью, превосходной кроющей способностью. Краски хорошо смешиваются между собой, не теряя звучности и позволяя получить новые чистые оттенки. Гуашь разлита в пластмассовые баночки 40 мл с завинчивающейся крышкой.

Цвета гуаши в составе набора:

- Белила цинковые
- Желтая светлая
- Охра золотистая
- Алая
- Краплак красный
- Красная железноокисная

- Зеленая
- Фиолетовая темная
- Синяя спектральная
- Изумрудная зеленая светлая
- Марс коричневый темный
- Черная

4. Как работать гуашью

Для работы с гуашью лучше всего пользоваться фарфоровой или пластмассовой палитрой с лунками для красок по краям или просто ровной белой доской небольшого размера (30x40 см.) кисти круглые и плоские. Щетинные кисти вы можете употреблять при работе над декоративным панно, плакатами и лозунгами. Но здесь еще понадобятся плакатные перья или палочки, заточенные в виде лопаточки. Поверхность покройте гуашью несколько раз. Высыхает гуашь при комнатной температуре в течении часа. Работать лучше на планшете. Для ровного натягивания бумагу на планшет положите так, чтобы края бумаги выступали с каждой стороны на 2-4 см. Затем смочите водой, разгладьте, края планшета промажьте клеем и закрепите кнопками углы. Для сушки положите готовый планшет горизонтально на ровную поверхность.

Гуашью пишут на бумаге или картоне. Известны случаи применения гуашевых красок на основе из полотна, шёлка, кости, фанеры.

Изначально гуашь применялась художниками как разновидность акварели (в акварельные краски подмешивали белила для получения светлых кроющих оттенков и слоёв краски). Позже техника гуаши приобрела самостоятельное значение и нашла своё место в структуре живописно-графических материалов и техник.

Гуашь - идеальная краска для детей. Благодаря хорошей укрывистости и экологичности, ей можно рисовать с самого раннего возраста. Возможность перекрывать неудавшиеся участки рисунка новым слоем гуаши помогает

начинающим художникам постигать основы живописи. Именно поэтому гуашевые краски чаще всего используют на уроках живописи в художественных школах.

Спектр применения гуашевых красок в художественной деятельности велик: её используют для создания эскизов станковой живописи и графики и плакатов художники-графики; театральные художники, для рисования эскизов костюмов и декораций театральных постановок; мастера ДПИ для разработки первоначального замысла изделий промыслов; художники-монументалисты для определения цветового строя будущей фрески, росписи, мозаики и так далее.

Удобство применения, яркость и насыщенность пигментов, ровная укрывистость красочного слоя, широкие возможности смешивания цветов для получения нюансных оттенков, органичное сочетание с другими художественными материалами и техниками (акварелью, тушью, акрилом и другими) делают гуашь излюбленным эскизным и ученическим материалом и техникой исполнения.

В полиграфии XX века гуашь нередко применялась при ретушировании фотографий.

Характерные особенности гуашевой техники - непрозрачность, матовость красочного слоя, незначительное высветление всех выкрасок при высыхании, что многие художники считают недостатком живописи гуашью. Но, в то же время, это способствует более качественной и менее трудоёмкой гармонизации оттенков в готовой работе. Предугадать степень высветления гуаши при высыхании становится возможным опытным художникам.

Также, гуашевые краски используют в качестве цветного грунта под живопись маслом, акрилом, темперой и самой гуашью. Прежде чем писать по готовому цветному грунту, представляющему собой тонко накатанный слой гуаши, грунт покрывают специальными фиксативом - прозрачным клеем.

Живописная работа гуашью ведётся быстрее, чем акварелью или масляными красками из-за скорости высыхания слоёв краски и возможности перекрытия как светлых оттенков тёмными, так и наоборот. Густота нанесения слоя

гуашевых красок не должна быть слишком большой - это может привести к растрескиванию и осыпанию просохшего слоя. Перекрывание одного слоя гуаши другим возможно только после полного просыхания слоя предыдущего - это поможет избежать нежелательного перемешивания некоторых цветов и оттенков.

Также, гуашевые краски используют в качестве цветного грунта под живопись маслом, акрилом, темперой и самой гуашью. Прежде чем писать по готовому цветному грунту, представляющему собой тонко накатанный слой гуаши, грунт покрывают специальными фиксативом - прозрачным клеем.

Живописная работа гуашью ведётся быстрее, чем акварелью или масляными красками из-за скорости высыхания слоёв краски и возможности перекрытия как светлых оттенков тёмными, так и наоборот. Густота нанесения слоя гуашевых красок не должна быть слишком большой - это может привести к растрескиванию и осыпанию просохшего слоя. Перекрывание одного слоя гуаши другим возможно только после полного просыхания слоя предыдущего - это поможет избежать нежелательного перемешивания некоторых цветов и оттенков.

Пастозная манера живописи гуашью в освещённых частях предметов или персонажей в сочетании с прозрачным акварельным подмалёвком создают особую глубину и реалистичность изображения, почти полностью имитируя технику масляной живописи.

5. Техники, которые можно использовать гуашью.

Влажное по влажному – эта техника знакома любому, кто занимался акварелью, и часто применяется, когда вам нужно изобразить облака или покрытый туманной дымкой задний план. Работая способом «влажное по влажному», вы должны развести краску немного сильнее, чем обычно, нанести её на бумагу и быстро добавить сверху жидко разведенную краску другого цвета. После этого краски начнут расплываться, образуя причудливые фигуры с мягкими размытыми краями. Если этого не произошло, значит вы недостаточно жидко развели краски или слишком запоздали с нанесением второго слоя, и нижний слой краски успел к этому времени засохнуть. Чтобы избежать этого, советую вам предварительно увлажнить лист бумаги с помощью кисточки смоченной в воде. Этот прием хорош тогда, когда вам нужно написать фигуру с четкими очертаниями и не размытым цветом. При этом на картине остаются заметны отдельные мазки кисти. Это один из классических приемов работы гуашью, и с его помощью можно добиваться действительно поразительных результатов. Особенно эффектно выглядят нанесенные рядом или поверх друг друга разноцветные, имеющие четкую форму мазки краски. Поскольку гуашь непрозрачна, можно наносить светлую краску поверх темной, и наоборот.

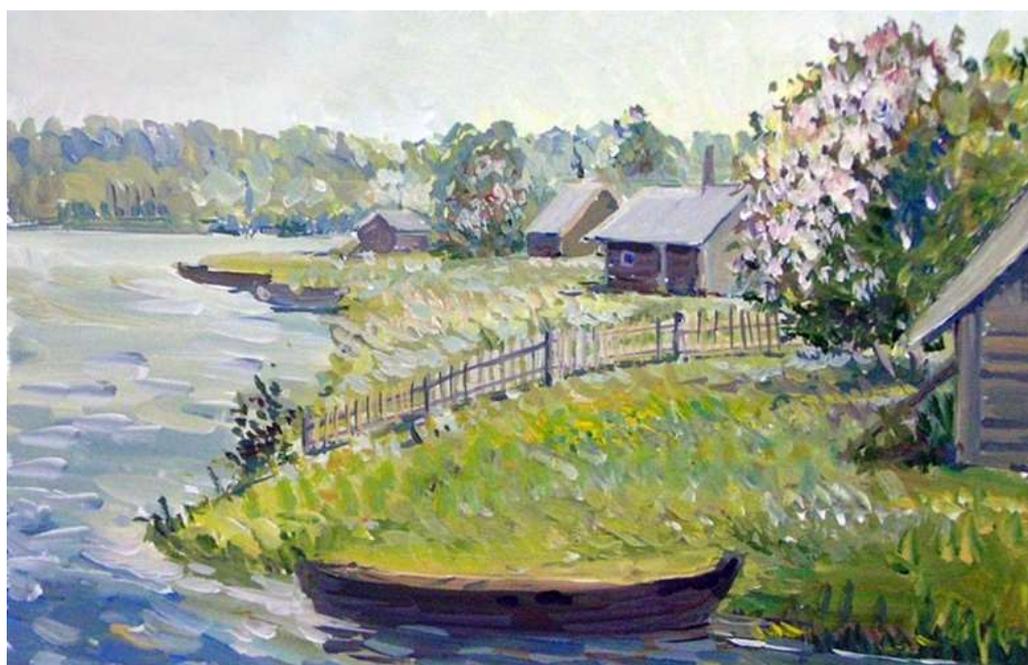

Гуашевая заливка с переходом цвета – художественный прием, который часто используется для создания красивого фона с плавным переходом по тону. Позволяющий добиться плавного перехода цвета от темного к светлому

или даже свести цвет к белому фону. Выполняется следующим образом: выбранные оттенки наносятся горизонтальными полосками, после чего постепенно начинаем размазывать краски (краски не должны успеть высохнуть). Движение кисти справа на лево, потом с лева на право. Для создания плавного перехода можно так же использовать губку.

Импасто – техника, заключающаяся в наложении густой краски толстыми слоями. Если вы хотите использовать импасто, возьмите тюбик, которым уже не раз пользовались: такая краска будет гуще новой, только что открытой.

Карнация – наложение красок в несколько слоев. Применялось для изображения человеческих лиц и частей тела. Техника позволяла достичь максимального реализма в изображении. Лессировка – способ, который заключается в нанесении поверх основного цвета прозрачный слой других тонов. За счет перекрытия основного цвета полупрозрачными слоями получается новый глубокий оттенок. Для гуаши этот способ доступен так же, как и для акварели. Гуашь нужно разбавить довольно сильно водой, чтобы она стала прозрачной. С помощью техники лессировки можно создать неповторимый эффект тумана, гуашь для этого подходит как никакой другой материал. Мазок – это след, оставляемый кистью. В живописи маслом мазки могут обладать большей выразительностью в связи с большей густотой материала и толщиной красочного слоя. Используя технику мазка, можно усиливать динамику, придать работе дополнительную выразительность. Мазки пишут на бумаге любой влажности. Но лучших результатов можно достичь на чуть влажной и сухой бумаге.

Пастозная техника также доступна гуаши. Эта техника заключается в нанесении густой, непрозрачной краски на рабочую поверхность. Такая техника присуща в основном масляной живописи. Фактура, свет и тень в картинах, написанных в пастозной технике зависят не только от цвета, но и от формы и направления положенных мазков. Гуашью также можно работать в этом стиле, особенно если она на основе ПВА или акриловая. Работая в пастозной технике и используя обычную художественную гуашь, нужно помнить о том, что слишком толстый слой этой краски имеет обыкновение растрескиваться и осыпаться после высыхания. Поэтому нужно очень осторожно добавлять слои густой гуаши на полотно, чтобы получить необходимую, для этой техники и материала «золотую середину».

Пуантилизм – в переводе обозначает «точечность». Техника позволяет достигать визуальных эффектов за счет мазков точечной или прямоугольной формы, исключая смешивание цветов.

Сфумато – тонкий переход цвета в цвет. Смягчение очертаний фигур и предметов в светотеневой моделировке в целом, которое позволяет передать окутывающий их как воздух. Прием сфумато, как важнейший элемент воздушной перспективы был теоретически обоснован и применен Леонардо да Винчи.

Штамповка – нанесение оттисков при помощи губки, ваты или даже скомканного листа бумаги. Особенно удачно при этом можно имитировать грубую землю, густую траву или листву.

Разбрызгивание – очень простой и приятный способ создания фактуры. С помощью этой техники можно рисовать камешки на дороге, речную гальку, листья и тому подобные вещи. Лучше всего разбрызгивать гуашь с помощью маленькой малярной кисти (желательно новой и предназначенной для работы только с гуашью, но не с олифой или водэмульсионными красками). Хорошо

загрузите кисть краской, оттяните ее щитинки назад (от картины), а потом резко опустите их. Для того чтобы не забрызгать всю картину, прикройте ту часть картины бумагой, что бы не забрызгать.

Гуашь была широко известна уже в середине века, когда ею выполнялись книжные миниатюры (обычно в сочетании с акварелью) во многих странах Азии и Европы, а в эпоху Возрождения – эскизы, картоны, портретные миниатюры. В России техника гуаши достигла высокого развития в искусстве конца XIX начале XX в. Художники В. А. Серов, А. Я. Головин, С. В. Иванов писали гуашью большие станковые произведения, мастерски используя ее плотный цвет для достижения впечатляющих декоративных эффектов. По-разному используют технику гуаши известные художники.

Так, картина Б. М. Кустодиев «Ярмарка» написано корпусно, в декоративной манере. Пестрые одежды людей, постройки живописец показал обобщенно, особенно ряды палаток, крыш и за ними темную полосу леса.

Б. М. Кустодиев. Ярмарка. 1908. Бумага, гуашь. Бумага, гуашь.
Государственная Третьяковская галерея

Замечательным мастером гуаши был А. С. Степанов, известный своими произведениями, посвященными пейзажу и животным. Одна из лучших его работ – «Волки». Удивительно живо написаны хищники, голодные, настороженные. Бледен лунный свет, таинственно освещен небосвод. Серебристо синяя гамма создает ощущение ночной стужи.

А. С. Степанов «Волки»

Часто обращались к технике гуаши художники объединения «Мир искусства». Нередко они соединяли гуашь с другими материалами. Например, в работе «Прогулка короля» А. Н. Бенуа использовал помимо гуаши акварель, золото, серебро. Применение двух последних материалов придало картине помпезность, столь характерную для тогдашних обитателей Версаля.

А. Н. Бенуа. Прогулка короля 1906. Бумага на картоне, гуашь, акварель, бронзовая краска, серебряная краска, графитный карандаш, перо, кисть Государственная Третьяковская галерея и

6. История гуаши.

Зарождением и первыми шагами в развитии техники гуаши можно считать создание книжных миниатюр **эпохи средневековья**. Подмешивая для плотности красочного слоя белила в акварельные краски, художники стран Европы и Азии создавали удивительно гармоничные по цвету, мастерски орнаментированные и точно детализированные иллюстрации, заставки к произведениям раннехристианской, мусульманской и другой литературы, каллиграфические элементы, эстетично оформляющие рукописные тексты.

В эпоху возрождения гуашь начинают применять для создания эскизов картин и фресок, подцвечивания рисунков. В некоторых случаях, тонкими мазками гуаши заменяют следы мела в рисунках по тонированной бумаге. Из-за большого диапазона светлоты оттенков: от холодных сияюще-белых до

тёплых светло-бежевых, гуашь справлялась с задачей выявления освещённых частей лучше мягких материалов.

В связи с развитием портретного искусства в XVI - XVII веках, гуашью пишут миниатюрные портреты на бумаге, картоне, кости металле.

В XVIII - начале XIX веков гуашь используют в сочетании с акварелью для наибольшей выразительности и реалистичности картинки. Обычно, это работы небольшого размера с филигранно точно выполненным рисунком и обилием деталей. В России самый известный художник - представитель этой техники живописи - Ф. П. Толстой.

В середине XIX века начинается активное производство заводских гуашевых красок (до этого краски изготавливались художниками самостоятельно из смеси сухих пигментов, клея и дополнительных ингредиентов - об этом можно подробно прочитать в книге Д. И Киплика "Техника живописи"). Появление широкой линейки цветов, улучшение качества гуаши и экономия времени художника на производство краски сделали гуашь излюбленной эскизной техникой живописи. Именно в этот период гуашь приобретает свои классические свойства: укрывистость, матовость тона, густоту, высокую светлоту.

В конце XIX - начале XX веков художники-живописцы пишут гуашью особенно активно, используют этот тип красок для создания самостоятельных произведений: станковых, иллюстраций. Это придаёт их работам особый декоративный эффект, соответствующий духу времени. Мастера гуаши этого периода: В. А. Серов, А. Я. Головин, художники "Мира искусства" - А. Я. Бенуа, К. А. Сомов и другие.

В советское время гуашь используется для рисования афиш, плакатов, декоративно-оформительских работ, для книжной и журнальной иллюстрации, прикладной графики (основы дизайна).

Использованная литература:

1. Беда Г. В. “Словарь специальных терминов в живописи”;
2. Сокольникова Н. “Краткий словарь художественных терминов для учащихся 5-8 классов”.
3. “Популярная художественная энциклопедия.” Под редакцией Полевого В. М.; - Москва: “Советская энциклопедия”, 1986.
4. “Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия.” Под редакцией проф. Горкина А. П., Москва: Росмэн, 2007.
5. Большой энциклопедический словарь;
6. “Реклама и полиграфия: опыт словаря справочника.” - Москва: Гелла-принт. Стефанов С. И., 2004.
7. Иллюстрированный энциклопедический словарь - Москва: Аутопан В. И. Бородулин и др., 1998.
8. Большая советская энциклопедия;
9. Киплик Д. И. “Техника живописи”, 6 издание - Москва; - Ленинград, 1950
10. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.