

Юлия Омельченко

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЧАСТЬ 1

Цветные карандаши — удивительный по своим свойствам и возможностям арт-материал и в то же время, пожалуй, один из самых недооценённых инструментов современного художника. Некоторые до сих пор не воспринимают карандаши всерьёз, ошибочно полагая, что рисование ими — это детская забава. Действительно, многие из нас впервые познакомились с цветными карандашами ещё в детстве. Однако, это вовсе не повод считать цветные карандаши арт-материалом, предназначенным только для детей.

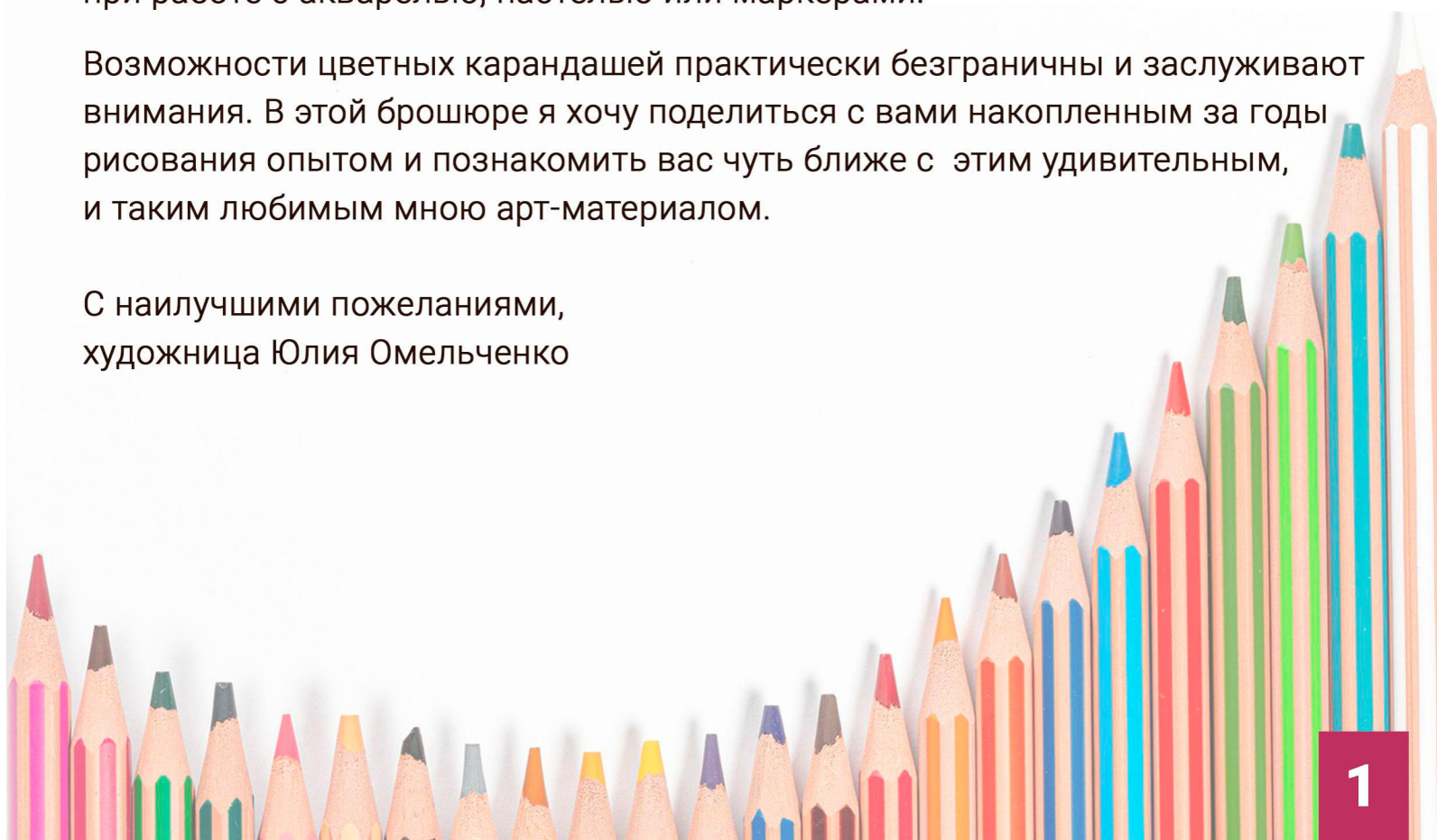
На самом деле, обладая определённым опытом и навыками рисования цветными карандашами, можно создавать серьёзные работы, способные конкурировать с работами, созданными при помощи масла или акварели.

Помимо этого, цветные карандаши обладают целым рядом преимуществ, которые с каждым годом делают их всё более популярными во всём мире. Карандаши чрезвычайно портативны и удобны в использовании. Они долговечны, не требуют особого ухода и хранения. Работу, выполненную карандашами, можно отложить и вернуться к ней в любой момент. Это — идеальный инструмент как для начинающих, так и опытных художников.

С тех пор как производители цветных карандашей научились получать светостойкие пигменты, позволяющие десятилетиями сохранять оттенки в их изначальном виде, профессиональные художники всё чаще стали делать выбор в пользу цветных карандашей, как своего основного арт-материала. Также карандаши могут стать отличным вспомогательным инструментом при работе с акварелью, пастелью или маркерами.

Возможности цветных карандашей практически безграничны и заслуживают внимания. В этой брошюре я хочу поделиться с вами накопленным за годы рисования опытом и познакомить вас чуть ближе с этим удивительным, и таким любимым мною арт-материалом.

С наилучшими пожеланиями,
художница Юлия Омельченко

О ЦВЕТНЫХ КАРАНДАШАХ

Строение карандашей

Каждый цветной карандаш состоит из двух частей: корпуса и грифеля. Грифель является самой ценной частью карандаша, так как именно он отвечает за возможности, которые открываются перед художником, когда тот берёт в руки карандаш. Упрощённо состав грифеля можно поделить на две части — пигмент и связующую. В то время как пигмент отвечает за оттенок карандаша, связующая определяет вид карандаша и техники, которые могут применяться в работе с ним.

СВЯЗУЮЩАЯ: Виды карандашей

Чтобы понять, какие карандаши подойдут именно вам, для начала следует разобраться в их видах. Не считая угольных и пастельных карандашей, которые представляют собой скорее отдельный вид материала, существует три основных вида классических цветных карандашей: **графитовые**, **акварельные** и **масляно-восковые**.

ГРАФИТОВЫЕ. Именно с ними многие из нас впервые познакомились в детстве. Это — наиболее дешёвые и наименее качественные цветные карандаши, грифель которых состоит из белой глины и пигмента. Главным недостатком таких карандашей является их хрупкость. Грифель часто ломается и даже может выпадать из корпуса. Производители позиционируют такие карандаши как карандаши для детского творчества. Однако, я не могу с ними согласиться. Дети хуже контролируют давление, оказываемое на карандаш, а потому хрупкие грифели в руках ребёнка будут ломаться особенно часто. Это в свою очередь может привести не только к быстрому расходу материала, но и к негативному отношению ребёнка к карандашам и творчеству, в целом. Поэтому я не могу рекомендовать к покупке такие карандаши, тем более, для детей.

АКВАРЕЛЬНЫЕ. В состав этих цветных карандашей входит водорастворимая основа, а также пигмент и иногда чернила. В отличие от графитовых, акварельные карандаши заметно более прочные. Также они отличаются яркостью, относительно мягким стержнем и охотно отдают пигмент.

При нанесении воды на штрихи, оставленные на бумаге такими карандашами, получаются акварельные эффекты. Довольно распространено заблуждение, что грифель акварельных карандашей состоит из прессованной акварели. Это не так! Состав акварельных карандашей значительно отличается от состава акварельных красок. Вы не сможете полноценно заменить акварель карандашами, зато сможете дополнить ими рисунок акварелью или создать рисунок, напоминающий рисунок акварелью.

Однако, если же вы планируете работать в многослойной технике, вам следует учитывать, что из-за особенностей водорастворимой связующей, входящей в состав грифеля, акварельные карандаши хуже наслаиваются чем масляно-восковые. Тем не менее, качественными акварельными карандашами можно создавать очень выразительные, насыщенные работы с интересными эффектами.

Также акварельные карандаши хорошо подойдут и для детей, которые, как правило, не используют в работе большое количество слоёв, зато очень любят яркие оттенки и охотно используют кисть вместе с карандашами.

МАСЛЯНО-ВОСКОВЫЕ. Несмотря на то, что традиционно принято разделять масляные и восковые карандаши, в этой брошюре я объединила их всё же в одну группу. Дело в том, что чисто технически в связующей данного вида карандашей в той или иной степени присутствуют сразу оба компонента.

Определение масляных или восковых карандаши получают не из-за наличия в составе их грифеля масла или воска, а из-за их пропорций. Таким образом, в цветных карандашах, которые принято считать масляными, в связующей преобладает масло, а восковых — воск.

Наиболее часто задаваемый в связи с этим вопрос: «Так какие же карандаши лучше — **масляные** или **восковые**?». На самом деле, на этот вопрос нет однозначного ответа. Ответ кроется в предпочтениях самого художника и в выбранной им технике. Лично для себя я на этот вопрос ответила очень просто — я использую в своих работах оба вида карандашей. Благо, они прекрасно сочетаются друг с другом!

Масляные карандаши, как правило, более твёрдые. Ими проще и удобнее прорисовывать мелкие детали, они дольше сохраняют острый кончик и не требуют заточки так часто, как более мягкие, восковые карандаши. Однако, масляные карандаши менее эффективны в закрашивании крупных площадей и создании ровных заливок цветом. Как масляные, так и восковые карандаши хорошо подходят для многослойной техники. Благодаря тому, что масло ложится на бумагу чуть более тонким слоем, чем воск, масляные карандаши, как правило, позволяют наслаивать большее количество слоёв пигмента. Зато работы, выполненные восковыми карандашами, выглядят более сочно и ярко.

Восковые карандаши отличаются большей мягкостью, чем масляные карандаши. Как правило, они ложатся на бумагу более плотным и укрывистым слоем. Такие карандаши хорошо смешиваются и быстрее заполняют пигментом рельеф бумаги. Из-за того, что восковые карандаши ложатся на бумагу более плотным слоем, с одной стороны — они больше ограничены в количестве слоёв, но с другой — более эффективны при работе с тонированной бумагой, так как способны перекрыть её собственный оттенок лучше масляных карандашей. Поэтому если вам нравится рисовать на тонированной бумаге (особенно тёмных оттенков), вам стоит задуматься о покупке мягких восковых карандашей. Например: [Prismacolor Premier](#) или [Derwent Coloursoft](#).

Также более податливая связующая восковых карандашей позволяет легче создавать ими плавные переходы и градиенты. Многие профессиональные художники предпочитают для создания ровного тона кожи, да и в целом, для создания портретов именно восковые карандаши (чаще всего [Carand'ache Luminance](#), которые помимо высокой светостойкости могут похвастаться натуральной, сдержанной палитрой) Однако, восковые карандаши хуже держат острый кончик и нуждаются в более частом подтачивании. Для экономии таких карандашей рекомендуется в процессе рисования регулярно поворачивать карандаш в руке, чтобы кончик грифеля стачивался равномерно и дольше сохранял свою остроту.

ПИГМЕНТ: Качество карандашей

Теперь, когда мы разобрались со связующей, пришло время поговорить об ещё одной, крайне важной части грифеля – пигменте. От пигмента зависят цвет, глубина и насыщенность оттенка, а также светостойкость. Так как пигменты являются наиболее дорогостоящими компонентами карандашей, производители бюджетных марок зачастую экономят на их качестве и количестве. Из-за этого совсем дешёвые карандаши, как правило, имеют невыразительные, бледные оттенки, плохо наслаиваются и быстро выгорают на солнце.

Светостойкость

На самом деле, параметр светостойкости не является значимым, если вы впервые знакомитесь с цветными карандашами или находитесь в процессе обучения, а также рисуете в стол/для себя или раскрашиваете раскраски. Светостойкость пигмента никак не влияет на красоту и насыщенность оттенков, зато ощутимо влияет на стоимость карандашей. Поэтому, если вы не планируете вывешивать свои работы на стену, дарить их кому-либо или рисовать на заказ, то при желании вы можете неплохо сэкономить, не урезая себя в возможностях ар-материала. Для этого будет достаточно выбрать менее светостойкие карандаши. Далее я расскажу о некоторых марках, производящих качественные бюджетные карандаши с хорошими параметрами, но низкой или умеренной светостойкостью.

И напротив, если вы планируете продавать свои работы или долгие годы любоваться ими на стенах вашего дома, вам стоит обратить внимание на светостойкость. Как правило, производители профессиональных марок указывают параметр светостойкости на каждом отдельном карандаше, либо публикуют на сайте таблицу светостойкости пигментов. Если информация о светостойкости отсутствует, то такие карандаши, скорее всего, имеют низкую светостойкость. Также не стоит искать светостойкие пигменты в карандашах, дешевле 65 рублей за штуку. Как правило, в этом ценовом диапазоне начинают встречаться светостойкие карандаши.

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР НАБОРА

Цветные карандаши продаются в наборах различного размера: от 12 до 120 и даже 150 оттенков в одном наборе. Какой же набор выбрать начинающему и тем, кто уже немного знаком с этим арт-материалом? При выборе набора стоит руководствоваться двумя факторами: размером бюджета и наличием/отсутствием опыта работы с карандашами. В случае, когда бюджет сильно ограничен, будет разумно сделать выбор в пользу карандашей средней ценовой категории в наборе от 24 до 36 цветов. В рамках жёсткой экономии для знакомства и получения первых навыков работы с цветными карандашами этого будет достаточно.

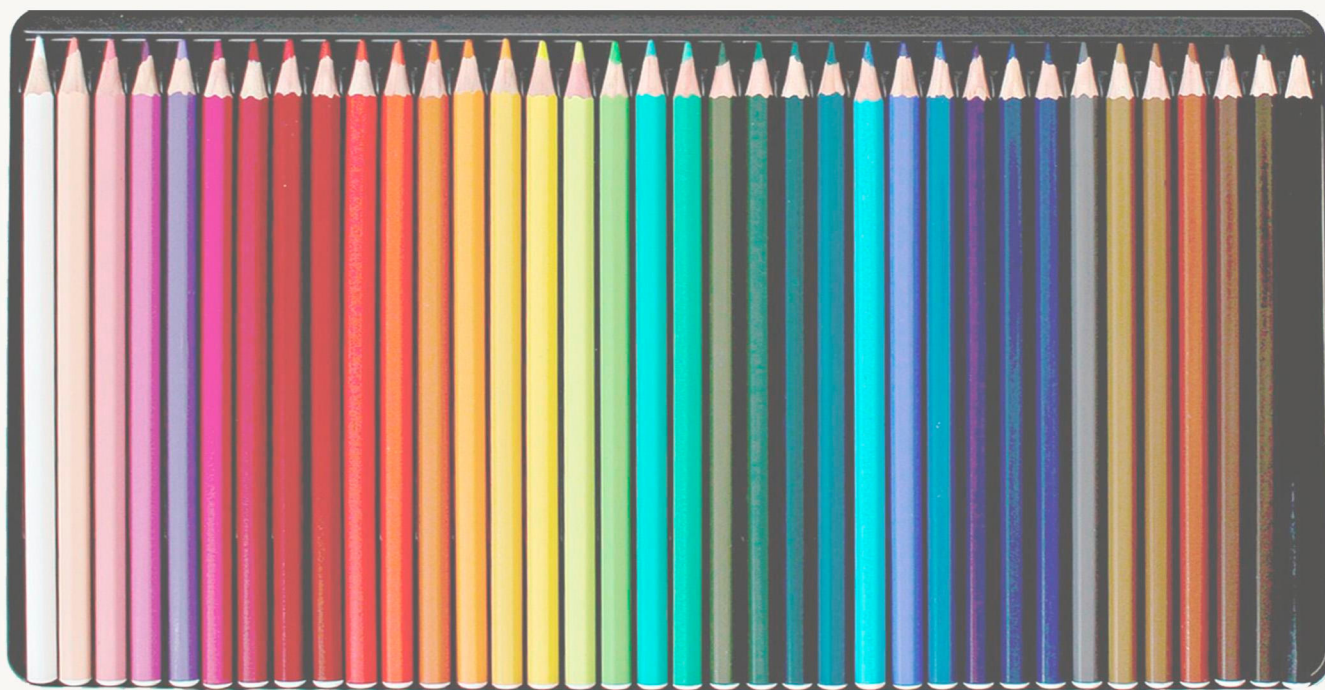
Не стоит загонять себя в рамки 12 оттенков сразу же, на старте, не имея опыта работы с арт-материалом, ровно как и замахиваться на максимально возможный набор карандашей. В первом случае вы будете чувствовать себя очень ограниченно. В рамках минимального набора, не обладая навыком различать и смешивать необходимые оттенки, будет сложно добиться хороших результатов. Несмотря на то, что 12 карандашей достаточно для того чтобы создать практически любую работу, для этого всё же необходим опыт и определённый уровень навыка.

К примеру, мастер-класс «Тропическая лягушка» был нарисован всего 5 карандашами, из которых два были белый и чёрный. Однако, рисовали мы её на Продвинутом уровне, когда за плечами участников курса уже был определённый опыт. Так что, создание работ в ограниченной палитре - это не только полезный и интересный, но и довольно сложный процесс.

Тоже самое касается и огромных наборов. Тем, кто находится в процессе обучения и знакомства с цветными карандашами невыгодно покупать такие наборы. Скорее всего, значительная часть оттенков ими просто не будет использована в работе. И это не единственная причина не покупать на старте самый большой набор. Основная причина заключается в том, что огромная палитра смущает начинающих художников, путает их многообразием своих оттенков и усложняет процесс обучения.

Поначалу, когда художник только развивает глазомер и цветовосприятие, выбор правильного оттенка из сотни имеющихся карандашей может стать непосильной задачей, способный сбить с толку кого угодно. Вместо того чтобы сосредоточиться на анализе формы и светотени, начинающий мучается с тонкостями выбора оттенка и поиска «того самого карандаша», который, как правило, так и не находится в палитре. Со временем, научившись видеть и получать различные оттенки путём смешивания, вы сможете спокойно сориентироваться в палитре любого размера.

Поэтому лучше оставить минимальные и максимальные наборы карандашей более опытным художникам, а на старте, при возможности, остановиться на золотой середине. Будет вполне достаточно набора средней величины, состоящего из 36-48 оттенков. Также вы можете собрать свою собственную палитру поштучно. Об этом у меня на [YouTube-канале](#) есть [отдельное видео](#). Также специально для вас я добавлю в брошюру выкраску своей основной палитры.

Данная палитра была составлена на основе карандашей **Faber-Castell Polychromos**. Вы можете самостоятельно подобрать похожие оттенки и у других производителей. Конечно, полная палитра художника не ограничивается этими оттенками, но такой набор позволит вам передать на бумаге практически всё, что нас окружает, от красочных натюрмортов и пейзажей до реалистичных животных и портретов. Как вы можете заметить, в палитре преобладают сдержанные, глубокие оттенки, близкие к натуральным. Именно они являются наиболее ходовыми и полезными оттенками в палитре художника.

ЛУЧШИЕ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

Масляно-восковые

Скажу сразу, этот список глубоко субъективен и основывается на моём личном опыте и предпочтениях. Для начала мои две самые любимые марки карандашей, которыми выполнено большинство моих работ:

- ✓ **Faber-Castell Polychromos** (профессиональные масляные карандаши, с твёрдостью Н, универсальные и практически идеальные, на мой личный взгляд, топ-1 по соотношению цена/качество среди карандашей);
- ✓ **Prismacolor Premier** (профессиональные восковые карандаши с богатой палитрой в 150 оттенков, среди которых можно найти уникальные, не встречающиеся у других производителей оттенки, с мягкостью 5В, прекрасно смешиваются, укрывистые).

Отдельно хочу добавить ещё одну марку, заслуживающую вашего внимания:

- ✓ **Caran'dache Pablo** (профессиональные масляные карандаши, твёрдостью напоминают Polychromos, имеют довольно интересную палитру, мягко наслаиваются, хороши по всем параметрам).

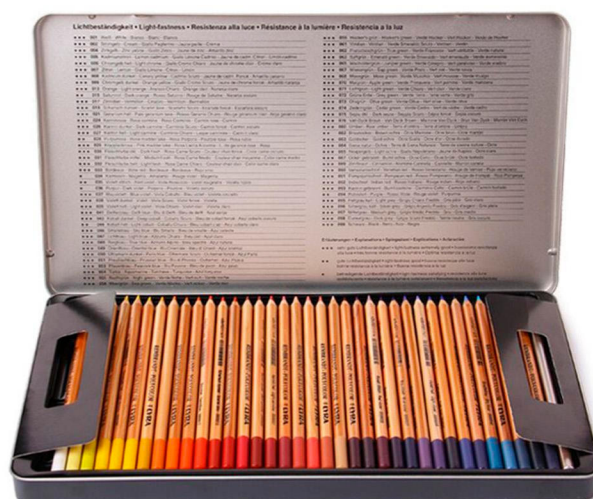
Несмотря на то, что **FC Polychromos**, **Prismacolor** и **Pablo** - это далеко не самые дорогостоящие варианты на рынке цветных карандашей, их никак нельзя назвать бюджетными. Впрочем, учитывая качество этих карандашей и низкий уровень расхода при рисовании (в случае с **Polychromos** и **Pablo**), в результате они оказываются выгоднее многих марок, которые на первый взгляд только кажутся дешевле. Поэтому, если у вас есть возможность позволить приобрести себе на старте небольшой набор **FC Polychromos** из 24-36 оттенков – сделайте это и вы не пожалеете!

Так вы не только познакомитесь с действительно профессиональным инструментом, который поможет вам в вашем творчестве, но и сможете смело ориентироваться на него в дальнейшем, при выборе новых карандашей и составлении собственной палитры.

Есть и другие карандаши среднего ценового класса, которые заявлены производителями как профессиональные и на которые стоит обратить внимание:

- ✓ **Koh-i-noor Polycolor** (средняя мягкость)
- ✓ **Lyra Rembrandt** (средняя мягкость)
- ✓ **Derwent Procolor** (твёрдые) и **Derwent Coloursoft** (мягкие) - строго говоря, карандаши марки Derwent только с большой натяжкой можно отнести к средней ценовой категории. Всё же карандаши этой марки находятся не в самом выгодном ценовом диапазоне, хотя определённо заслуживают вашего внимания.

Ещё более бюджетным, но всё ещё достойным выбором могут стать карандаши уровня хобби. Пусть вас не смущает тот факт, что эти карандаши не заявлены как профессиональные. Некоторые из них обладают пониженной светостойкостью, однако по остальным параметрам не сильно уступают профессиональным маркам средней ценовой категории:

- ✓ **Crayola** (мягкие)
- ✓ **Deli** (твёрдые, в работе по ряду параметров сильно напоминают FC Polychromos, но отличаются менее натуральной палитрой)
- ✓ **Brutfuner** (средняя мягкость)

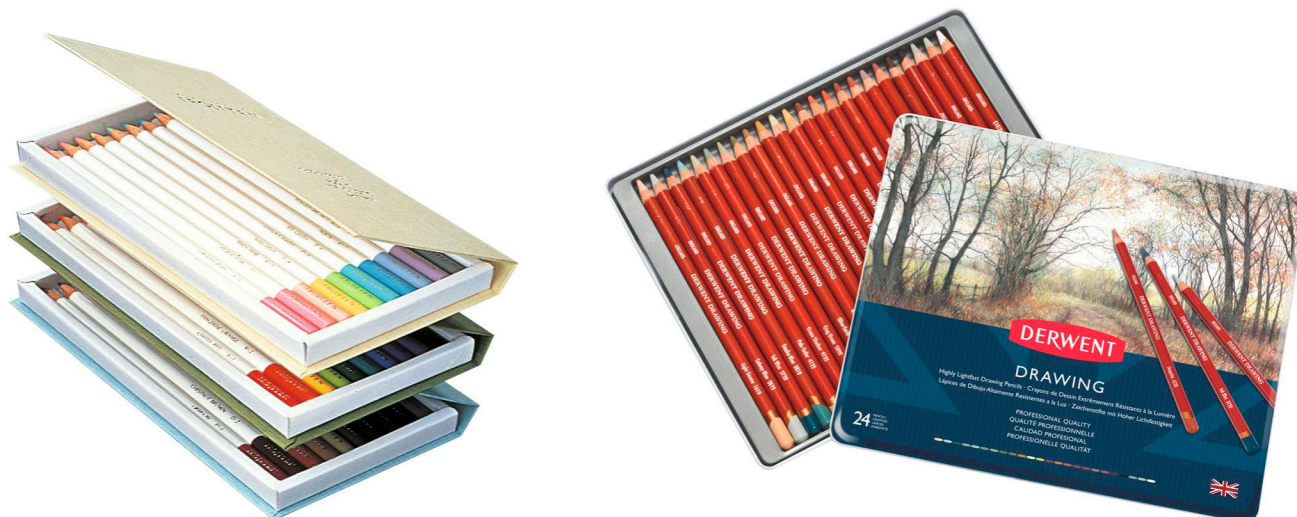
Есть ещё несколько марок профессиональных карандашей, достойных упоминания. Единственный их минус - довольно высокая стоимость, которая способна сделать эти карандаши непривлекательными для большинства рисующих. Это такие карандаши, как:

- ✔ **Carand'ache Luminance** (мягкие восковые при этом чрезвычайно прочные карандаши, имеют превосходную светостойкость, белый у этой марки особенно хорош и заслуживает приобретения поштучно)
- ✔ **Derwent Lightfast** (масляные карандаши с повышенной светостойкостью, имеют более разнообразную палитру чем Luminance)
- ✔ **Holbein** (масляно-восковые карандаши, средней мягкости с интересной палитрой и хорошей светостойкостью)

Отдельно хотелось бы упомянуть ещё две довольно любопытные марки карандашей, имеющих скорее узконаправленное применение:

- ✔ **Derwent Drawing** (мягкие восковые карандаши, с толстым грифелем, выдержанные в натуральных сдержанных тонах, прекрасно подойдут для анималистики и изображения ландшафтов)
- ✔ **Tombow Irojiten** (японские восковые карандаши, хотя и заявленные производителем как профессиональные, имеющие весьма среднюю светостойкость. Дают очень лёгкий, воздушный штрих и имеют интересную, оригинальную палитру. Могут понравиться поклонникам ботанической иллюстрации и неспешного, медитативного творчества).

▶ Так как большинством из упомянутых карандашей я пользуюсь лично, на моём [YouTube-канале](#) сняты на них подробные видео-обзоры. Если какая-то из марок вас особенно заинтересовала, загляните на мой канал в плейлист с обзорами и вы узнаете больше подробностей об этих карандашах.

ЛУЧШИЕ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

Акварельные

Так как в своих работах и мастер-классах я использую преимущественно масляно-восковые карандаши, основной акцент в данной брошюре сделан именно на них. К счастью, у меня также есть некоторый опыт и в работе с акварельными карандашами. Буду рада поделиться им с вами!

Моими первыми акварельными карандашами были **Koh-i-noor Mondeluz**. С них началась моя любовь к цветным карандашам. Это бюджетные и при этом достаточно качественные карандаши. Они оставляют на бумаге мягкие и яркие штрихи, легко размываются водой. К сожалению, некоторые оттенки в наборе недостаточно выразительные (например, оттенки кожи и охра).

- ✓ Если вы никогда раньше не рисовали акварельными карандашами и хотели бы попробовать, можно начать с набора на 24-36 карандашей. Для начала этого хватит. Карандаши **Koh-i-noor Mondeluz** продаются в металлических и более бюджетных, картонных упаковках. Карандаши в обеих упаковках идентичны по качеству, хотя и отличаются немного внешним видом корпуса.

Если в результате вам понравится рисовать акварельными карандашами, можно будет обратить внимание на более серьезный ценовой сегмент, в котором находятся такие карандаши как:

- ✓ **Staedtler Karat Aquarell**
- ✓ **Lyra Aquacolor**

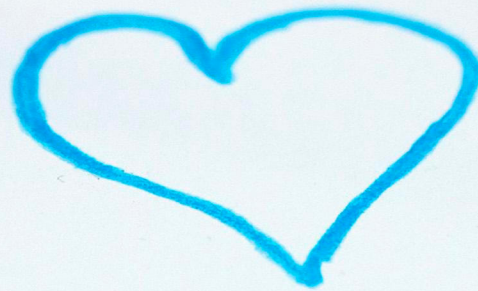
БЕЛЫЙ и ЧЁРНЫЙ

Отдельно хотелось бы поговорить о выборе белого и чёрного карандашей. Эти два оттенка играют огромную роль в создании ярких и реалистичных изображений. Именно они позволяют создавать контраст, подчёркивать блики и углублять тени в работах. Как правило, чёрные и белые карандаши приобретаются мною отдельно от наборов или в дополнение к ним. В своих работах и мастер-классах я использую карандаши сразу нескольких марок. Это такие белые карандаши как:

- ✔ **Faber-Castell Polychromos** (твёрдый белый, достаточно яркий, хорошо подходит для тонкой прорисовки шерсти и волос на тёмной бумаге),
- ✔ **Prismacolor Premier** (мягкий и яркий белый, способный легко перекрыть тонированную бумагу и расставить акценты в работе),
- ✔ **Caran'dache Luminance** (мягкий, очень прочный, без преувеличения, один из лучших белых карандашей),
- ✔ **Derwent Drawing** (мягкий и яркий белый карандаш с толстым грифелем, подходит для более масштабных работ и закрашивания более крупных поверхностей тонированной бумаги).

Конечно, вам не нужно приобретать все эти карандаши сразу. Для начала, будет более чем достаточно взять один твёрдый и один мягкий белый карандаш.

Что же касается чёрного карандаша, то тут у меня один фаворит, это - чёрный от **Faber-Castell Polychromos**. В дополнение к нему я изредка использую чёрный карандаш из набора **Derwent Drawing**.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конечно, поиск подходящих для рисования инструментов не заканчивается на выборе подходящих цветных карандашей. Для хорошего результата не менее важны бумага и прочие вспомогательные материалы, такие как точилки, растворители, ластики итд. О том, как правильно подобрать бумагу, а также всё остальное вы узнаете во второй части брошюры.

Как только её продолжение будет готово, оно будет выслано на электронную почту всем участникам бесплатного мастер-класса **«Торт с клубникой»** и тем, кто оставлял свой адрес на сайте [ARTCOLOR.ONLINE](https://artcolor.online) для получения первой части брошюры. Если вы не принимали участие в бесплатном мастер-классе, вы можете в любой момент зайти на сайт и в разделе **«Бесплатно»** получить доступ к уроку, а также другой полезной информации и её обновлениям.

Надеюсь, мой опыт окажется для Вас полезным и познакомит Вас чуть ближе с этим удивительным арт-материалом — цветными карандашами. Возможно, даже поможет влюбиться в них.

Вдохновения Вам и радости от творчества!

художница Юлия Омельченко

artcolor.online

[@julia.artwork](https://www.instagram.com/julia.artwork)

vk.com/jomelchenko

youtube.com/c/JuliaOmelchenko