-1 رنگ آبرنگ

خوب، شکی نیست که شما نیاز به رنگ آبرنگ دارید. اما چه نام تجاری و چه نوعی باید استفاده کنید واقعا انتخاب شخصی است. بیایید به گزینه های شما نگاه کنیم

بسیاری از مارک های با کیفیت پایین آبرنگ وجود دارد. آبرنگ را می توان بسیار ارزان و برای مارک های با کیفیت پایین ساخت. یمت این را نشان می دهد. شما می بینید که قیمت ها همان کیفیت نقاشی را منعکس می کند. با استفاده از رنگ های با کیفیت پایین فقط منجر به سرخوردگی خواهد شد، بنابراین پیشنهاد من این است که از مارک های ارزان تر دور بمانم.

آبرنگ در سه شکل اصلی تولید می شود: تیوب، cake (یا همان آبرنگ های قرصی pan) و گواش (تقریبا همیشه در شکل تیوب). تمام آبرنگ ها شامل رنگدانه (رنگ)، یک ماده از قبیل صمغ عربی (باندینگ) و آب (حلال) است. مواد دیگر برای تمیز کردن رنگ اضافه می شوند.

لوازم نقاشی آبرنگ

رنگ تیوب، گواش و رنگ pan

رنگ تیوب - رنگ موجود در تیوب ها مایعی ضخیم تر است. می توان آن را بر روی یک پالت فشرده و با آب بیشتر آب بندی کرد. هنگامی که خشک می شود، می توان آن را مانند آبرنگ کیک دوباره فعال کرد. رنگ تیوب ها برای رنگ های شدید مناسب هستند. رنگ به طور طبیعی غلیظتر از شکل کیک است. رنگ های "Muddied" به احتمال کم در رنگ های تیوب اتفاق می افتند، زیرا احتمال آلودگی کمتر است. مخلوط کردن رنگها کمی آسانتر است.

کیک یا قرصی (و یا پان) - آبرنگ کیک یا قرصی یک بلوک متمرکز رنگ است. وقتی آب اضافه می شود، رنگ فعال می شود. رنگ ها از پنل خارج می شوند و به سطح مورد نظر اعمال می شوند. در بسیاری از موارد، آبرنگ کیک ترجیح داده می شود. اگر "در محل" نقاشی می کنید یا فقط "طرح" می زنید، آبرنگ کیک یک راه حل کامل است. رنگ های قرصی برای حفظ و استفاده آسان هستند. یکی از اشکالات آن این است که رنگ ها می توانند به راحتی با هم مخلوط شوند وقتی بدون شستن قلم مو رنگ های مختلف بر می دارید.

گواش - بسیاری از مردم گواش را به عنوان یک شکل رنگ منحصر به فرد در نظر می گیرند. گواش نوعی آبرنگ است. گواش می تواند برای تصاویر مشابه با رنگ های مات مانند اکریلیک یا روغن استفاده شود. همچنین می توانید با رقیق کردن آن را به آبرنگ تبدیل کنید. اکثر هنرمندان برای ساخت نقاشی صرفا گواش را انتخاب می کنند، اما می توان آن را با رنگ آبرنگ برای تقویت برجستگی یا تشدید رنگ استفاده کرد.

جزئیات نقاشی گواش

توصیه می شود با رنگ تیوبی های Cotman Watercolorsfor Winsor & Newton شروع به کار کنید. متاسفانه این رنگ ها برای ایران گران هستند. می تواند از افرا و یا سن پترزبورگ شروع کنید.

برای آبرنگ های قرصی، من عاشق مجموعه ی آینه ی رنگی Winsor & Newton Cotman هستم. یکم گران تراست، اما قوطی ها کاملا مدتی دوام می آورند.

برای کسانی که فقط از گواش شروع می کنند، ریوز یک مجموعه خوب دارد. آنها قیمت بسیار رقابتی دارند و کیفیت رنگ بسیار خوب است. برای مجموعه ای حرفه ای تر از رنگ ها، شما می توانید مجموعه مقدماتی گواش طراحان Winsor & Newton را امتحان کنید.

2- برس

برس هایی که انتخاب می کنید برای استفاده نیز تصمیم شخصی است. بسیاری از هنرمندان مارک خاصی را انتخاب می کنند که ترجیح می دهند. شما همچنین می توانید انواع خاصی از قلم مو را پیدا کنید که نتایج مختلفی را می توان از آن برای کارهای خاص استفاده کرد.

اغلب هنرمندان قلم موهای نرم تر را ترجیح می دهند. قلم موهای سیبل و گوت بسیار نرم هستند. موی سابل دارای "spring" بیشتری نسبت به موی بز است که به هنرمند کنترل بیش تری می دهد.

برس های نرم نایلونی توسط بسیاری از هنرمندان برای اسپرینگ عالی و کنترل استروک (ضربه ی قلم مو) بیشتر ترجیح داده می شود. من در واقع ترجیح می دهم از براش های نایلونی برای اکثر کارهای کاربردی استفاده کنم.

قلم موهای سفت و سخت، مانند هاگ، اغلب اجتناب می شود. در برخی شرایط، قلم موی سفت تر برای اثرات خاص بافت استفاده می شود.

3- Masking Fluidیا چسب میسکیت

مایعی بر پایه لاتکس است که می تواند به سطح برای حفظ مناطقی از کاغذ که نیاز است سفید باشد و یا روی رنگ های قبلی استفاده شود.

در حالی که پوشش مایع برای کنترل اضافه در رنگ های لایه بندی شده عالی است، باید توجه داشت که می تواند قلم مو را از بین ببرد. توصیه می شود از یک برس قدیمی برای اعمال مایعات ماسک یا یک ابزار سفت و سخت مانند چوب داندن استفاده کنید.

هنگامی که مایع پوشش دهنده به اهدافش خدمت کرده است، می توان آن را با یک انگشت به طور مرتب مالش داد، و مناطق حفاظت شده روی سطح را از بین برد.

4- Masking Tapeو چسب کاغذی

برای نقاشی های کوچکتر، Masking Tape یک چسب سفید است که می تواند برای کشیدن ونگه داشتن کاغذ آبرنگ در یک سطح سفت و سخت مورد استفاده قرار گیرد. برای نقاشی های بزرگتر، اسکاچ ها و یک نوار قوی (نوار کاغذی روغنی) ممکن است استفاده شود.

5-اسفنج دریایی

برای نقاشی آبرنگ، اسفنج دریا را می توان برای ایجاد ساختار بافت مانند استفاده کرد. اسفنج ها را می توان در رنگ غوطه ور کرده و روی سطح بمالید و بافت فیزیکی اسفنج را به یک الگوی صاف بر روی سطح نقاشی انتقال دهید. از آنجا که اسفنج های دریایی هر کدام در بافت خود منحصر به فرد هستند، بسیاری از هنرمندان ترجیح می دهند چندین مجموعه را در اختیار داشته باشند.

6. کاغذ و مقوای آبرنگ

مقوایی که شما انتخاب می کنید برای کار به همان اندازه قلم مو و رنگ مهم است. کاغذ آبرنگ جذب بالا، اجازه می دهد تا برای استفاده های طولانی کار کنید. مقواهای آبرنگ بسیار متنوع هستند، اما سه شکل اصلی وجود دارد. هر فرم کاغذ آبرنگ با توجه به روند تولید و وزن کاغذ طبقه بندی شده است.

کلد پرس - شاید محبوب ترین شکل مقوای آبرنگ کلد پرس باشد. از آنجا که مقوا در سیلندرهای سرد در طول فرایند تولید رد می شود، به عنوان "مقوای سرد" نامیده می شود. این فرایند یک الگوی ناقص نامنظم در مقاله ایجاد می کند.

هات پرس – مقوای هاات پرس hot press در بافت کمی نرمتر هستند، زیرا کاغذ از سیلندرهای داغ در طول فرایند تولید رد می شود. استروک های قلمو و ضربه های قلم مو معمولا در این نوع قابل مشاهده است.

خشن یا راف rough - بر خلاف مقوای داغ و سرد، مقالات خشن بر روی سیلندر ها نادیده گرفته می شود. در عوض، آنها به سختی فشار داده می شوند یا فشار داده نمی شوند. بافت حاصل دندانه ای سنگین با الگوی نامنظم است.

مقوا های همچینین با توجه به وزن آنها طبقه بندی شده است. مقوای سنگین تر معمولا مورد نظر هستند، زیرا آنها بیشتر سفت و سخت هستند و قادر به نگه داشتن آب هستند . وزن مقوا به وزن یک برگ کاغذ (500 ورق) اشاره دارد.

به طور معمول، مقوای آبرنگ در سه وزن مختلف در دسترس هستند ...

90 پوند (180 گرم) - به اندازه کافی ضخیم برای جذب کارهای خیس.

140 پوند (300 گرم) - کاغذ ضخیم تر که قادر به جذب اعمال رنگ متعدد با لرزش کوچک قلم مو است.

300 پوند (640 گرم) - کاغذ بسیار ضخیم که قادر به جذب اعمال متعدد بدون هیچ گونه لرزش است.

معمولا وزن های سنگین تر کاغذ گران تر هستند و کیفیت بالایی در نظر گرفته می شوند.

7- پنل پشتیبانی (تخته شاسی)

اکثر هنرمندان ترجیح می دهند که کاغذ آبرنگ را به تخته شاسی خود متصل کنند. می تواند هر نوع سطح سفت و سخت باشد که پشت و سنگینی مورد نیاز را فراهم می کند و کاغذ آبرنگ را می توان روی آن نگهداری کرد.

هنگامی که یک تخته استفاده می شود، کار را می توان بر روی پایه نصب کرد. برای کسانی که ترجیح می دهند روی یک سطح صاف کار کنند، یک پنل پشتیبانی به شما اجازه می دهد تا نقاشی را بلند کنید و شیب دهید، رنگ مرطوب را هدایت کنید تا به قسمت های مورد نظر بر روی سطح جریان یابد.

8- پالت

اگر رنگ تیوبی استفاده شود، یک پالت خوب ضروری است. پالت های یکبار مصرف، مانند کاغذ پالت، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. آبرنگ خشک شده را می توان با آب مجددا فعال کرد، بنابراین استفاده از یک پالت یکبار مصرف در اکثر شرایط معقول نیست.

تولید کنندگان انواع راه حل های پالت را برای هنرمند آبرنگ تولید می کنند. من ترجیح می دهم از یک پالت پلاستیکی استفاده کنم که قابل انعطاف است. پالت هایی که می توانند مهر و موم شوند، رنگ را به مدت زمان بسیار طولانی تر حفظ می کنند. پالت پلاستیکی برای حذف آسان رنگ زمانی که خشک و مقاوم در برابر آب است، خوب است.

9-مداد گرافیت

در حالی که بعضی از هنرمندان رنگ نقاشی را مستقیم به سطح نقاشی می زنند و کار را شروع می کنند، بیشتر ترجیح می دهند که ابتدا موضوع یا صحنه را با یک مداد گرافیت طراحی کنند. به طور معمول، این برنامه ها شل و به طور کلی نور هستند. با این حال، برخی هنرمندان ترجیح می دهند که مداد طراحی را در کارهای پایانی نقش مهمی ایفا کنند. هر دو روش کاملا قابل قبول هستند و از سبک شخصی و اولویت شما منعکس می شوند.

برخی از مدادهای سخت تر می توانند موجب ایجاد افسردگی در سطح شود که می تواند بر روی کاربرد های بعدی آبرنگ تأثیر بگذارد. به همین دلیل توصیه می شود که یک مداد نرمتر یا متوسط ​​تر استفاده کنید. اگر نمیخواهید خطوط شما قابل مشاهده باشد، من پیشنهاد می کنم هر گونه سخت تر از "2H" یا بسیار نرم تر از یک "2B" نباشد. اگر چه مدادی که شما استفاده می کنید در نهایت با توجه به مقدار فشار که روی آن می دهید تعیین می شود.

لازم به ذکر است که یک تراش با کیفیت نیز اهمیت دارد. این روزها من با یک تراش فلزی دستی ساده تراش میدهم.

10- پاک کن خمیری

برنامه های کاربردی گرافیتی که بیش از حد قوی هستند و یا هنوز هم بعد از نقاشی قابل مشاهده هستند، می توانند با یک پاکن خمیری پاک شوند. پاک کن های خمیری نرم و قابل انعطاف هستند و هنگام استفاده دندانه ای های مقوا و بافت مقوا مشکلی نخواهند داشته.

11. مداد آبرنگی

مداد آبرنگی تقریبا نوع منحصر به فردی است. من شخصا احساس می کنم که روند تفکر در استفاده از آنها کاملا منحصر به فرد است.

مداد آبرنگ را می توان به چند روش استفاده کرد:

به سطح خشک کشید و سپس با آب فعال کرد. (محبوب ترین تکنیک.)

اعمال شده به مناطق مرطوب

نوک مداد را قبل از استفاده ، یا مداد را در آب یا با استفاده از آب با یک قلم مو، مرطوب کنید.

نوک مداد را با قلم مو تماس دهید و سپس با قلم مو رنگ کنید (مانند آبرنگ قرصی).

مداد آبرنگی مورد علاقه من مداد آبرنگ Derwent است. آنها یک انتخاب عالی از رنگ های بسیار طبیعی دارند و در هنگام فعال بودن درخشان هستند. (در برخی از مارک های مداد آبرنگی، رنگ ها تمایل دارند یک دید مصنوعی دهند.)