Шуваева Татьяна Михайловна,
Независимый художник

ВЛИЯНИЕ ФАКТУРЫ И ПЛОТНОСТИ БУМАЖНОЙ ОСНОВЫ НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КАРАНДАШНОЙ ГРАФИКИ И СМЕШАННЫХ ТЕХНИК В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Аннотация. В статье подробно исследуется технологический и эстетический аспект графического искусства – взаимосвязь между физико-механическими характеристиками бумажной основы (фактура, плотность, зернистость) и финальным художественным образом. Автор анализирует специфику взаимодействия сухих графических материалов (чернографитные, цветные и акварельные карандаши) и водных техник (акварель) с различными типами бумажных поверхностей. Особое внимание уделяется передаче сложных материальных фактур (текстиль, шерсть животных, световоздушная среда) в жанрах портрета, пейзажа и анималистики. Практические выводы иллюстрируются авторскими произведениями.

Ключевые слова: Графика, материаловедение, фактура бумаги, зернистость, акварельные карандаши, академический рисунок, анималистика, декоративно-прикладное искусство.

В академической и современной художественной практике выбор основы является не технической формальностью, а важнейшим композиционно-смысловым решением. Бумага в рисунке карандашом и акварели выполняет роль, аналогичную грунтованному холсту в масляной живописи, однако степень её открытого, композиционного участия в формировании изображения значительно выше. Плотность, состав (хлопок, целлюлоза) и, главное, макрорельеф поверхности бумаги напрямую определяют характер штриха, плотность тона, лессировочные возможности пигмента и общую эстетику произведения.

Особенно остро этот выбор встаёт перед художником при решении задач повышенной сложности: передаче мягкости и фактурности трикотажного полотна, сложного орнамента, нюансов карнации (оттенков человеческой кожи), пушистой текстуры шерсти в анималистике или прозрачности воздуха в пейзаже. Данная статья посвящена комплексному анализу влияния структуры бумажного листа на выразительность современного реалистического рисунка.

1. Физика взаимодействия графического материала с гладкими поверхностями

Гладкая бумага с минимальным зерном (например, Bristol, Сатин или бумага горячего прессования *Hot Pressed*) накладывает жёсткие технологические ограничения, но открывает уникальные возможности для аналитической графики и высокой детализации.

При соприкосновении графитового или воскового грифеля с гладкой поверхностью происходит равномерное, послойное распределение микрочастиц пигмента. Отсутствие рельефных преград позволяет художнику проводить непрерывные, тончайшие линии (до долей миллиметра), что незаменимо при академической проработке тонких деталей: текстуры радужки глаза, ресниц, микрорельефа губ в камерном портрете. Цветной карандаш на такой основе даёт монолитные, почти эмалевые цветовые переходы, так как пигмент плотно заполняет поры бумаги без образования оптических пустот.



Рисунок 1. Шуваева Т. Портрет «Нам года не беда».
Гладкая бумага, черно графитный карандаш, 2023 г.

Однако гладкая бумага обладает низким порогом адгезии (сцепления): она быстро «засаливается» и перестаёт принимать новые слои пигмента при многослойной технике. Это требует от мастера высочайшей дисциплины штриха и точного планирования тона с первых этапов работы (Рис. 1).

2. Выразительный потенциал фактурной основы

Бумага со средним зерном (например, фактура *FIN* или *Cold Pressed*) является наиболее универсальным материалом для художника-реалиста. Когда грифель скользит по такому листу, пигмент зацепляется преимущественно за вершины микрорельефа, оставляя микровпадины бумаги нетронутыми. Это рождает уникальный графический эффект – оптическое «мерцание» рисунка. Штрих становится рыхлым, дышащим и объёмным.

Фактурная бумага незаменима при передаче материальности сложных объектов. Художники с бэкграундом в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов остро чувствуют этот ритм: рельеф бумаги позволяет имитировать переплетение нитей в текстиле, матовость вязаного узора или бархатистость кожи.



Рисунок 2. Шуваева Т. «Роберта».
Бумага среднего зерна, цветные карандаши, 2026 г.

Благодаря зернистости, штрихи цветного карандаша не сливаются в плотное пятно, а создают сложную оптическую сетку. Это позволяет накладывать до 7–10 слоёв пигмента друг на друга методом лессировки, добиваясь невероятного богатства колорита (Рис. 2).

3. Специфика работы на крупнозернистой бумаге в смешанных техниках

Особый интерес представляет использование крупнозернистой основы (фактура *Rough* или *Торшон*) плотностью от 300 г/м², особенно при интеграции в практику акварели и акварельных карандашей. Крупное зерно превращает бумагу в активного соавтора произведения, что наглядно проявляется в жанрах пейзажа и анималистики.

При работе акварельными карандашами по сухому рельефному листу художник может создавать рваные, экспрессивные штрихи, идеально передающие жёсткую шерсть животных, кору деревьев или фактуру камня. При последующем размытии водой пигмент частично оседает в глубоких впадинах бумаги, создавая естественный градиент и эффект световоздушной среды без лишних усилий со стороны автора.



Рисунок 3. Татьяна Шуваева. «Татошка».
Фактурная бумага, акварель, акварельные карандаши, 2024 г.

В анималистическом жанре (Рис. 3) крупная фактура бумаги позволяет избежать сухости и монотонности: чередование размытых акварельных пятен в подмалёвке и четких штрихов акварельного карандаша по вершинам зерна бумаги создаёт абсолютную иллюзию мягкой, объёмной и живой шерсти животного. В пейзажах этот приём позволяет передать вибрацию воздуха, капли росы или фактуру облаков.

Глубокое понимание материаловедческих и технологических аспектов графики и живописи – ключевой критерий зрелости современного художника. Физические свойства бумажной основы (плотность, состав и макрорельеф) определяют не только технический ход работы, но и закладывают эстетическую концепцию будущего произведения.

Гладкие основы требуют аналитической строгости и идеальны для камерного, детализированного портрета. Фактурные и крупнозернистые бумаги расширяют границы академизма, привнося в рисунок элементы живописной экспрессии, воздуха и осязаемой материальности. Осознанный синтез накопленного опыта в области декоративного искусства (чувство узора, ритма и фактуры) с правильным подбором бумажной основы позволяет автору успешно решать самые сложные колористические и композиционные задачи в графике, анималистике и пейзаже

Список литературы:

1. Смит С. Серьезное руководство по рисунку: материалы, техника, эффекты. – М.: АСТ, 2004.
2. Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2020.
3. Яшухин А. П. Живопись и материаловедение. – М.: Просвещение, 1985