

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом художественного творчества детей»

**«Кофеграфия - нетрадиционная техника рисования для детей
среднего и старшего школьного возраста»**

Алексеева Екатерина Вячеславовна,
педагог дополнительного образования

Барнаул, 2024

Кофеграфия (кофе-арт) как нетрадиционная техника рисования

Кофеграфия - (англ. *Coffee art, Coffee painting, Arfè*) — техника изобразительного искусства, использующая кофе как краску. При разбавлении кофе водой создается эффект легкости, воздушности и тонкости тоновых переходов. Кофе-Арт совмещает особенности живописи и графики.

Термин «Coffee art», который впоследствии стал общеупотребимым во всем мире, был введен американскими художниками Энди Сауэр и Энджела Саркела, работающими в этой технике.

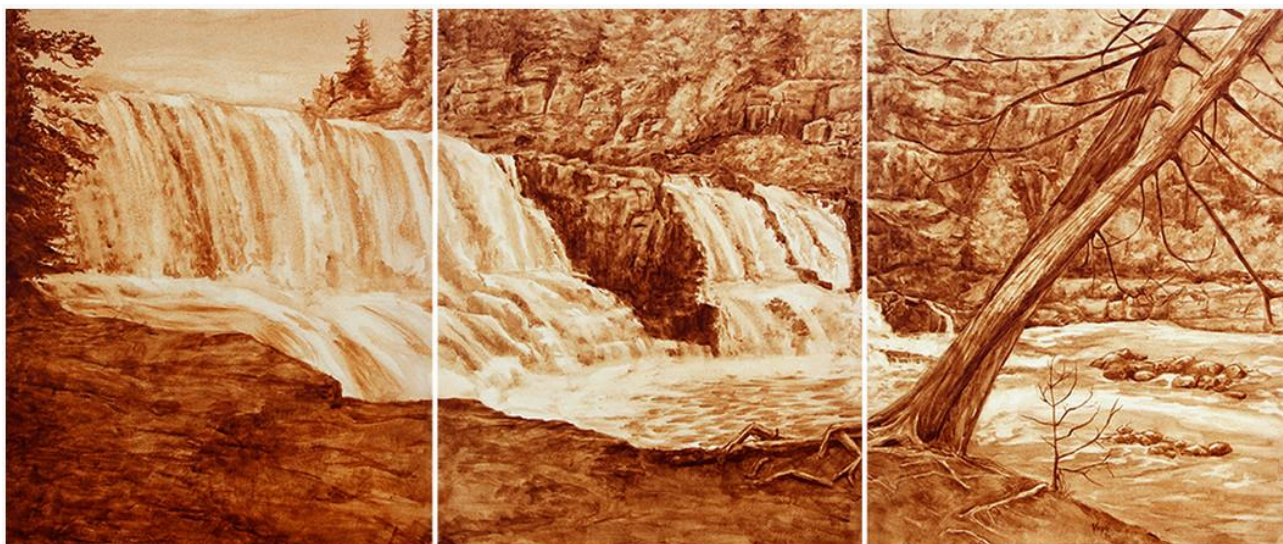
Названий у техники рисования кофе немало: кофейная живопись, кофейная графика, кофейная акварель (кофаэль), кофейная гризайль (кофезайль), кофейный арт или же арт-кофе (арфе).

Термин кофеграфия используется, чтобы обозначить не только саму технику, но и целое творческое направление работы с кофейной краской.

Живопись это или графика?

Можно сказать, что кофеграфия объединяет приёмы обоих видов изобразительного искусства.

Ведь графика может быть цветной, а живопись – монохромной, и наоборот. Зависит это и от выбранной основы (бумага или холст), и от выразительных средств (пятна, линии, штрихи, количество воды).

Кофейные картины в современном арт-пространстве становятся популярнее с каждым годом. Кофе, представленный оригинально, в качестве краски, привлекает теплом оттенков любителей бодрящего напитка и ценителей гризайли по всему миру.

По мнению психологов, цвета корицы, земли, коры деревьев, кофейных зёрен успокаивают, расслабляют. Коричневый цвет даёт ощущение стабильности и надёжности. К этому интуитивно тянется современный человек, живущий в ритме

большого города. Появляется желание выбирать предметы интерьера из натуральных материалов.

А кофейные картины в базовом варианте как раз экологичны: бумага, кофе и вода. Однако при желании можно комбинировать кофе с другими материалами для решения некоторых художественных задач.

История возникновения кофейной живописи

КофегRAFия как отдельное арт-направление зародилось на стыке тысячелетий. Первые картины, написанные исключительно кофе, были представлены в конце 90-х годов художниками из США, Таиланда, Бразилии, Индии. Выставки проходили в разных странах, поэтому новое течение в рисовании было подхвачено довольно быстро и разлетелось по миру.

При этом отдельные упоминания об использовании кофе в качестве краски обнаруживаются намного раньше.

Так например, французский писатель Виктор Гюго (1802-1885), был не только автором широко известных литературных произведений. Но и талантливым художником. В частных коллекциях и музеях находятся около 4000 его работ выполненных карандашами, чернилами и...кофе.

Среди наиболее популярных художников направления – Энди Сауэр и Энджела Саркела, Карен Иланд (США). Они стояли у истоков кофеграфии.

Также получили известность Порнчай Лертамасири (Таиланд), Гидак Аль Низар (Индонезия), Амида Чидасама и Амида Дутта (Индия), (Кипр), Рен Тузон (Филиппины), Катура Йокота (Япония), Хонг Йи (Малайзия), Жозефина Райан (Норвегия), Юдифь Кёне (Германия), Адам Цислик (Германия), Джулиа Бернарделли (Италия), Нурия Сальседо (Испания), Дрис Мааруфи (Марокко) и др.

Все эти художники вносят значительный вклад в развитие техники кофейной гризайли, имеют узнаваемый авторский стиль.

Цветовая гамма кофейной палитры – от светло-бежевого до тёмно-коричневого – прекрасно передаёт эффект старины.

Кофейные портреты похожи на старые фотографии, они неизменно тёплые по тону и восприятию и в этом есть особое настроение.

Рисунки созданные в этой технике называют живопись цвета осени, работы получаются очень спокойные и теплые.

Обзор необходимых материалов для рисования в технике кофе-арт

Бумага

Лучше выбирать акварельную бумагу плотностью от 200 г/м² и выше, оптимально – 300–350 г/м². Чем плотнее бумага (бывает до 850 г/м²), тем устойчивее она к манипуляциям с водой.

Акварельная бумага с содержанием хлопка хорошо впитывает влагу и остаётся ровной при высыхании. Пигмент краски проникает внутрь, а сама бумага дольше удерживает влагу и позволяет работать, не торопясь. Именно на такой бумаге отлично удаётся эффект этенсель (следы от растворения сахара), многослойная прорисовка. Бумага с содержанием хлопка считается более долговечной по сравнению с чистой целлюлозой, которая бюджетнее.

Производят акварельную бумагу разными методами: горячим и холодным прессованием, а также без него.

Бумага, полученная горячим способом, гладкая либо имитирует фактуру яичной скорлупы, кожи, льна. На такой бумаге лучше выполнять работы с малым количеством воды. Удобно прописывать мелкие детали. Различные виды шероховатой бумаги получаются методом холодного прессования. Сюда относится вид бумаги, который называется торшон. Эта бумага из смеси хлопка и целлюлозы,

без добавления кислот, плотная и, что очень важно, устойчивая к старению. От долговечности бумаги сильно зависит продолжительность жизни кофейной работы (как и акварели).

Есть ещё бумага с сильно выраженной бугристой фактурой. Её не прессуют, узор поверхности образуется естественным образом во время высыхания. Грубая рельефная поверхность даёт возможность создавать интересные текстуры, краска имеет лучшее сцепление с поверхностью бумаги и очень интересно растекается. На такой бумаге хорошо показывать фактуру камней, коры деревьев, земли, зданий, но мелкая прорисовка затруднительна.

Рабочей стороной листа обычно считается та, что более фактурная, но это лишь рекомендация. Можно рисовать и на той стороне, которая больше отвечает вашим текущим художественным задачам.

Бумага от «Canson» («Arches»), «Fabriano», «Lana», «Hahnemuhle», «Langton», «Winsor&Newton». Это и хлопковая бумага, и качественная целлюлоза холодного прессования, и смесовая.

Из отечественных марок – «Палаццо» (Гознак), «Лилия Холдинг». Подходят для техник по-сухому. На них хорошо рисовать открытки, учебные работы, эскизы небольших размеров.

Хотя акварельная бумага является проверенным временем материалом для работы с кофе, необязательно ограничиваться только ею.

Например, японец Катура Йокота пишет кофейные портреты на бумаге для каллиграфии. Также можно рисовать на крафт-бумаге и др.

Для защиты от влаги и пыли кофейные работы на бумаге оформляют в рамы со стеклом или покрывают защитным лаком.

Холст

Для кофейной краски подходят специальные холсты, грунтованные для акварели. Отличное качество у итальянской текстильной мануфактуры Lanificio Prato (лён/хлопок). С ними сотрудничают «Pintura», «Alres Museo», «Fredrix». Так же хороши для использования в кофеграфии: Либеко Лагае, Караваджо, Ланифицио Прато, Белле Арти, Классенс.

Акварельный холст «Малевич» более доступен в отечественных магазинах. Он производится в Китае, собирается и натягивается в России на картон или подрамник, чисто хлопковый, немного уступает по качеству ткани и грунта. Если его использовать, то с минимумом воды, и не быть слишком требовательными к его сохранности.

Кофе хорошо ложится на мелкозернистый и среднезернистый холст. В любом случае обращаем внимание на поверхность.

На ней не должно быть узелков, утолщений, повреждений. По опыту реставраторов, со временем холст начинает портиться именно в местах таких изъянов.

Готовой работе на холсте также требуется оформление в раму со стеклом или использование лака, чтобы защитить кофе от попадания пыли.

Кисточки

Для работы с кофейной краской подходят как натуральные кисти (например, белка или, если нужны поплотнее, колонок), так и синтетические. Для фона удобны широкие кисти флейц. Овальные же кисти разных размеров (плоские с полукруглой линией среза ворсинок) используются чаще. Когда кисть развёрнута ребром, почти перпендикулярно к листу, то при рисовании её кончиком получаются тонкие линии, а когда кисть прижимается к бумаге – широкие штрихи.

Наиболее универсальны в работе круглые кисти. Кончик кисточки при смачивании должен легко принимать вид конуса и иметь острую форму. Наклоном и нажатием можно регулировать ширину линии, это очень удобно. Среди круглых кистей есть варианты с длинным ворсом – лайнеры или шрифтовые кисти. Они хорошо удерживают краску и дают возможность провести длинную, тонкую, непрерывную линию.

Оптимальный набор кистей – это одна кисть из колонка или флейц для работы с фоном № 12–14, основная овальная или круглая кисть №7–9 и тонкая круглая кисть для мелких деталей №2–4.

Кофе отлично смывается с кисти, поэтому можно не использовать мыло, а только тщательно прополаскивать инструмент в чистой воде, меняя ее, пока она не станет прозрачной.

Если кисти промыты недостаточно, то кофе засыхает, и перед следующим сеансом работы приходится размачивать затвердевший ворс.

Вода

Обычная чистая прохладная вода нужна для приготовления кофейного раствора, разбавления краски при рисовании и для промывания кисточек.

Пропорции кофе и воды

На 4 столовые ложки растворимого сублимированного кофе добавить 1 столовую ложку чистой воды комнатной температуры. Получится 3 ложки краски. Размешать, дать кофейным гранулам полностью раствориться и подождать, пока осядет пена. Если пена останется и через несколько часов, то можно её просто

аккуратно снять ложечкой. В итоге должен получиться почти чёрный однородный кофейный «сироп» для рисования.

Важно! не добавлять в раствор сахар, т.к. он мешает высыханию краски, рисунок может со временем стать липким от атмосферной влаги. Но зато можно использовать кристаллы сахара или соли для получения эффекта этенсель.

Для личного удобства можно приготовить кофе разной концентрации, добавив в краску воду, используя две-три баночки краски: светлую, среднюю, тёмную. Но на деле удобнее пользоваться кофейным сиропом, капая краску на палитру-блюде, добавляя воду по краю пятна краски малыми порциями для получения нужного тона.

Среди марок кофе можно выбрать по своему усмотрению. Вполне хороши Якобс, Моккона, Нескафе Органик (без добавления красителей и консервантов).

Стоит избегать дешёвых порошковых вариантов и конечно разных "3 в 1"

Картина «Утро в лесу» на акварельной бумаге

Необходимые материалы:

- бумага для акварели, 300г/м2, 30*40см;
- кисть плоская синтетика № 12 или 14;
- кисть круглая №4;
- кофейная краска из растворимого кофе;
- вода;
- бумажные салфетки.

Фиксируем лист бумаги на ровной поверхности. Затем увлажняем его водой, используя широкую мягкую кисть. Ориентируясь на готовый рисунок, распределяем тоновые пятна фона.

При этом верхний правый угол листа остаётся светлым: именно оттуда светит утреннее солнце. Затемняем нижний край листа, это наш передний план, и он более яркий (в монохrome – более насыщенный), чем дальний план.

Намечаем деревья, тропинку. Широкой кистью, смоченной в чистой воде, слегка вымываем солнечные лучи из фона.

После каждого штриха немного вытираем кисточку о салфетку и снова проводим по месту высветления.

Для рисования листвы деревьев применим альтернативный вариант: скомканную салфетку легко обмакиваем в краску и без сильного нажима делаем несколько отпечатков в области крон деревьев. Ближе к солнечным лучам, к правому верхнему углу картины, сводим тон листьев на нет.

Часть листвы прорисовываем жёсткой кистью, которая должна быть полусухой. При этом держим инструмент перпендикулярно листу бумаги.

Тонкой круглой кистью начинаем прорисовывать ствол дерева слева на переднем плане. Используем продольные штрихи, разной толщины и насыщенности. Так кора будет смотреться натуральнее. Правую часть ствола высветляем влажной кистью, т.к. именно справа падает свет. А дерево справа затемняем более интенсивно, т.к. источник света располагается за ним, и мы видим переднюю часть ствола в тени.

Теперь рисуем зайчика. Его фигурка в соотношении с общими размерами картины невелика, поэтому он является стаффажем — элементом картины, вводимым с целью оживить и украсить её.

При рисовании соблюдаем общее правило — от общего к частному и от светлого к тёмному. Сначала слабым кофейным тоном обозначаем силуэт зайчика, для простоты восприятия разбивая его на простые формы (вытянутый овал туловища, яйцеобразная форма головы). Распределяем тени по объёму зайчика, чтобы он не казался плоским, как аппликация. Также не забываем про тень от зайца на земле.

Осталось изобразить пару жаворонков, которые купаются в лучах солнца.
Их мы прорисовываем тонкой кисточкой.

Итог работы

