

Пастель

Пастель - (фр. pastel, от лат. pasta — тесто) "сухая живопись" мягкими цветными мелками, которые изготавливаются из пигментов, мела и связующих. В процессе изготовления пастельных карандашей их незасохшая масса выглядит как тесто, паста - отсюда и произошло название. У пастели множество нежных оттенков каждого цвета. Пастель используется как для живописи, так и для рисунка.

**Леонардо да Винчи. «Портрет
Изабеллы де Эстье» 1495 г.**

**Леонардо да Винчи.
«Мадонна с младенцем,
Св. Анной и Иоанном
Крестителем».**

Пастель привлекает мастеров живописи благородством, чистотой и свежестью цвета, бархатистой поверхностью фактуры, живостью и волнующей вибрацией штриха. Тонкость и изящество техники пастели в сочетании с необычной звучностью красок и богатством фактуры создают мир, который завораживает зрителя ощущением непосредственности творчества.

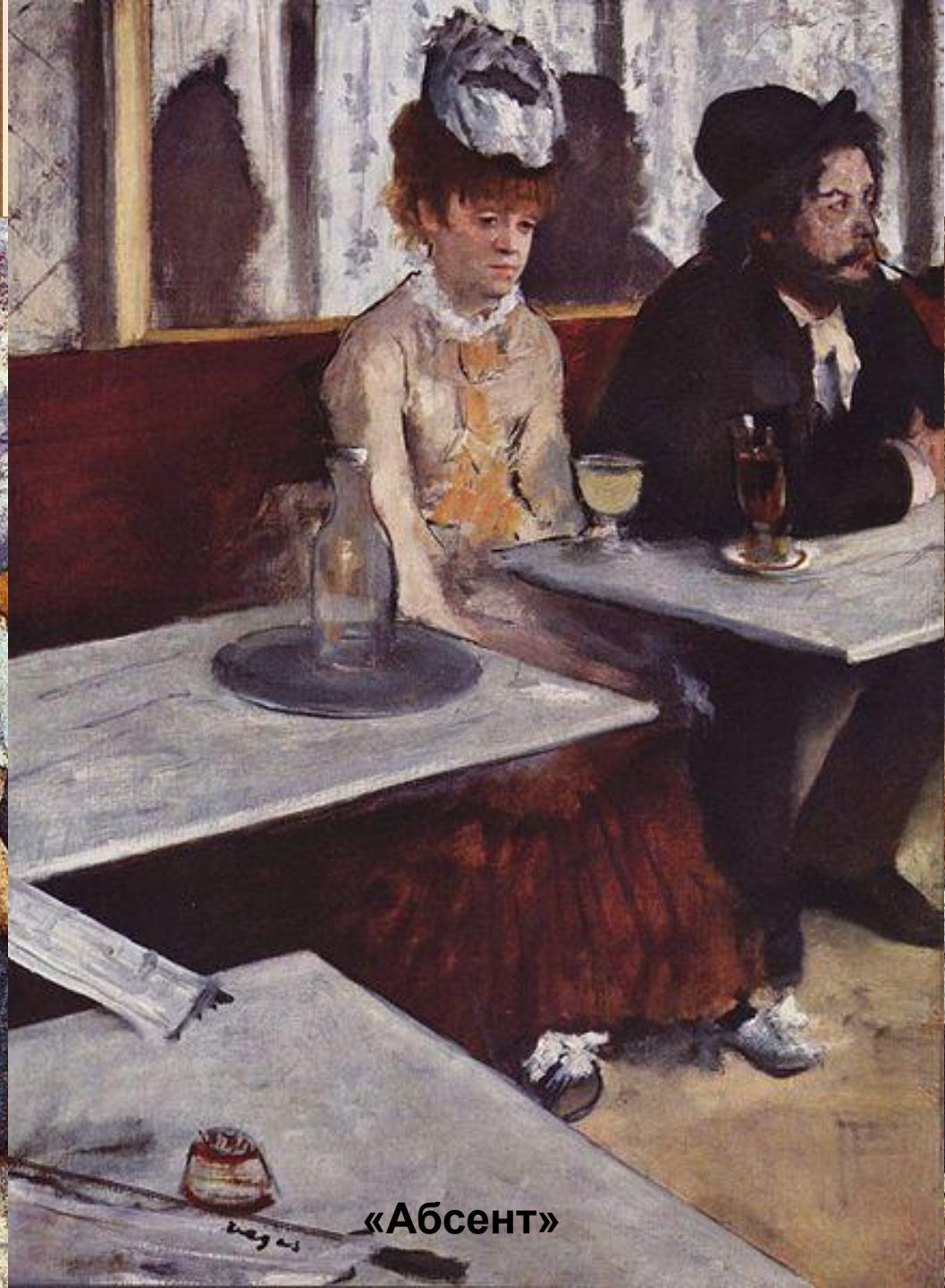
Н. Лангер «Портрет семей Бехтеевых и Лафоржей». 1812 г.

Э. Дега «Балетная школа»

Э. Дега «Автопортрет»

«Абсент»

Пастель в русской живописи

В России пастель появилась в первой половине XVIII столетия, привезенная иностранными художниками. На протяжении всего XVIII века создателями произведений в этой технике были мастера так называемой россики - иностранные живописцы, работавшие в России. Они выполняли, почти исключительно, портреты на заказ. Распространение в среде русских художников техника пастели получила несколько позже. Скорый в изготовлении, исполняемый зачастую в один сеанс, пастельный портрет получил широкое распространение.

И. Барду «Портрет П. Голицыной». Конец 18 в.

Первый
пути ак
Алексей
В 1807 г
на стат
время х
копиро
каранда
Джорда
Муриль
поднес
крестья
импера
Алексее
брилли
году, по
сельско
пастель
Алекса
был оди
знамен
принад
— «Очи

«Очищение свеклы»

«Долина реки. Осень»

**В. Серов «Портрет К.Д. Бальмонта»
1905 г.**

Па
обт
Бо
Ме
Па
во
ака
жа
пр
по
де
де

го
д,
ют
ие
я

Н. Рерих «Замок. Руины»

В
гл.
ис
ку.
19
на
19
ху,
То

ложе»; «Цветущая
отечественного
к театру, миру
1905; «В ложе»,
тки по
ных костюмах»,
зволили
осферу дома Льва
не», 1902).

Б. Кустодиев «Дети в
маскарадных
костюмах». 1909 г.

Для Зинаиды Серебряковой («Портрет сына Александра», 1921) пастель до конца дней оставалась излюбленной техникой. В манере «non finito» («незавершенности») созданы портреты детей, с тонко проработанным лицом и едва намеченной одеждой, а также - «балетная серия», где фигуры лишь намечены расплывчатым контуром. «Марокканская серия» (1928, 1932) целиком выполнена в пастели.

З. Серебрякова.
«Лежащая
натурщица»
1941 г.

Художественные особенности

Работа мягкими нежными палочками пастели требует шероховатого ворсистого основания, способного удержать красочный порошок. В старину художники рисовали даже на замше. В настоящее время в качестве основания для пастели используют чаще всего специальную бумагу, шероховатый картон или наклеенный на картон холст. Пастель находится на грани между рисунком и живописью. Пастель имеет более тысячи шестисот пятидесяти оттенков. Она и в самом деле и графична, и очень живописна. В пастели соединяются линия и цвет: ею можно рисовать и писать, работать штриховкой, живописным пятном, сухой или мокрой кистью.

К. Юон «Окно»

Художников постоянно волновала проблема сохранности произведений, ставшая темой многих ученых трактатов. Изобретались различные фиксативы, но даже самые совершенные из них изменяли первоначальный тон пастели, искажали ее колористическую гамму, губили ее природную бархатистость. Самое надежное сохранение пастели - в хорошей окантовке под стекло. В этом случае пастельное произведение может жить, не теряя своей прелести, столетия. Пример тому знаменитая "Шоколадница" из Дрезденской галереи.

Жан-Этьен Лиотар «Шоколадница»

Виды пастели:

- **Сухая пастель** (её еще называют мягкая пастель) - имеет довольно обширную цветовую гамму, состоящую примерно из 110 оттенков, хорошо смешивается друг с другом. Имеет эффект бархатистости.

- **Масляная пастель** - производится из воска и минерального масла с добавлением пигментов. В отличие от сухой пастели, следы от масляной пастели получаются более интенсивными и яркими.

- **Восковая пастель** - основным компонентом является воск с добавлением все тех же пигментов, обладает хорошей цветостойкостью, штрихи получаются яркими и интенсивными.

Бумага для рисования пастелью.

Для рисования пастелью нужна фактурная поверхность, которая будет удерживать пигмент. Рисунки пастелью обычно выполняются на цветной бумаге. Тон бумаги подбирается индивидуально, учитывая задачи рисунка. Белая бумага мешает оценить насыщенность главных цветов.

3 типа бумаги для пастели:

- **наждачная бумага** – предназначена для художественных работ, продается в листах большого формата;
- **пастельная доска** – выполняется из крошечных частиц пробки;
- **бархатная бумага** – имеет бархатистую поверхность.

Также можно использовать бумагу для акварели.

Протонировать акварельную бумагу можно, используя чай или кофе.

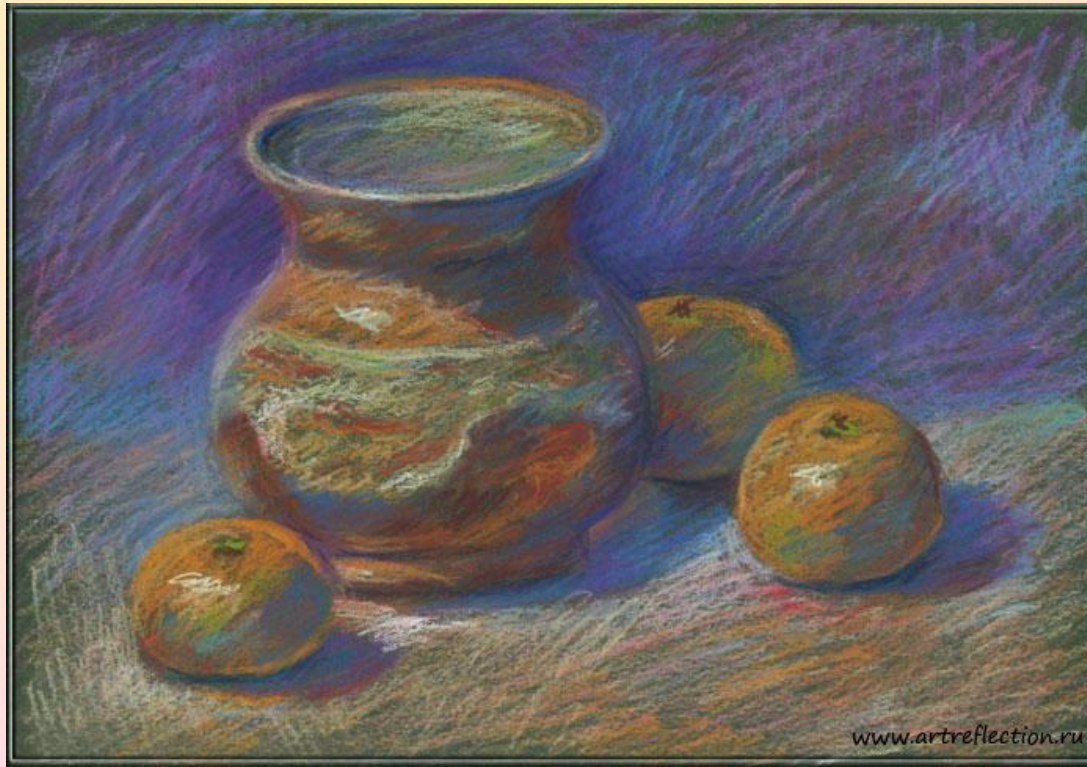
Фиксация рисунка

Для защиты пастельного рисунка от смазывания и осыпания его надо зафиксировать. Для этого подойдет обычный лак для волос или специальный фиксатор. Будет достаточно пары легких распылений.

Как рисовать пастелью

Пастель довольно проста в применении. Для создания цветных поверхностей достаточно наложить широкие штрихи и растереть пальцами на бумаге. Можно также смешивать 2 и более цветов, накладывая штрихи боковой поверхностью пастели (разных оттенков) и растирая их полностью или частично. При рисовании пастелью обычно фон и общие детали набирают путем смешивания. А потом, поверх тонкими линиями прорабатывают детали. Детали и тонкие линии также можно прорабатывать пастельными карандашами (пастельные палочки в оболочке из древесины).

Исправление рисунка пастелью

Обычно исправления вносят на ранних стадиях рисунка. Для удаления большого количества цвета используют широкие кисти из щетины. При этом планшет с рисунком надо держать вертикально, это позволит лишним частичкам падать вниз и не втираться в бумагу.

Помните! Техника рисования пастелью требует определенных навыков, линии должны проводиться мягко, почти невесомо, пастель не карандаш, может осыпаться, перед началом работы продумайте цветовую палитру будущего рисунка

В.Э. Борисов-Мусатов «Куст орешника». 1905 г.

Урок рисования пастелью:

Рисовать мы будем простой натюрморт.

Смешивание цветов пастели.

Верхний ряд - это пробы моих пастельных карандашей на обратной стороне листа темно-серой бумаги для пастели, на которой я буду рисовать.

Нижний ряд - это пробы смешивания цветов.

Бумага для рисунка пастелью и первоначальный набросок
На темно-серой бумаге для пастели желтым мелком я рисую
контуры натюрморта, не забывая набрасывать очертания
теней.

Нанесение первоначальных цветов

Начинаю с нанесения основных цветов: холодный темный розовый на фон, красный на мандарины, желтый на яблоки, ультрамарин на тени, темный синий на чашку и белый на поверхность стола. Штрихи достаточно свободные, просто чтобы наметить и слегка разграничить объекты.

Уточнение цвета

Следующим этапом я буду наносить еще слои пастели для получения нужных цветов. Рисую по всей плоскости листа, не зацикливаясь на каком-то одном месте рисунка. Наношу холодный розовый на собственные тени мандаринов и падающие тени предметов, на чашку, немного красного на тени яблок и чашку, чуть-чуть лимонного на стол. Прорабатываю фон - наношу синие цвета, розовый, белый, чуть лимонного отдельными штрихами в разных местах, чтобы поверхность получалась неоднородной.

Продолжаем уточнять цвета

Глядя на натюрморт, я продолжаю уточнять цвета, нанося короткие штрихи различных цветов. Кладу ультрамарин и лимонный на яблоки - появился зеленый цвет! Желтый на мандарины и чашку - вот оранжевый и коричневый! Желтым утепляю поверхность стола.

Растушевка

Используя пальцы правой руки, аккуратно смешиваю цвета. Каждый предмет обрабатываю отдельно, потом слегка прохожусь по границам, чтобы смягчить переходы и мои фрукты и чашка не были разделены. Иду мыть руки.

Продолжаем рисовать

Так как штрихи пастели я клала не плотно, местами проглядывает цвет бумаги, да и цвета после растушевки слегка поблекли. Поэтому продолжаю рисовать, уточняя цвета и оттенки, не забывая про тени, рефлекссы и отражения.

Блики и тени

Белым намечаю блики, темным синим - самые темные тени, под фруктами и чашкой в месте их соприкосновения со столом. Слегка растушевываю.

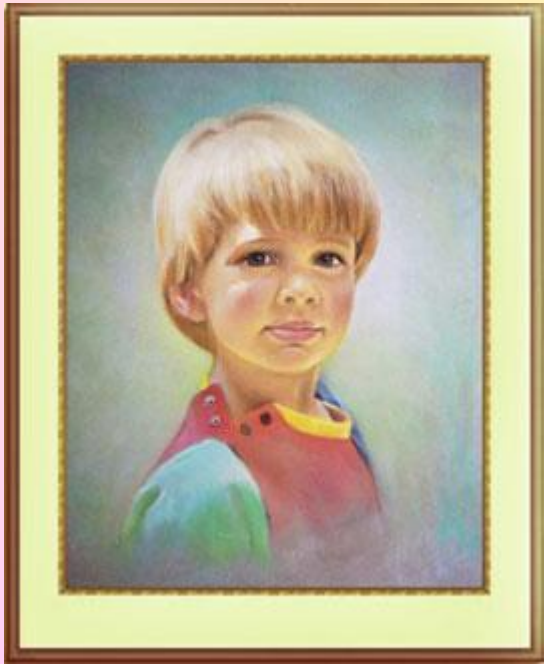
Итоговый рисунок пастелью

Перевоорачиваю рисунок вверх ногами, чтобы посмотреть на него свежим взглядом. Решаю, что фон получился чересчур ярким и малиновым, приглушаю его желтыми, красными, белыми штрихами, одновременно вводя холодный розовый в тени для того, чтобы объединить цветовую гамму. Резче наношу блики. Ввожу красивый синий ультрамарин в тени и желтый в цвет стола, чтобы визуальнo приблизить его.

Дорабатываю мелкие детали.

Пожалуй, теперь все, рисунок готов! И всего семью цветами пастели!

При хорошем
хранении и
правильном
уходе -
картина,
выполненная
пастелью, будет
долго радовать
Вас и Ваших
близких.

Спасибо за внимание