

ПАСТЕЛЬ

Пастель бывает трёх типов — «сухая», масляная и восковая. Масляная пастель производится из пигмента с льняным маслом путём прессовки. Аналогично производится «сухая» пастель, за тем исключением, что не используется масло. Основу замеса восковой пастели составляют воск высшего качества и пигменты. Масляная пастель считается материалом учебным, в то время как её сухой аналог используется как в учебных целях, так и в чисто художественных. В технике «сухой» пастели широко используется приём «растушёвки», что придаёт эффект мягких переходов и нежности цвета.

Существует **два основных вида сухой пастели**: твёрдая и мягкая. Мягкие пастели состоят в основном из чистого пигмента, с небольшим количеством связующего вещества. Подходят для широких насыщенных штрихов. Твёрдые пастели реже ломаются, так как содержат большее количество связующего вещества. И прекрасно подходят для рисунка, ведь сторону палочки можно использовать для тона, а кончик для тонких линий и проработки деталей.

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.

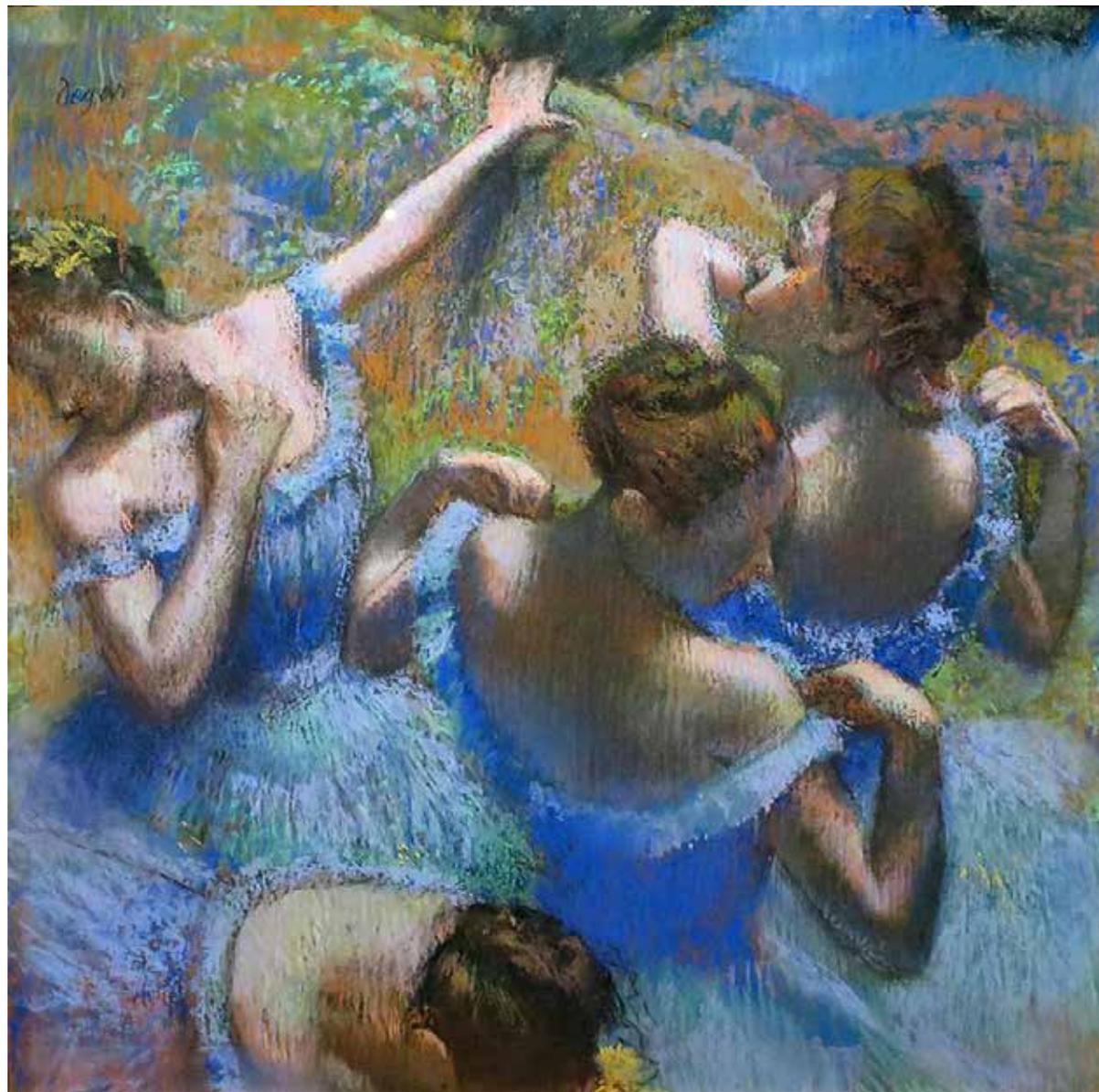
Есть **три типа бумаги для пастели**: наждачная бумага — предназначена для художественных работ, продаётся в листах большого формата; пастельная доска — выполняется из крошечных частиц пробки; бархатная бумага — имеет бархатистую поверхность. Бархатная бумага позволяет использовать в работе минимальное количество фиксажа. Также можно использовать бумагу для акварели, при необходимости тонируя её с помощью чая или кофе.

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. Зафиксированный рисунок слегка теряет свою пастельность, цвета становятся более глубокими.

История возникновения

Пастель (от лат. *pasta* — тесто) — группа художественных материалов, применяемых в графике и живописи (согласно теории искусства, работа пастелью на бумаге относится к графике). Получила своё название от слова «пастелло», которым именовали приём рисования одновременно чёрным итальянским карандашом и красной сангиной, иногда с подкраской другими цветными карандашами, применявшийся итальянскими художниками XVI века, в том числе и Леонардо да Винчи. В XVIII веке пастель становится уже самостоятельной техникой и получает особую популярность во Франции, где её использовали такие известные художники, как Франсуа Буше, Морис Кантен де Латур, Шарден, позднее Грèз, Жан Этьен Лиотар, Жан Юбер, Делакруа, а также в Англии (Фрэнсис Котс не только работал в этой технике, но и усовершенствовал технологию производства красок). Выдающимся пастелистом была и итальянская художница Розальба Каррьера. Среди её учеников — крупнейший пастелист Швеции Густаф Лундберг. Затем наступил период, когда о пастели забыли, и интерес к ней вновь пробудился только во второй половине XIX века.

Некоторые ведущие художники-импрессионисты охотно пользовались пастелью, ценя её за свежесть тона и быстроту, с какой она позволяла им работать. Манера Дега, например, отличалась удивительной свободой, он накладывал пастель смелыми, ломаными штрихами, иногда оставляя проступающий сквозь пастель тон бумаги или добавляя мазки маслом или акварелью. Одним из открытий художника стала обработка картины паром, после чего пастель размягчалась и её можно было растушевывать кистью или пальцами. Дега не только по-новому использовал технику пастели, но и создавал с её помощью картины, превосходящие по размеру произведения других художников, выполненные пастелью. Иногда он сшивал для этого вместе несколько листов, чтобы получить поверхность нужного ему размера.

Пастель в русском изобразительном искусстве

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, стал одним из самых любимых видов заказного изображения, выполняя некоторым образом функцию фотографии. Эпоха расцвета пастельного портрета в России приходится на первую треть XIX столетия. Это связано, по-видимому, с подъемом усадебной культуры, с вошедшими в моду семейными портретными галереями. Ведущий мастер этого времени — Карл-Вильгельм (Карл Иванович) Барду, берлинский уроженец, прославившийся, прежде всего, как автор пастельных портретов. С 1806 года Барду-младший жил в Москве, где исполнил множество портретов членов семей московского дворянства. На одном из них — «Портрет молодого человека» (1811) — запечатлен известный русский поэт пушкинского круга Е. А. Баратынский в детстве.

Карл-Вильгельм

Наряду с другими графическими и живописными техниками, пастель использовал Александр Орловский, обучавшийся в Европе живописец, рисовальщик, гравер и литограф, обладатель «быстрого карандаша» (по выражению А. С. Пушкина).

Орловский

Первые десятилетия творческого пути активно работал пастелью и Алексей Гаврилович Венецианов. В 1807 году Венецианов поступил на статскую службу, а в свободное время ходил в Эрмитаж и копировал пастельными карандашами картины Луки Джордано и Бартоломе Эстебана Мурильо. Позже Венецианов поднес два жанровых крестьянских портрета пастелью императрице Елизавете Алексеевне, за что получил бриллиантовый перстень, а в 1823 году, подарил «картину в сельском домашнем виде пастельными красками» Александру I. По-видимому, это и был один из шедевров знаменитого живописца, ныне принадлежащий Русскому музею — «Очищение свеклы».

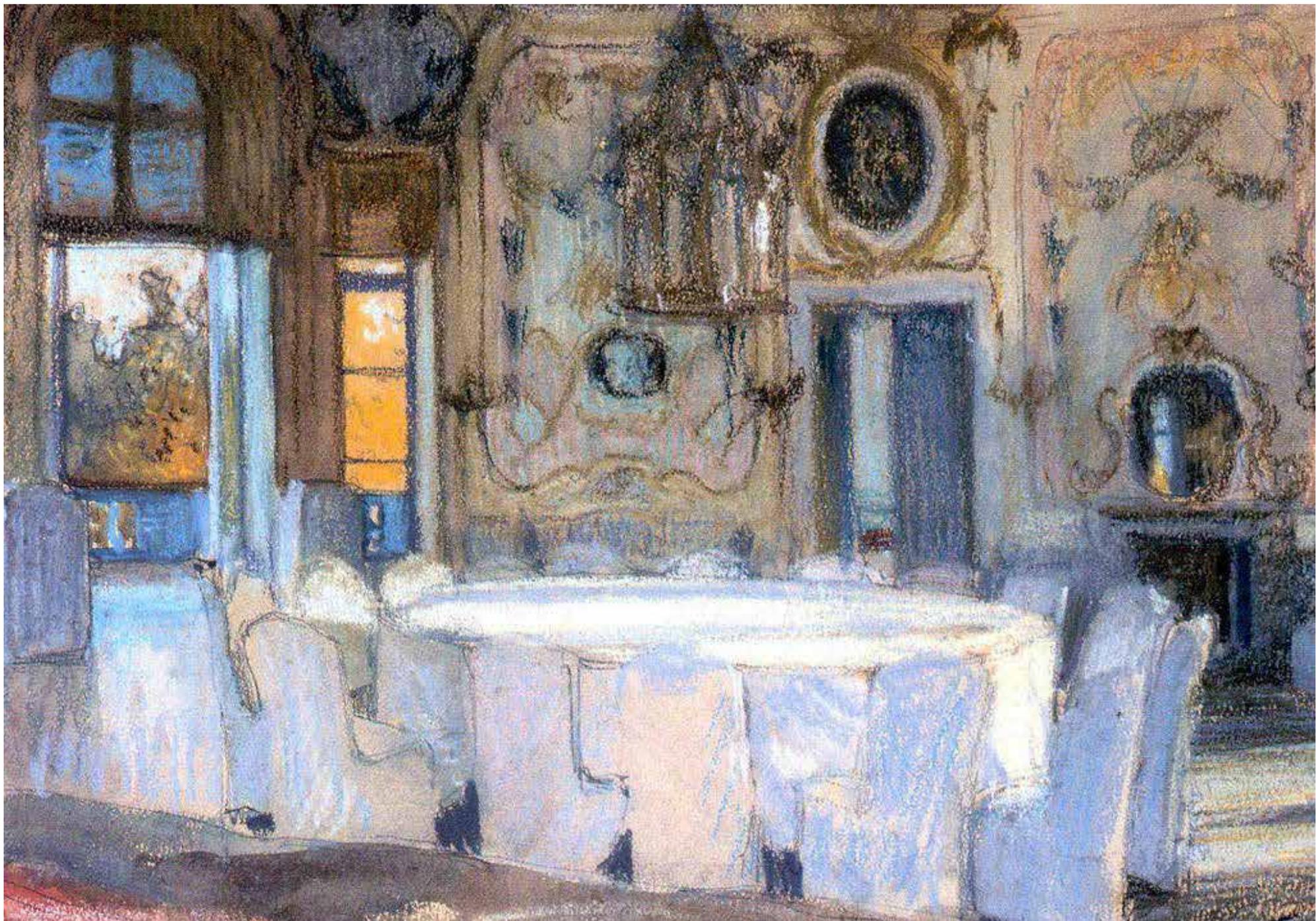
Венецианов

С 1840-х годов в Россию из Европы приходит мастерство дагерротипии, а в конце 1840-х появляется способ тиражирования фотографических изображений. Впечатляющая новация на время вытеснила с художественного рынка акварельный, миниатюрный и пастельный портрет, поэтому в России в 1840—1860-е годы пастель находит крайне редкое употребление. Середина XIX столетия отмечена единичными работами в технике пастели, авторами которых были Сергей Константинович Зарянка, Наталья Егоровна Макухина («Портрет художника Ковригина»), Пётр Алексеевич Оленин («Портрет Ивана Андреевича Крылова»), Павел Петрович Соколов, Иоганн-Адольф Тимм. Использовал пастель и Константин Маковский («Вакханка». 1860).

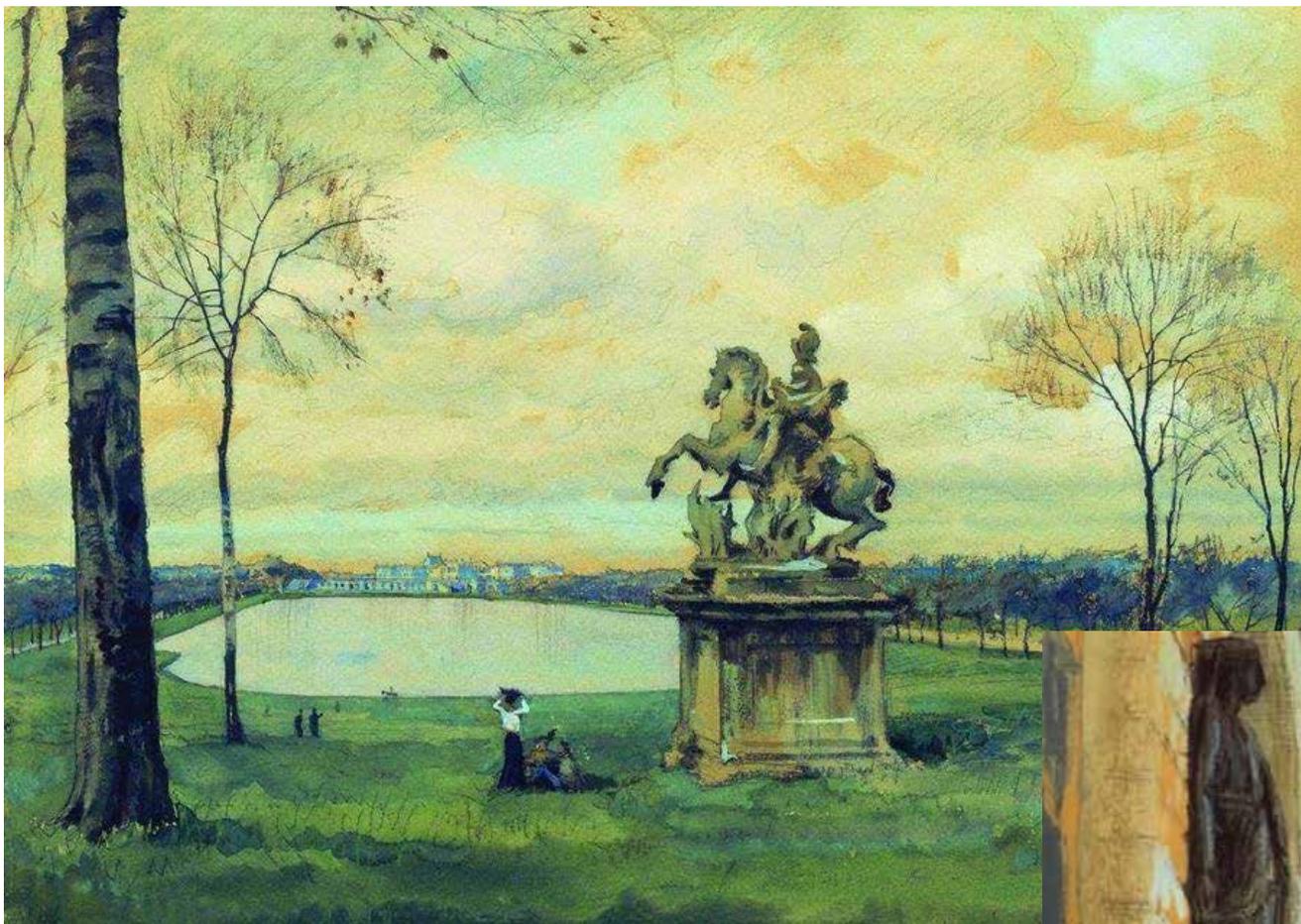
В 1890-х годах пастельная техника в России фактически переживает второе рождение. Почти все пастели Исаака Ильича Левитана относятся к 1890-м годам. До того Левитан к этой технике не обращался вовсе, а впоследствии — после 1894 года — лишь в отдельных случаях. В коллекции Русского музея — три пастели мастера: «Хмурый день» (1895) «Долина реки» (1890-е) и одна из вершин творчества Левитана — «Луг на опушке леса» (1898). Особое место пастель занимала в творчестве Валентина Александровича Серова («Портрет княгини Мусиной-Пушкиной», 1895). Для «Портрета Елены Павловны Олив» (1909) одной пастели оказалось недостаточно, и вместе с ней художник использовал акварель, и гуашь. В пастельных работах Бориса Кустодиева («В ложе»; «Цветущая глициния», 1912) — переплетение тенденций отечественного искусства рубежа XIX и XX столетий, интерес к театру, миру кулис («Танцовщица в кабаре», 1904; «Цирк», 1905; «В ложе», 1912), присутствие легкой ностальгической нотки по национальному прошлому («Дети в маскарадных костюмах», 1909). Пластические возможности пастели позволили художнику Леониду Пастернаку передать атмосферу дома Льва Толстого («Лев Толстой с семьей в Ясной Поляне», 1902).

Пастель становится излюбленной техникой членов художественного объединения «Мир искусства» — Александра Николаевича Бенуа, Бориса Михайловича Кустодиева, Константина Андреевича Сомова, Мстислава Валериановича Добужинского, Леонида Осиповича Пастернака и других. Эта техника тем более оказалась востребованной, чем менее её практиковали приверженцы академизма или позднего передвижничества. Художники расширяют жанровый арсенал пастели. Так, у Александра Бенуа чаще преобладают пастельные пейзажи, у Сергея Малютина — лирические портреты, у Леона Бакста — обстановочные портреты, изображения детей и плакат (афиша для «Детского базара», 1899), у Александра Головина — эскизы театральных декораций.

Для Зинаиды Серебряковой («Портрет сына Александра», 1921) пастель до конца дней оставалась излюбленной техникой. В манере «*pop 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.

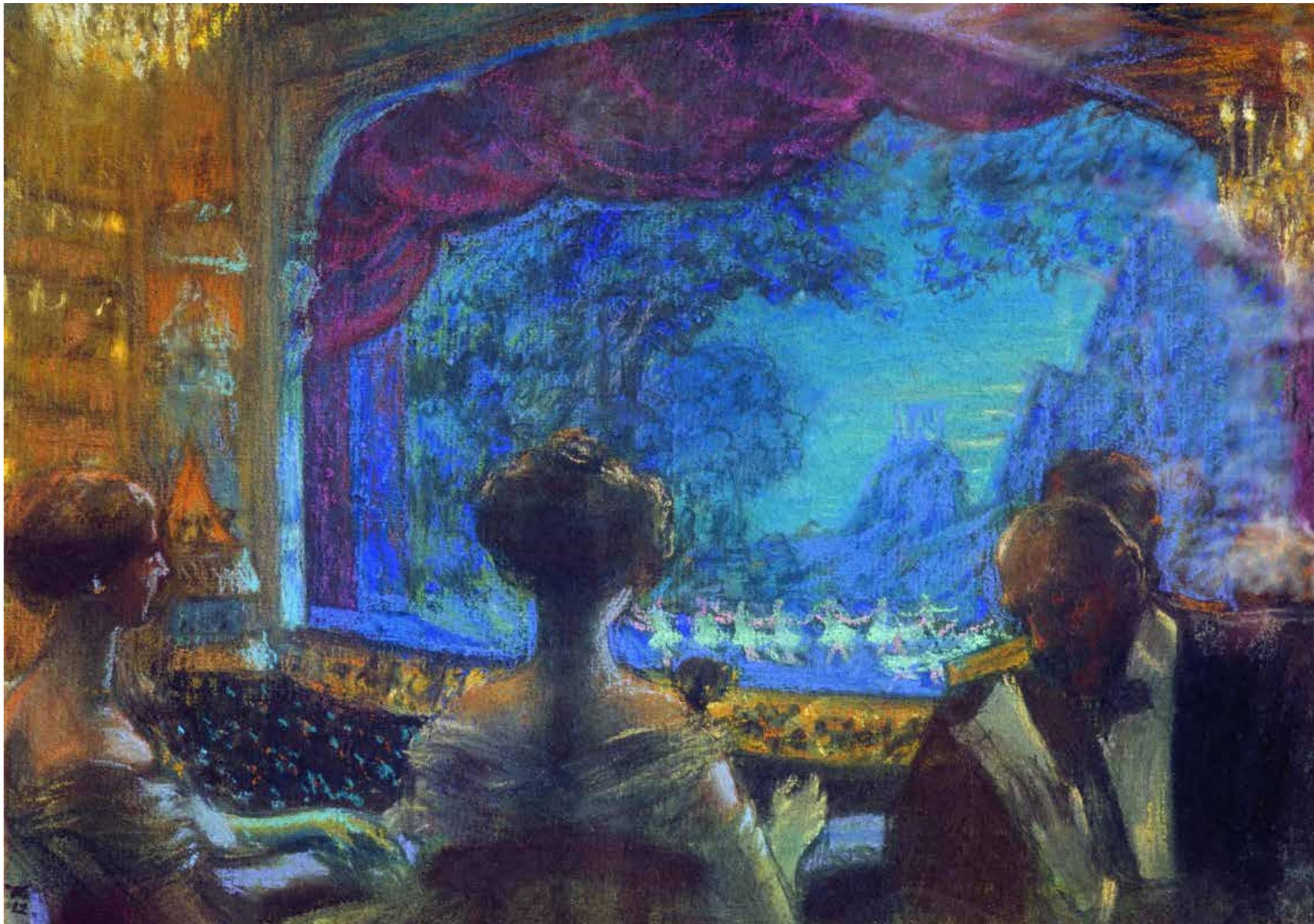

Бенуа

Бенуа

Кустодиев

Кустодиев

Серебрякова

Серебрякова

Серебрякова

Художественные особенности

Работа мягкими 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. Некоторые художники готовят основание сами. Пастелью можно рисовать и писать. Иногда художник передает форму в основном линией, штрихом, контуром, а все цветовое решение проводит как подкраску, всего несколькими тонами. Получается подкрашенный рисунок.

Но можно пастелью создавать и настоящую живопись, передавая всю сложную гамму цветовых отношений природы. Дега говорил, что пастель позволяет ему стать «колористом с линией». При этом художник может добиться цветового звучания многоцветными мелкими штрихами. Штрихи эти можно смешивать, растирая пальцем, растушевкой или сухой кистью, но можно оставлять и в чистом виде, подобно мозаике.

Пастель спрессовывается меньше, чем мел, а потому ложится на бумагу с большей цветовой плотностью и формирует бархатистые штрихи с мягкими, рыхлыми краями. Пастель находится на грани между рисунком и живописью. В ней соединяются линия и цвет: ею можно рисовать и писать, работать штриховкой, живописным пятном, сухой или мокрой кистью. Особенность пастели в том, что при минимуме связующего красящая масса представляет отдельные частицы пигмента, отражаясь от которых свет рассеивается в разные стороны, придавая красочному слою особую лучистость, бархатистость, специфическую «пастельную» мягкость.

Пастель может давать и очень насыщенный и очень слабый тон, однако у неё есть большой недостаток: слой пастели, нанесенный на поверхность, чрезвычайно недолговечен и при малейшем касании может разрушиться. Для того чтобы избежать этого, поверхность обрабатывают специальным составом, предохраняющим рисунок, но цвета при этом заметно тускнеют. 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 её колористическую гамму, губили её 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. Картина, поражающая зрителей свежестью и чистотой красок, кажется только что законченной, хотя создана она в XVIII веке. Таким образом, лучше всего просто использовать рамы со стеклом и паспарту — окантовкой из плотного картона, чтобы даже стекло не касалось работы. Но у пастели есть и технические достоинства. Пастель не выгорает на солнце, не темнеет и не трескается, не боится температурных перепадов. Новые технологии изготовления пастельных красок, тонированных бумаг и абразивных холстов, современная окантовка уникальной графики подготовили базу для нового расцвета и широкого распространения искусства пастели как среди художников, так и среди любителей живописи.

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. Если художник работает в пастели небрежно, все её достоинства исчезают. Масляные краски позволяют многократно переписывать, счищать, накладывать множество слоев; пастель же требует точности, интуитивного «чутья» по отношению к выбираемому цвету, потому что после изменить его уже чаще всего невозможно: чистый, тот самый знаменитый «мерцающий» пастельный тон таков лишь при первоначальном нанесении. В то же время пастель позволяет удивительным образом смешивать и накладывать цвета. Лучшие пастели — это множество красочных слоев; чистых, но просвечивающих «сквозь». Отсюда — бархатистость и глубина, которая неизменно притягивает.

Работа в технике пастели предполагает растушевку пигмента или «вбивание» его в основу — так, чтобы несколько штрихов или пятен, нанесенных рядом, соединились и «заиграли» цветом, не смешиваясь полностью. Лучше всего это достигается кончиками пальцев — ни один другой материал и инструмент с ними не сравним. Близость художника к своему творению, их «соприкасаемость» сообщает глубину и тонкость происходящему.

Пастель, безусловно, требует очень хорошего освещения — тогда проявляется бесконечность оттенков, игра просвечивающей многослойности. Лучше всего — дневной свет, но — рассеянный, падающий по касательной. При разном освещении картина будет производить совершенно разное впечатление. Новый луч или иной угол зрения — и вы увидите новые краски и детали. Это притягивает и завораживает. При достойном освещении пастель оживает.

В дополнении. История пастели

В качестве самостоятельного живописного средства пастель получила широкое распространение в 18 веке. Мастера пастели 16-17 веков работали в традициях чистого рисунка. Сама мягкая пастель была изобретена в начале 16 века заурядным французским художником Жаном Паррелем для быстрых зарисовок военной компании Людовика XI в Северной Италии. Новый сухой художественный материал был высоко оценен Леонардо да Винчи (1452-1519), который использовал пастель для набросков. Современные художники, работающие в этой технике, имеют гораздо более богатую цветовую палитру. Метод рисования, популярный в 17-18 веках, базировался на «технике трех мелков», включающий использование черного мела, сангины (красного мела) и белил, которыми работали на тонированной основе. Портреты и наброски, традиционно исполняемые этими тремя мелками, постепенно стали дополняться пастелью. Около 1665 года французский художник Шарль Лебрен написал пастелью торжественный портрет Людовика XIV, скрепив тем самым новое художественное средство печатью королевского благоволения.

Первым мастером, работающим исключительно в технике пастели, стала знаменитая венецианская художница Розальба Каррьера (1675-1758). Перейдя от раскрашивания табакерок к созданию пастельных портретов, она стала очень популярной в Италии и Франции. Пастельные портреты знатных дам в ее исполнении отличались удивительной утонченностью. Художница имела огромный успех и получала заказы на портреты пастелью со всей Европы. Только в 1720 году, приехав в Париж, она создала за год, как считается, не менее пятидесяти портретов. К тому времени в Париже стараниями и французского художника Жозефа Вивиана (1657-1735) пастель была утверждена в качестве художественного средства для создания портретов, но именно Розальба Каррьера оказала влияние на развитие портретного жанра в этой технике. Слава художницы не утихла даже много лет спустя после ее смерти. В результате к 1780 году в Париже работало уже более 2500 художников-пастелистов. Позже пастель стала излюбленным материалом в руках многих художников — Буше, Левитан, Дега, Бенуа, Серебрякова.

Ну и в заключение хочу рассказать о небольшом секретике. При использовании пастельных мелков в работе они сильно пачкаются, так как работаете вы руками и разными цветами. Так вот, легко и просто очистить ваши мелки и привести их в первоначальный вид поможет обычная манка. Все что вам нужно это взять небольшой контейнер с плотно закрывающейся крышкой, насыпать в него манку, положить мелки (желательно одного тона и начинать со светлых), плотно закрыть крышку, потрясти в течение минуты и все! Ваши мелки снова чистенькие и готовы к работе. Хотя можно и просто перед наложением на свой рисунок провести мелком пару раз по кусочку бумаги.

Итак. Мы пройдемся с вами по основным темам нашего летнего ДЗ .

Обратите внимание, что везде пастель лёгкая, растирать можно, но и сохраняйте её живую фактуру!
Работайте всей поверхностью мелка: если вы положите мелок целиком и проведёте большой пастозный мазок по форме, работа пойдёт быстрее и будет живее!

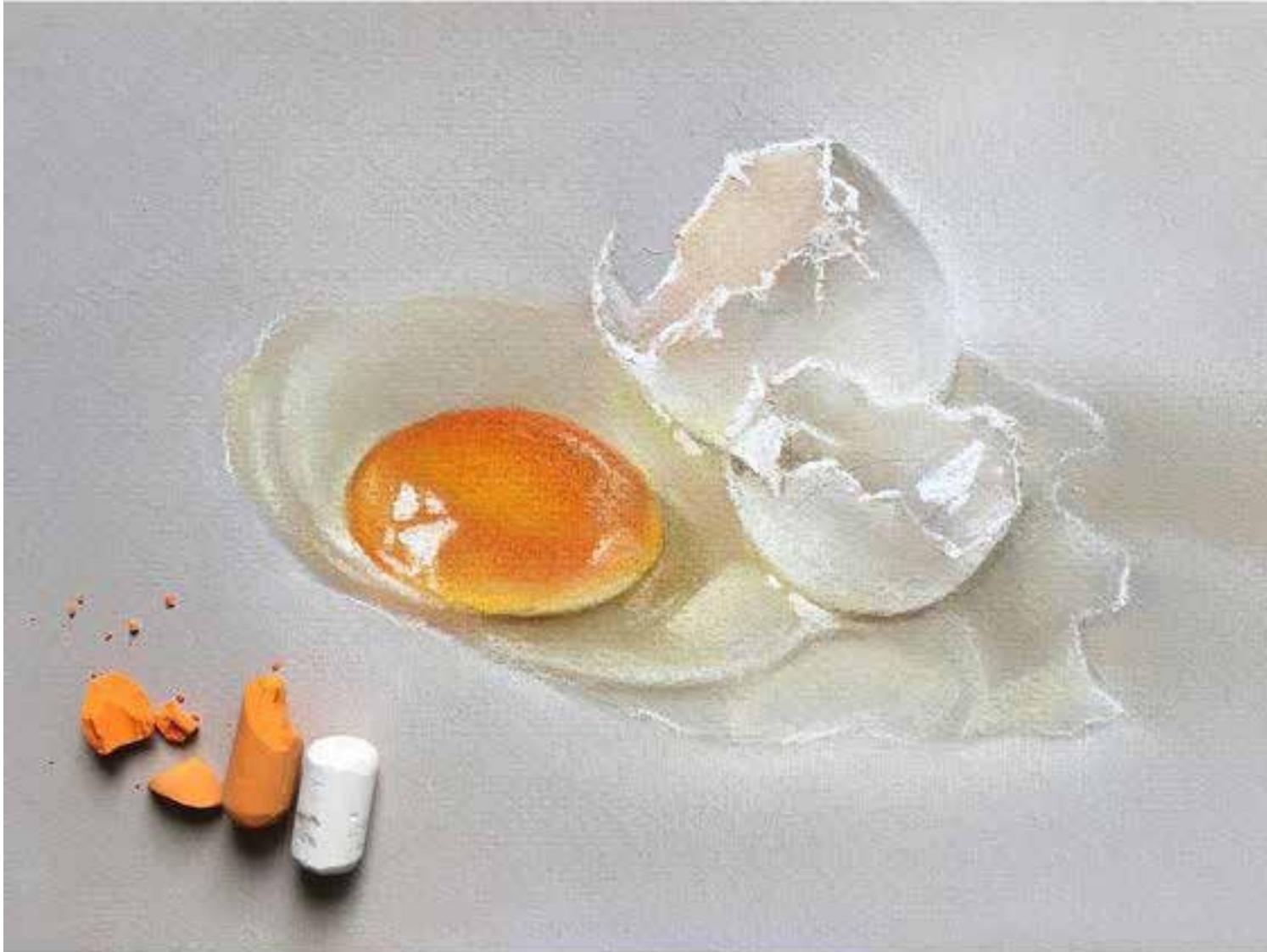

1. Еда.

Мой завтрак (мой обед, мой ужин, напиток...)

Рецепт (можно обиграть как рецепт), помните, мы обсуждали это в лекции про скетчинг.

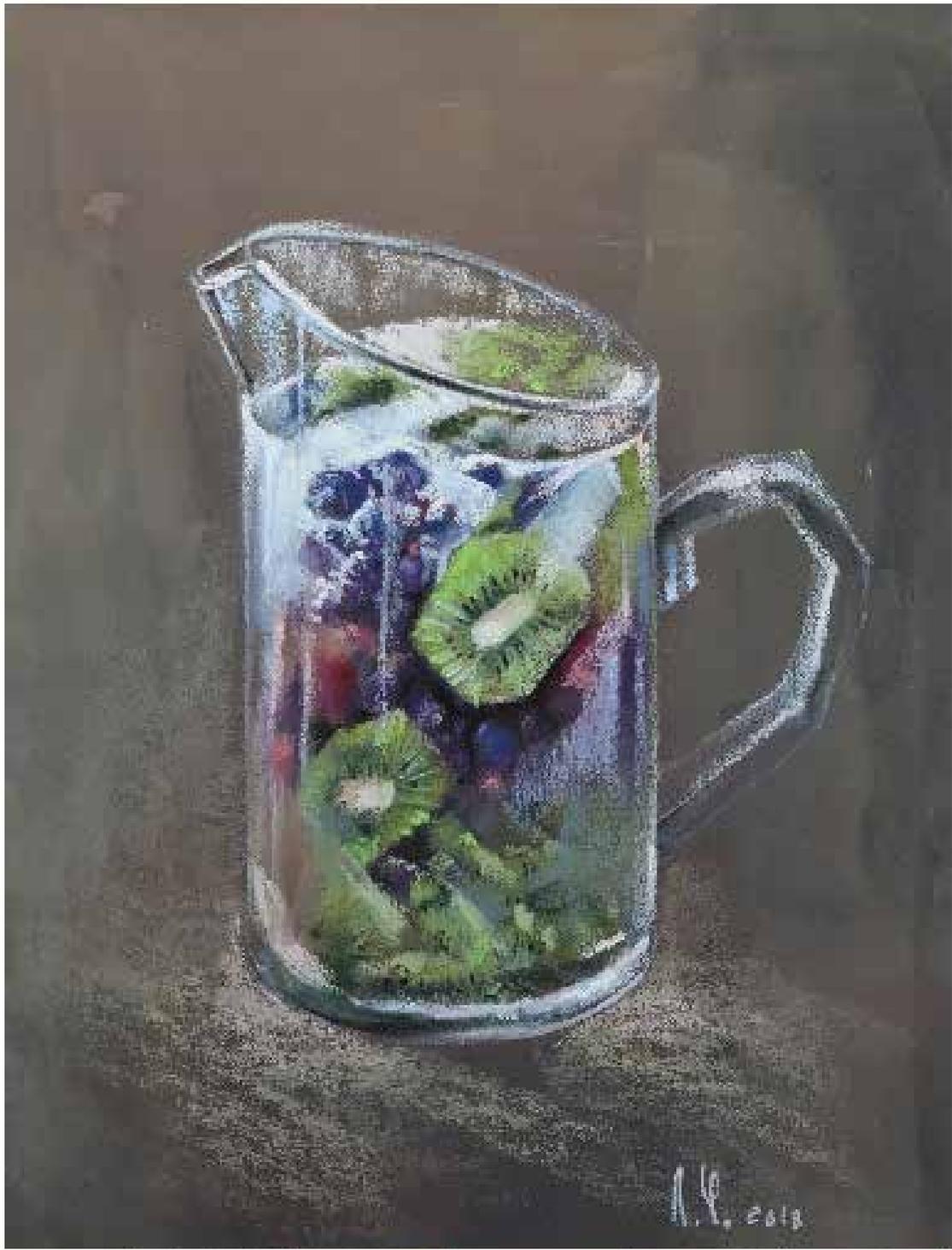

Попробуйте изобразить прямо какое-то блюдо....

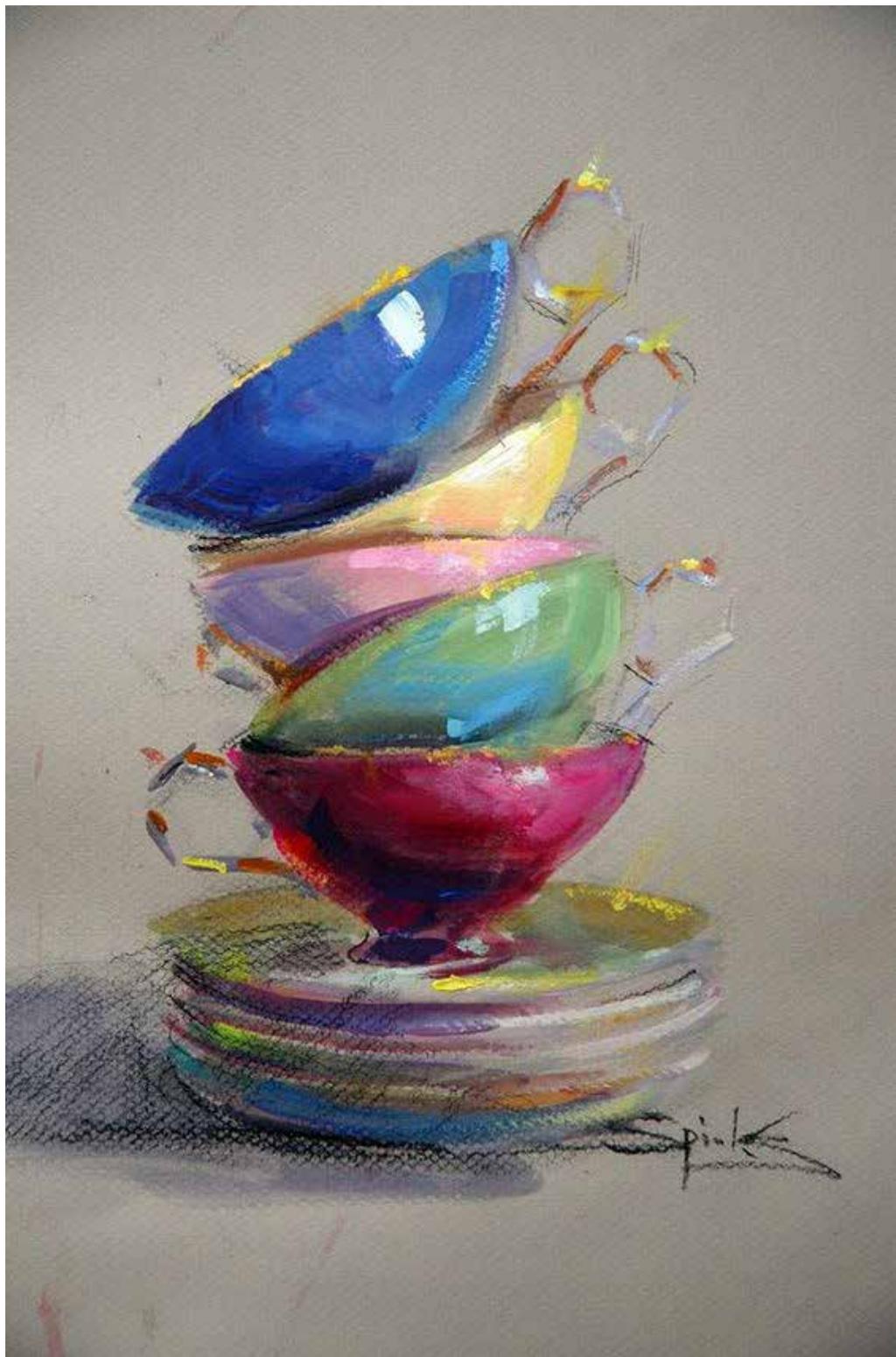

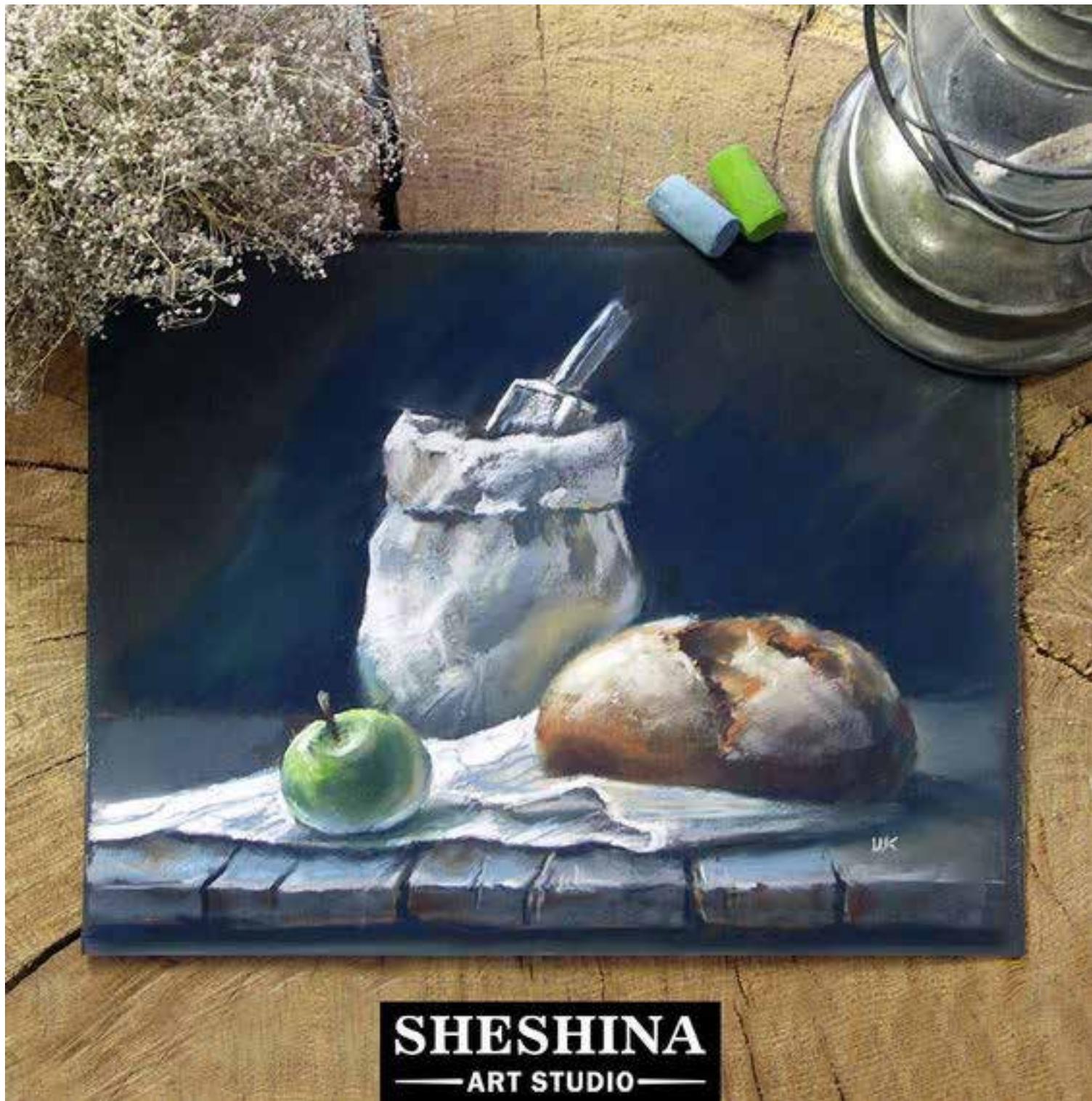

SHESHINA
— ART STUDIO —

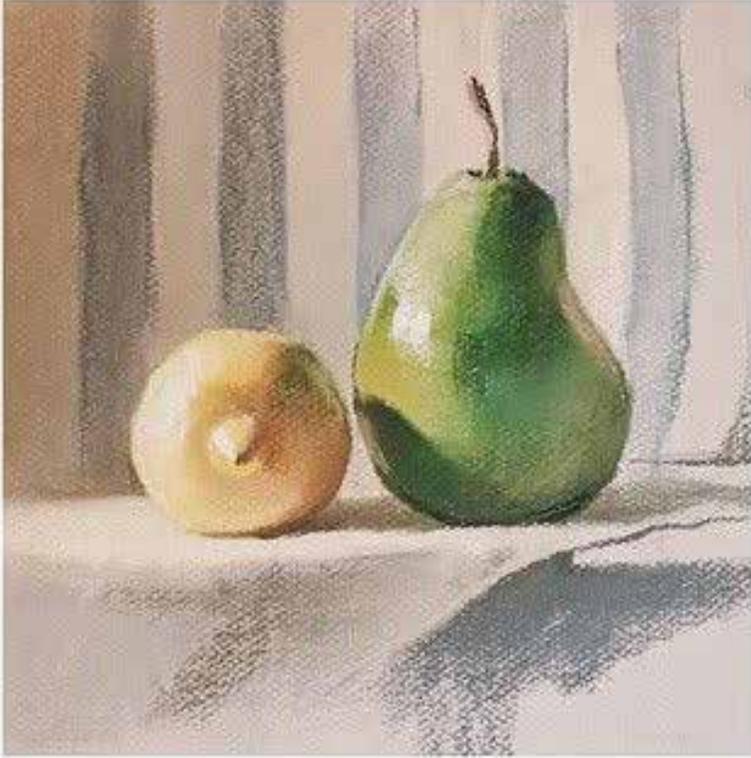
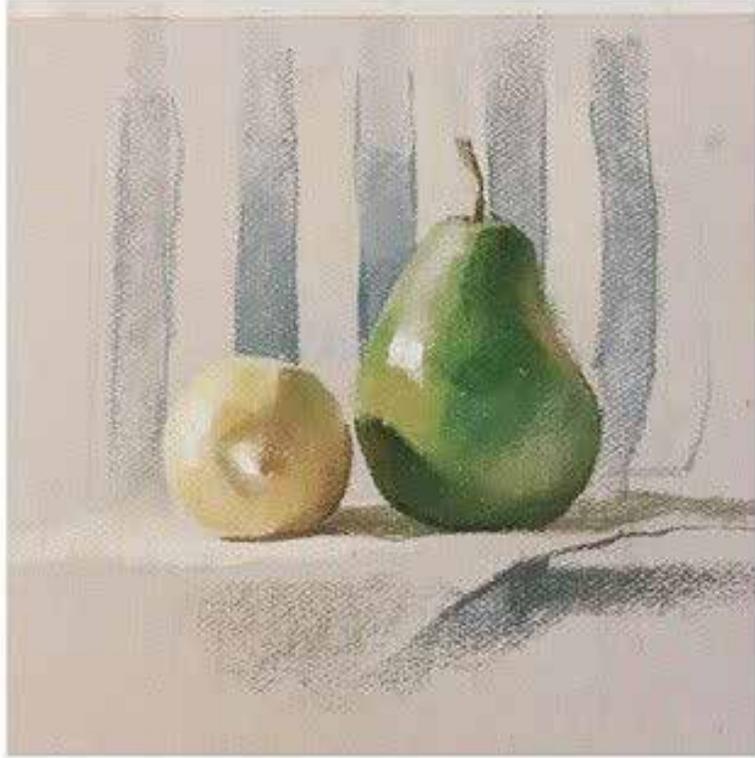
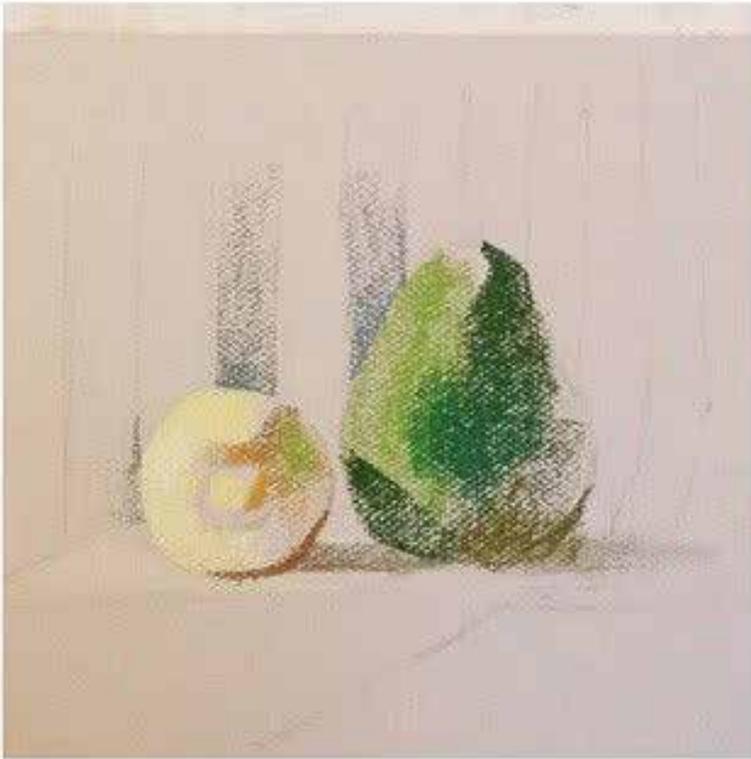
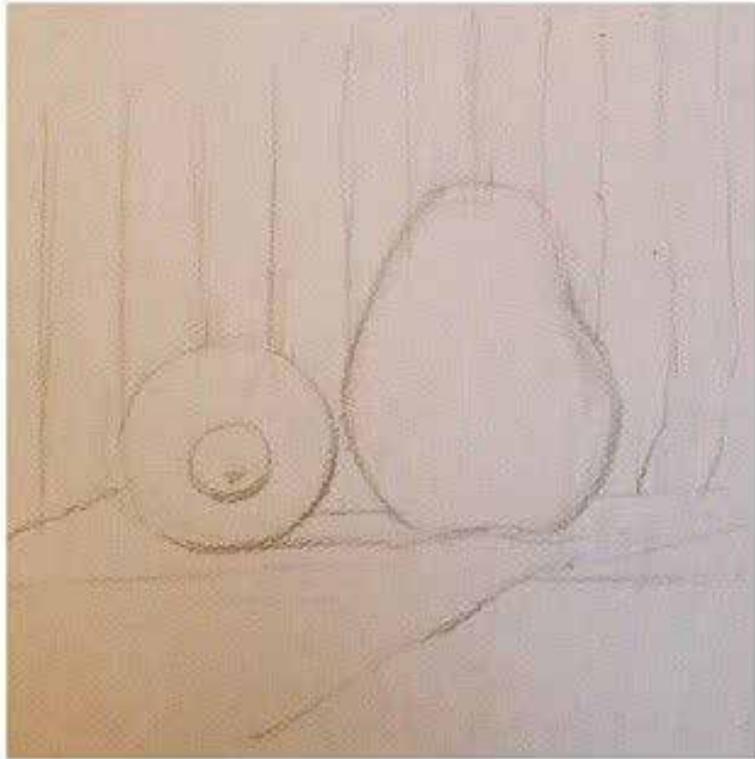

pastels.m © Olga Abramova

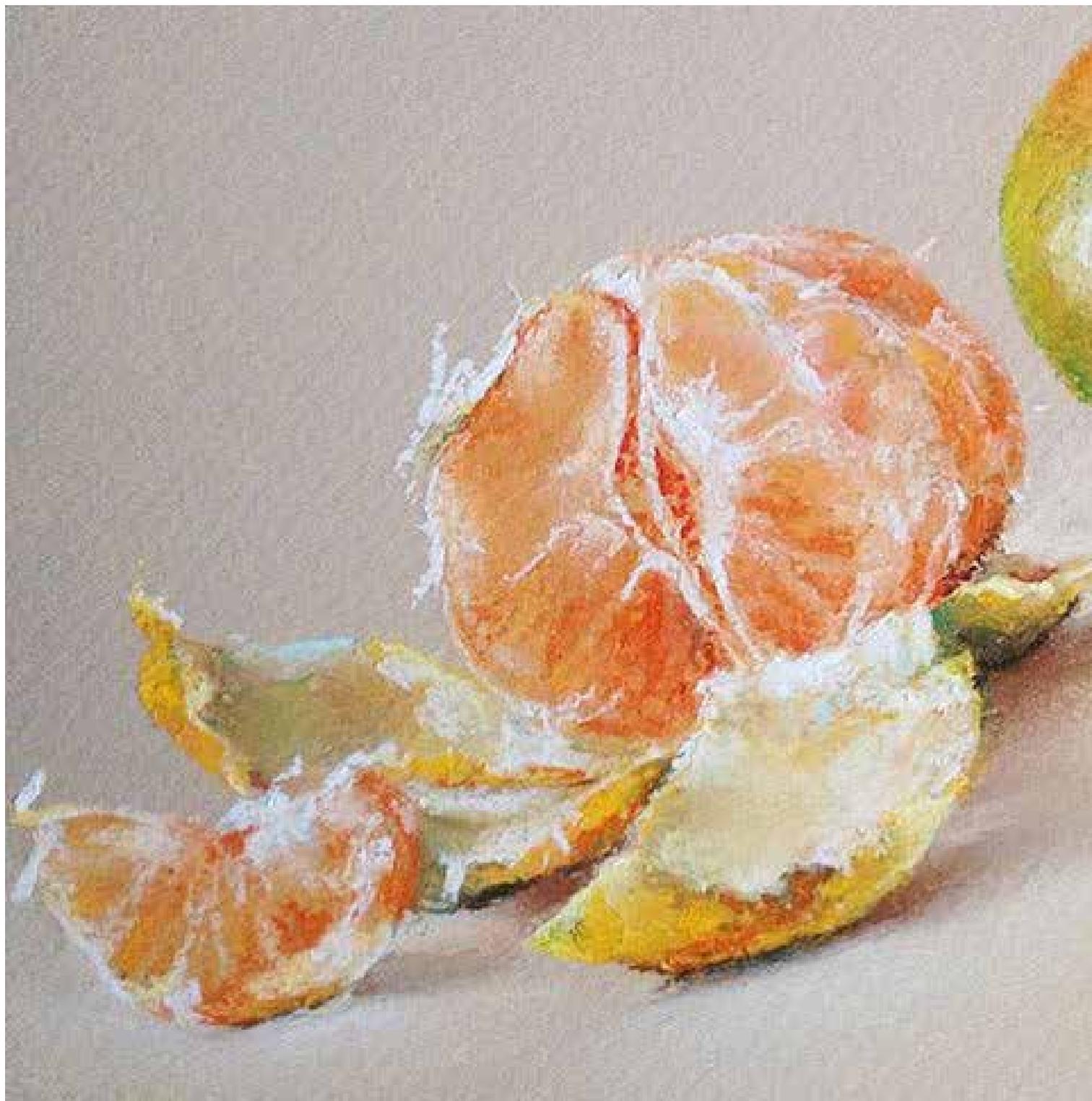

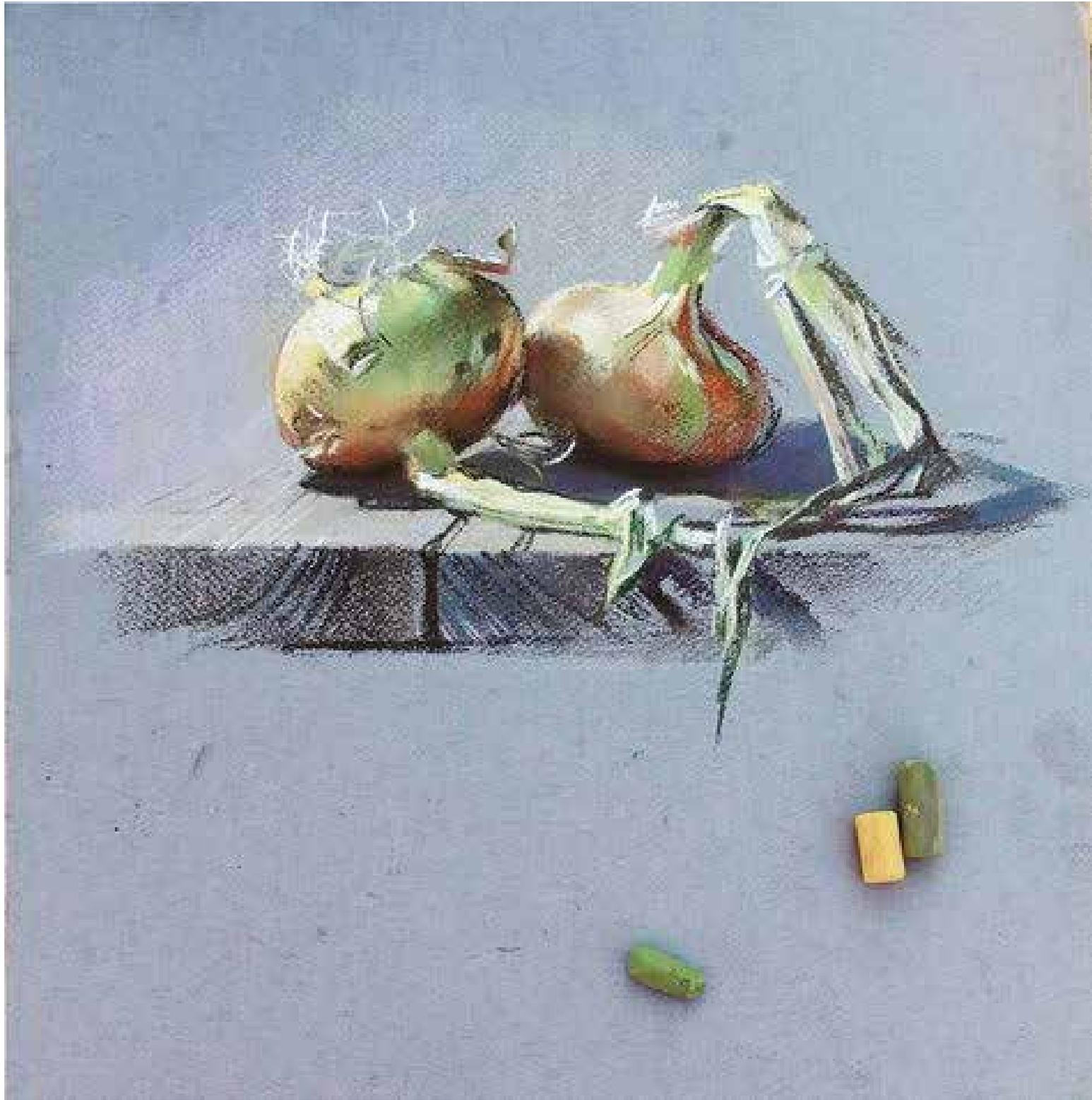

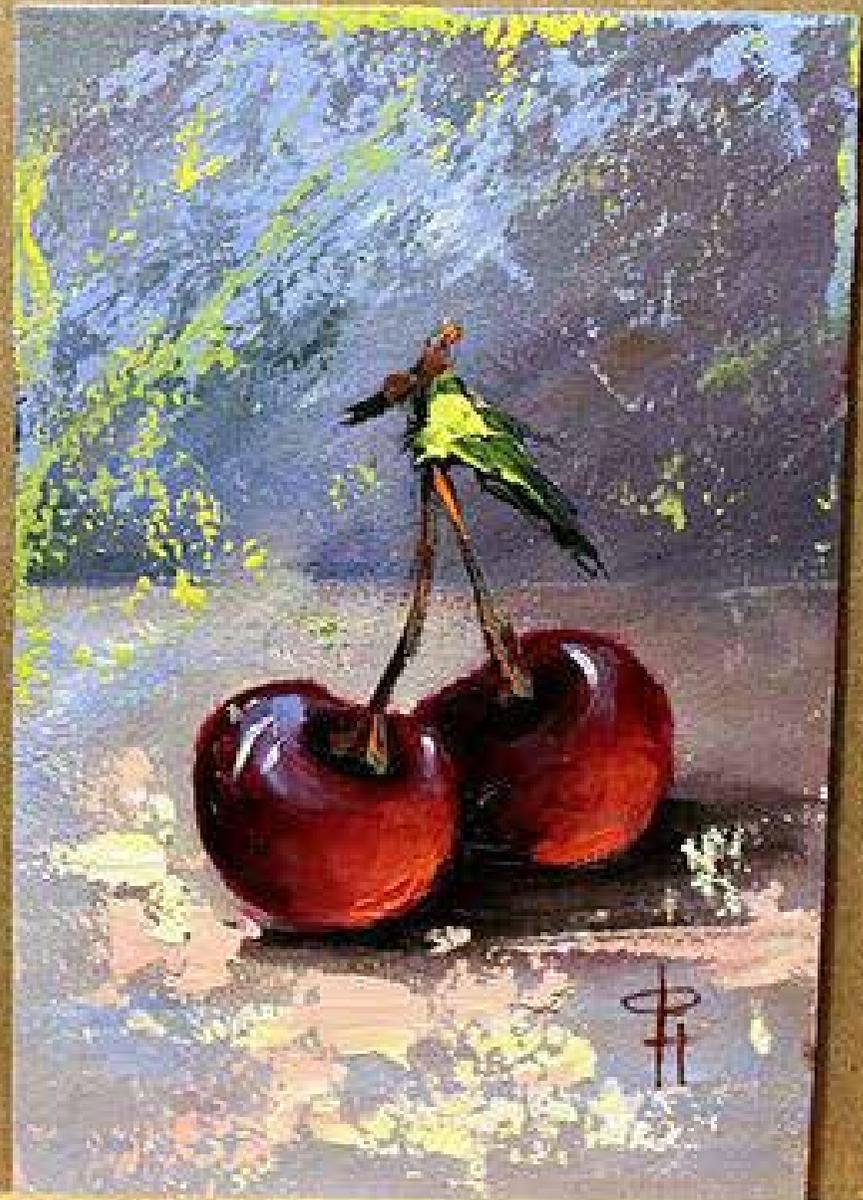
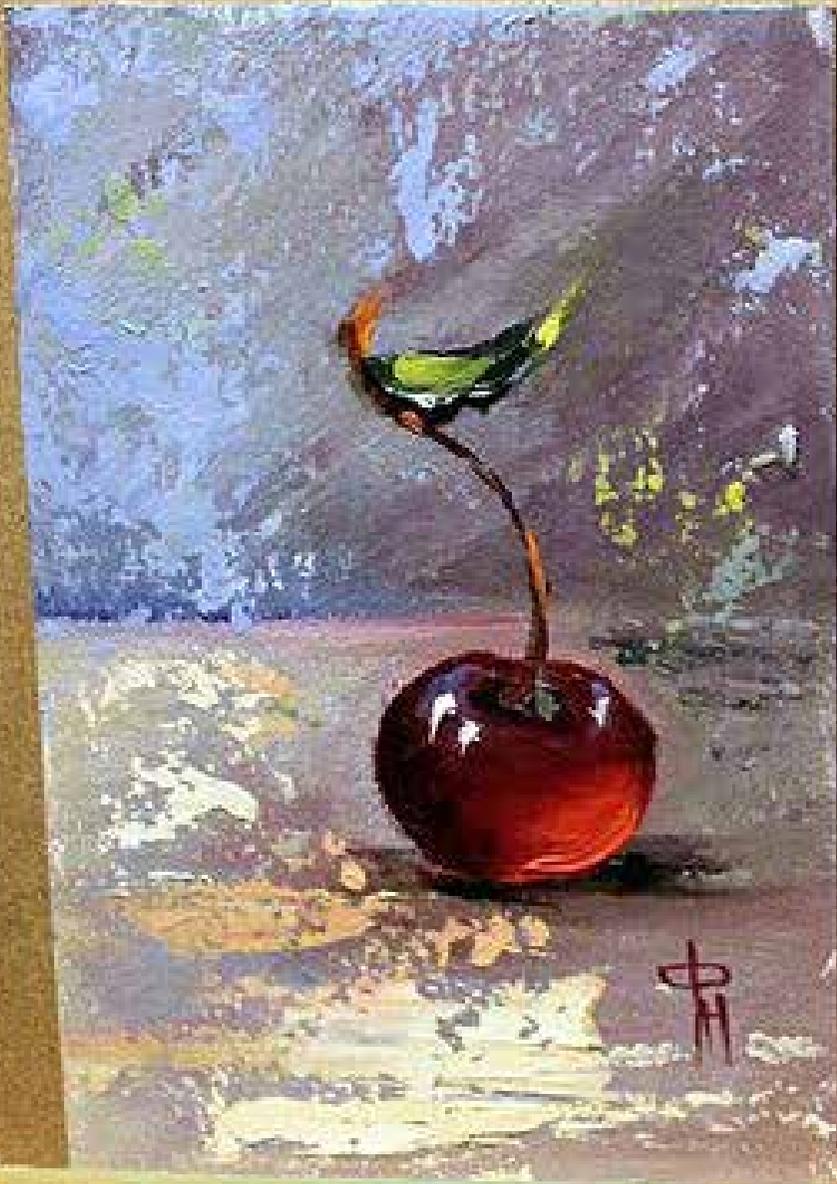

.....или отдельно фрукты, овощи

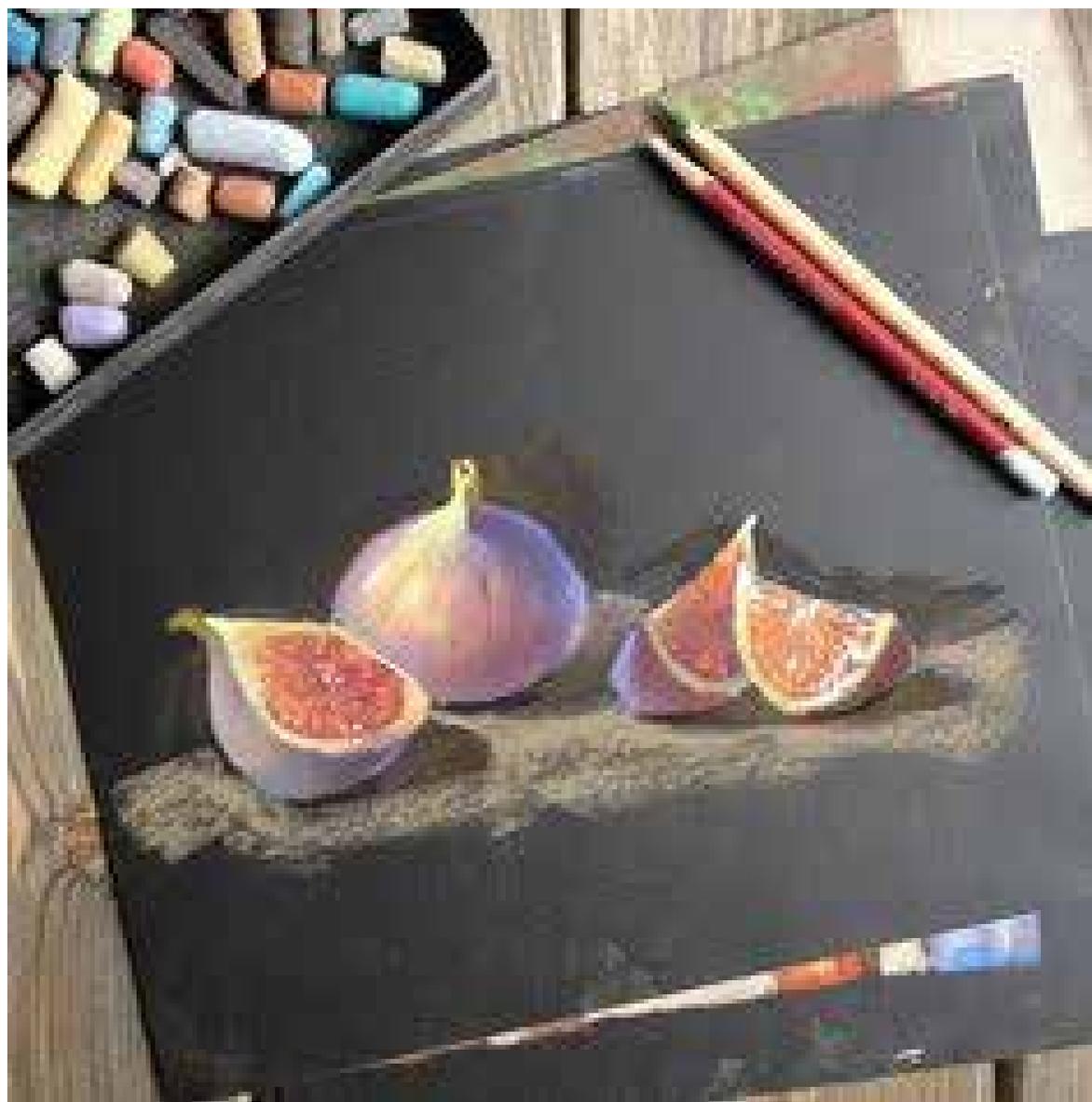

© 2005 S. J. F. [unreadable]

Знают, что вы
и полюбите,
Витамины,
Которые
Торикни
Обжигает.
НЕ ЛИМОН

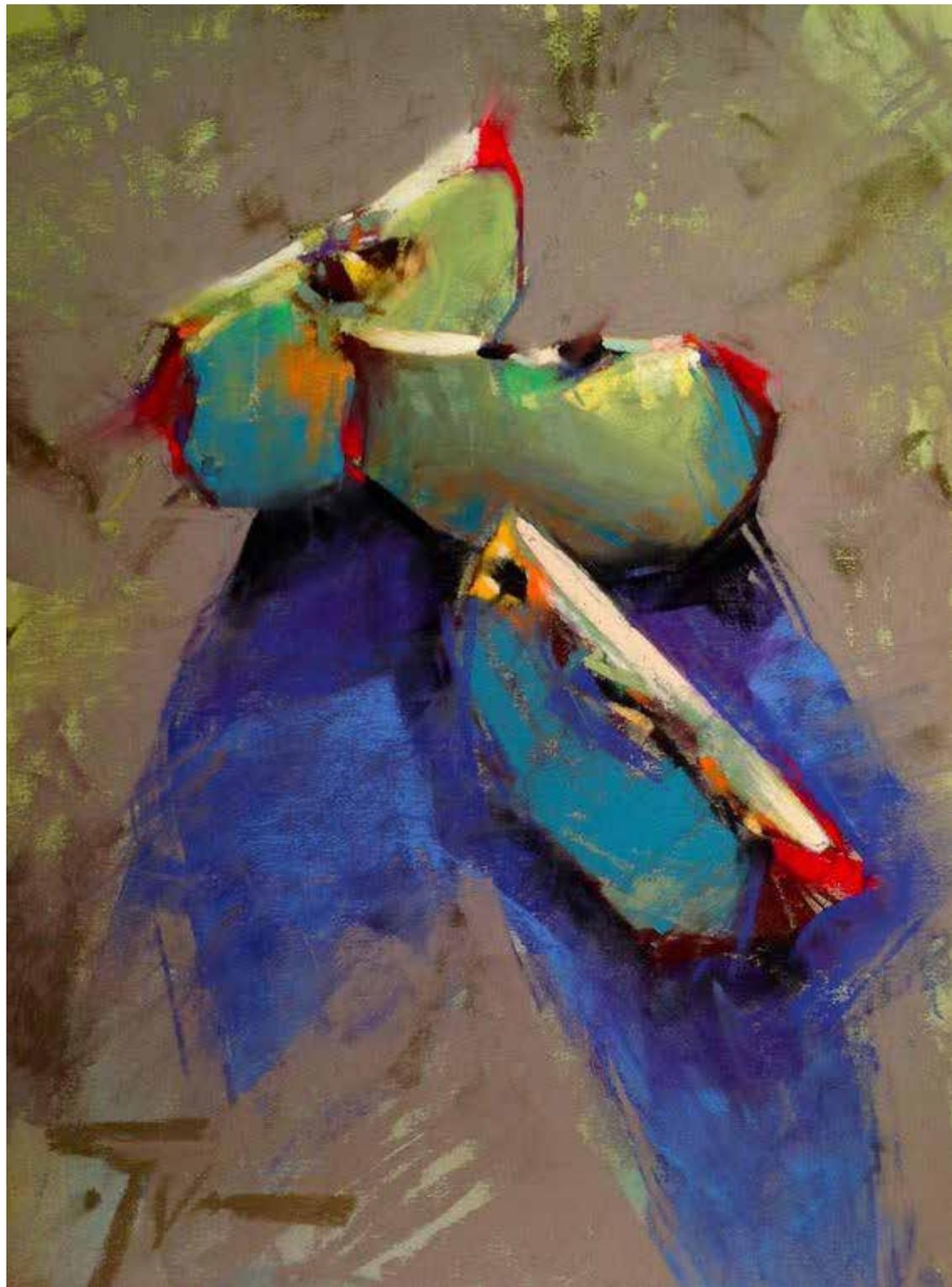

Лук
07.01.12

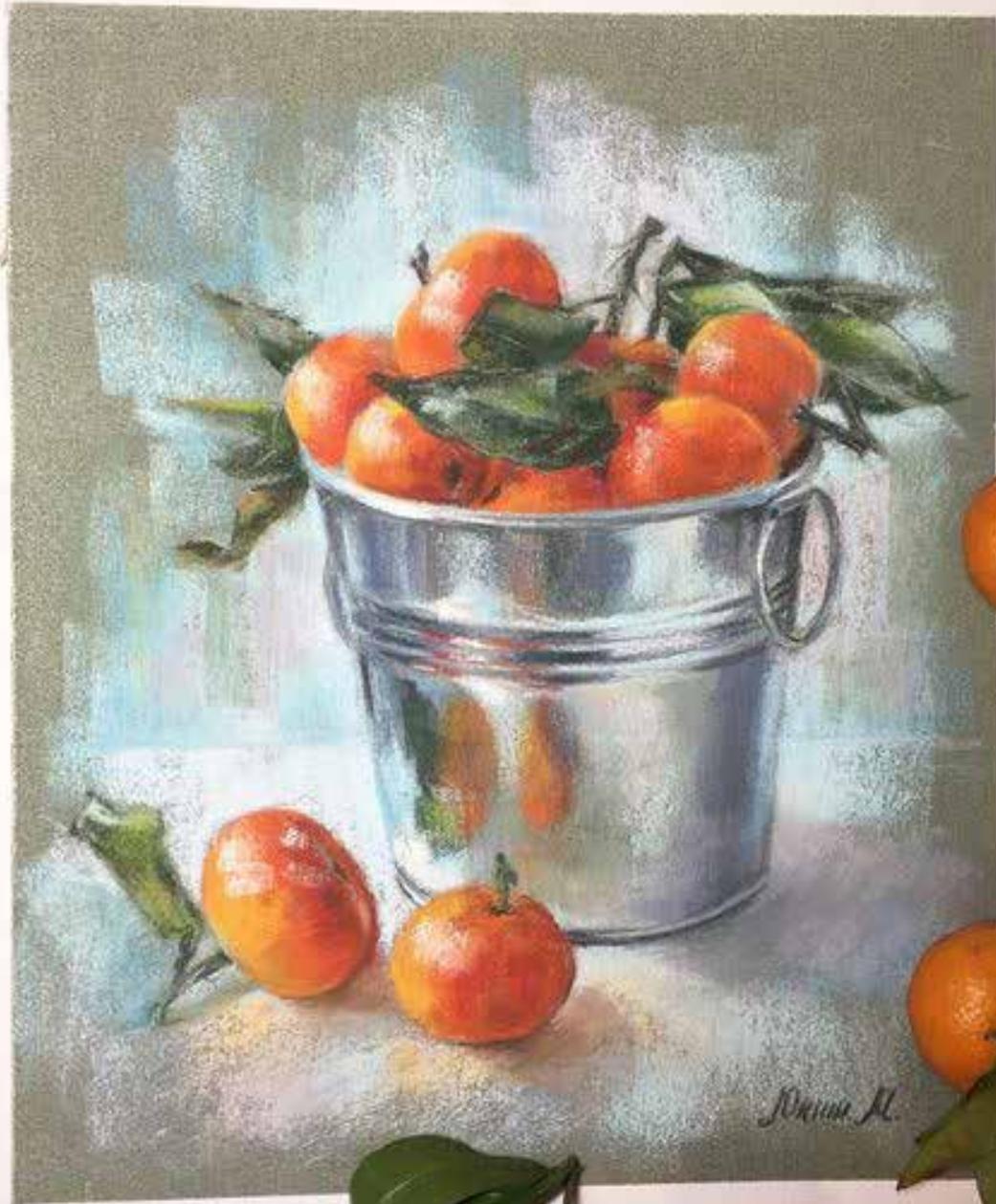
Allium
sativum
Чеснок

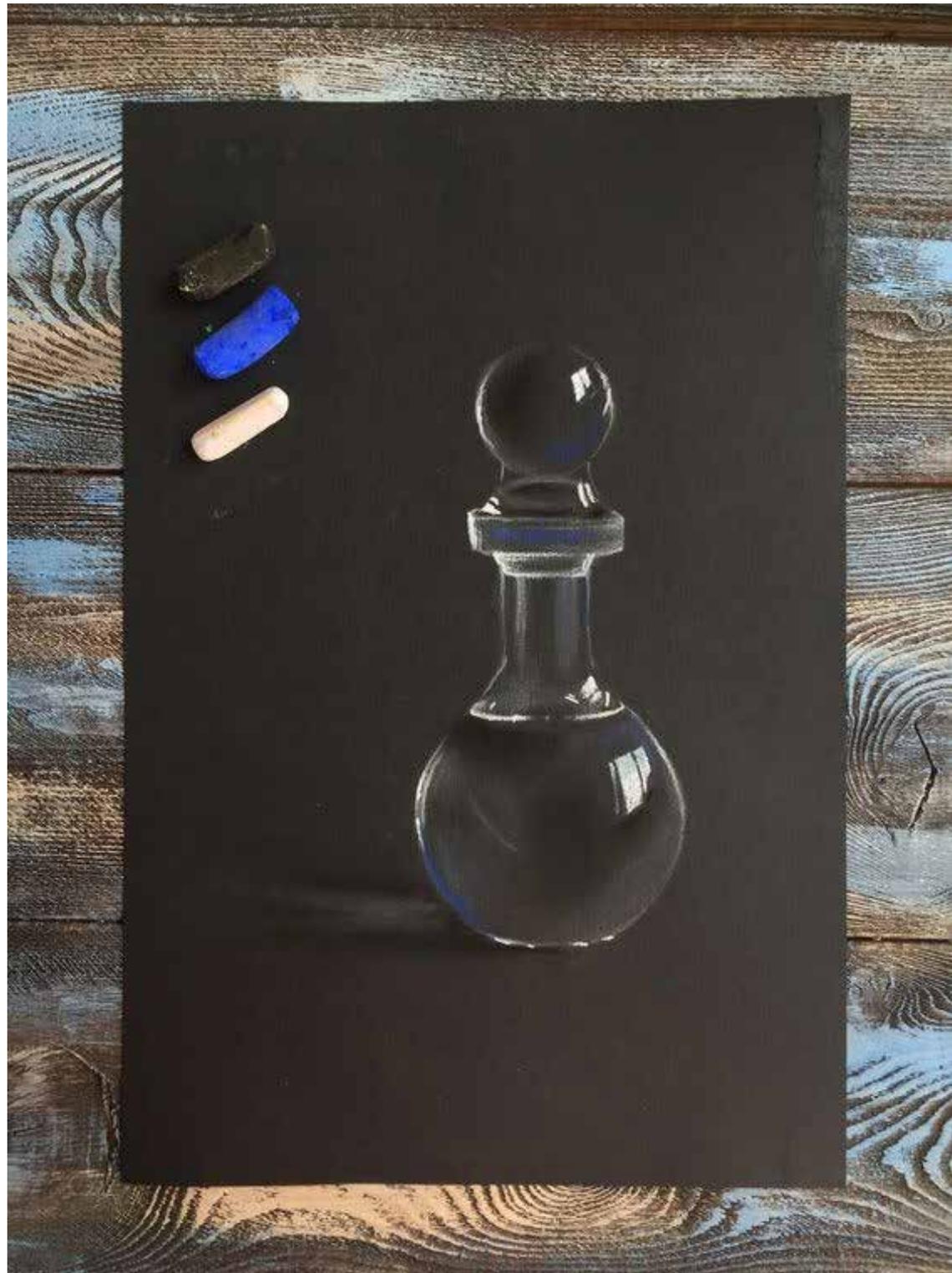
Натуральный
антибиотик,
разжижает кровь,
укрепляет иммунную
систему,
очень вкусный!

Не забываем про чёрную пастельную бумагу!
Порой изображения на ней смотрятся очень выигрышно!

.....а это вам для вдохновения))))

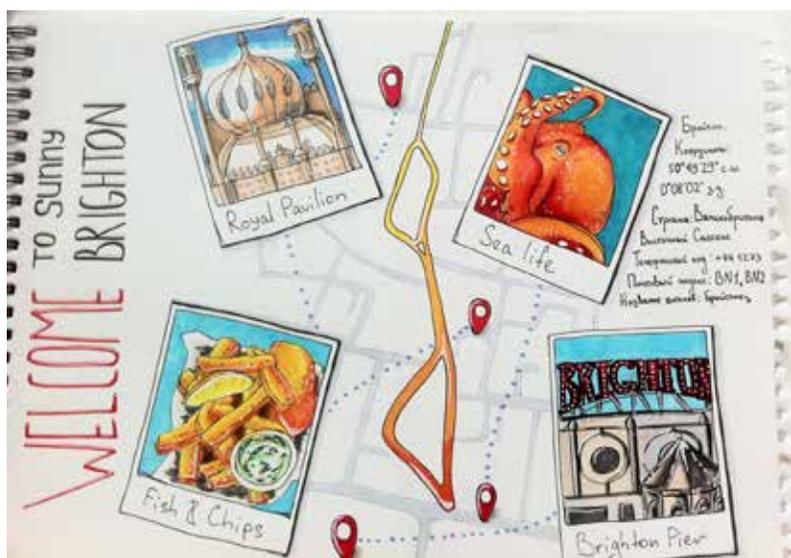
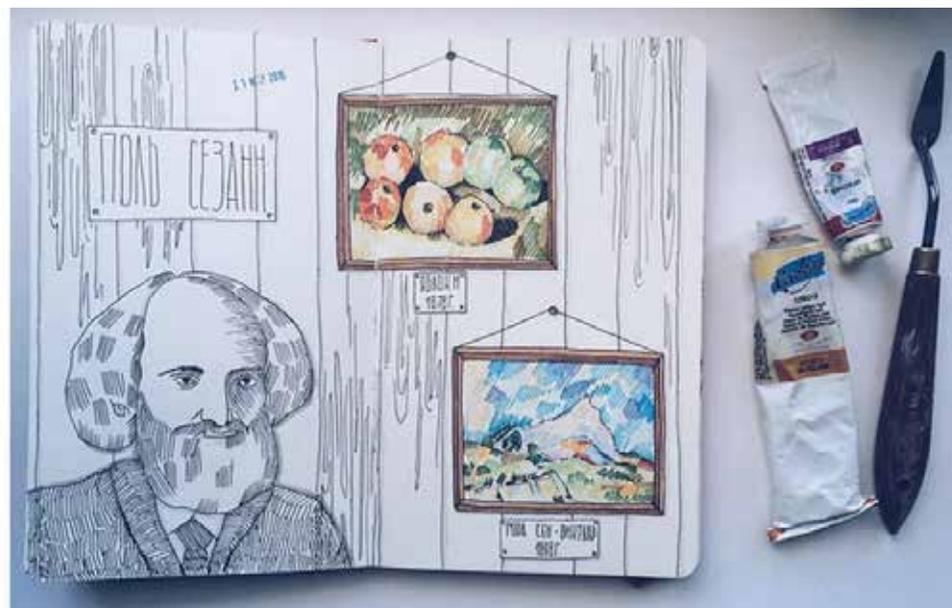

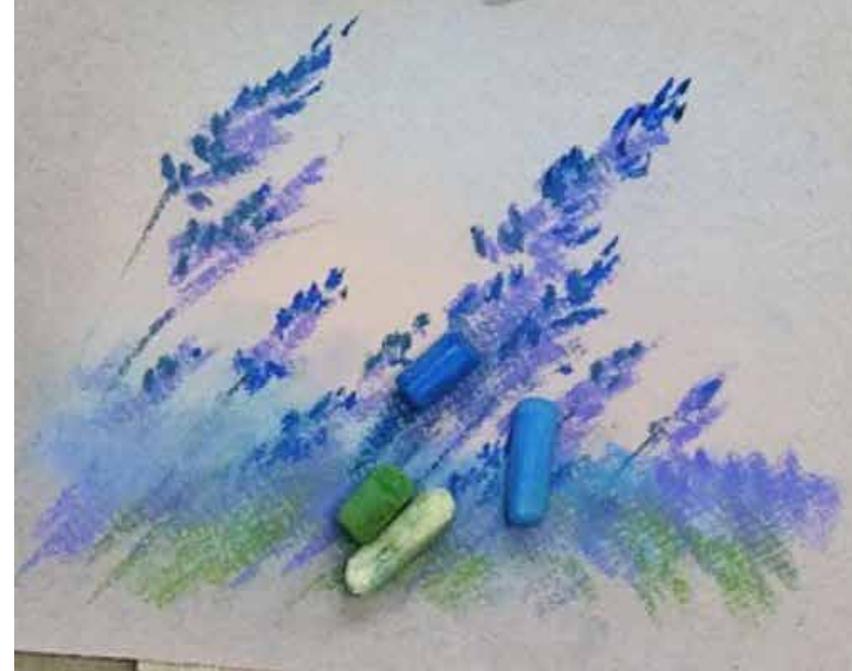
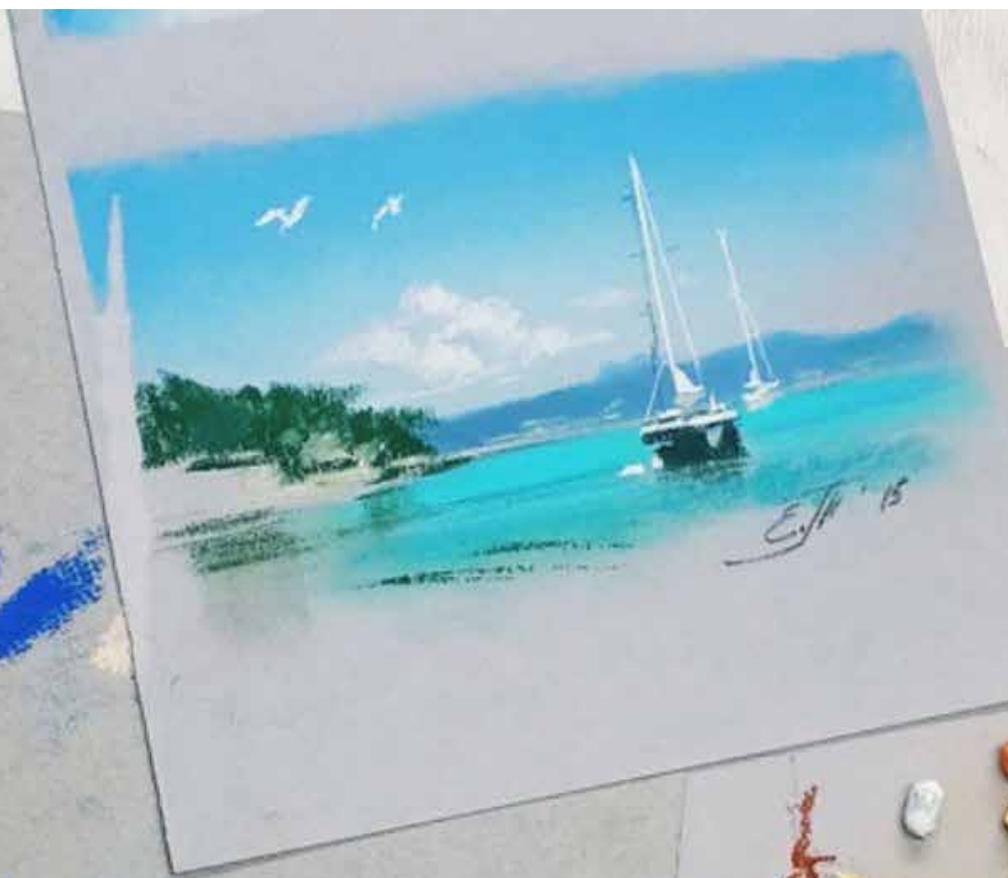

2. Мой день.

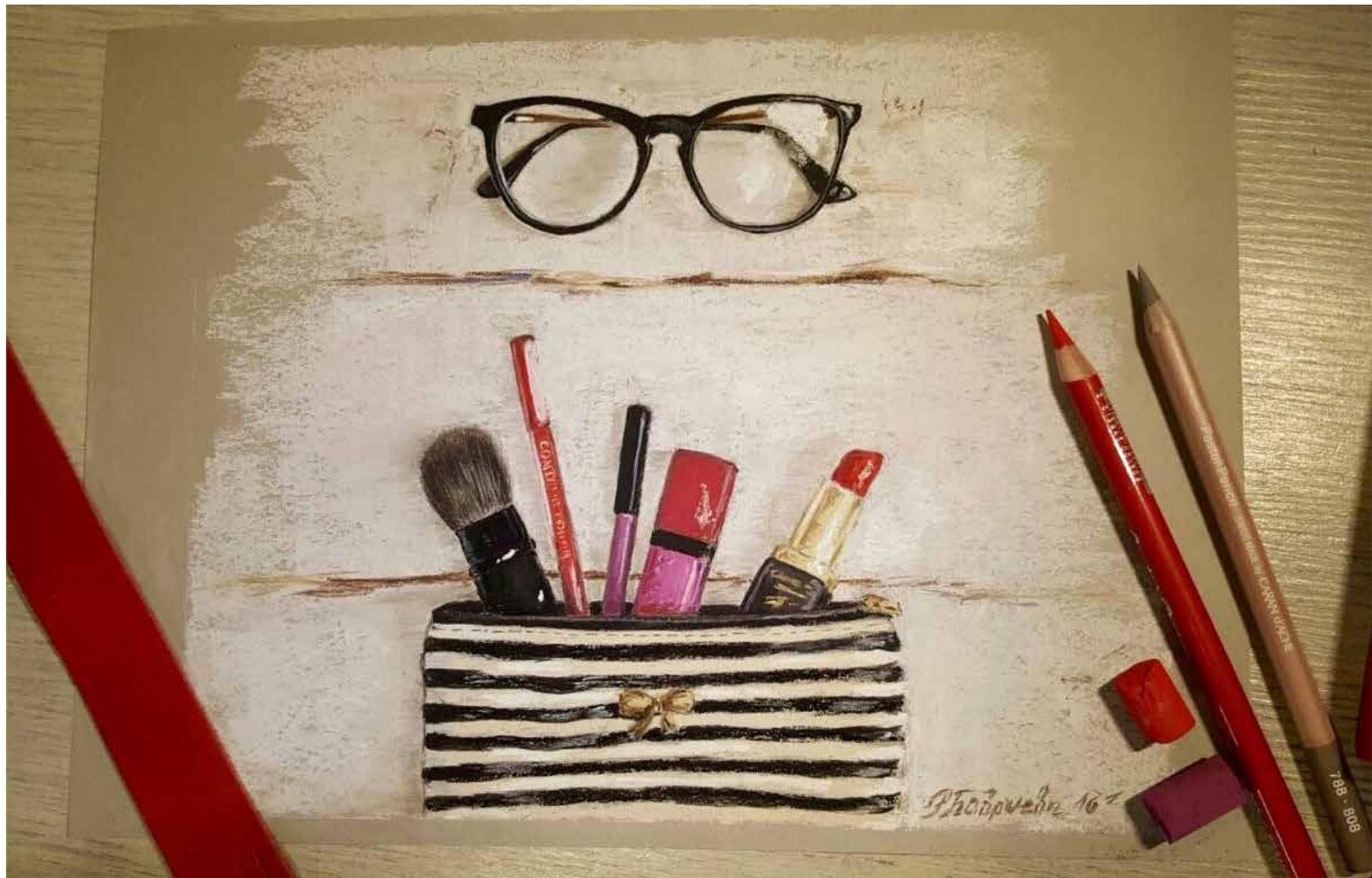
Впечатления от дня (делается на одном развороте с изображением разных аспектов). Что было в одном вашем дне.

P.S. Таких изображений в интернете, к сожалению, в пастели очень мало, а точнее даже отсутствуют. Но вы же помните, что можно компоновать несколько ощущений от одного дня на один разворот!

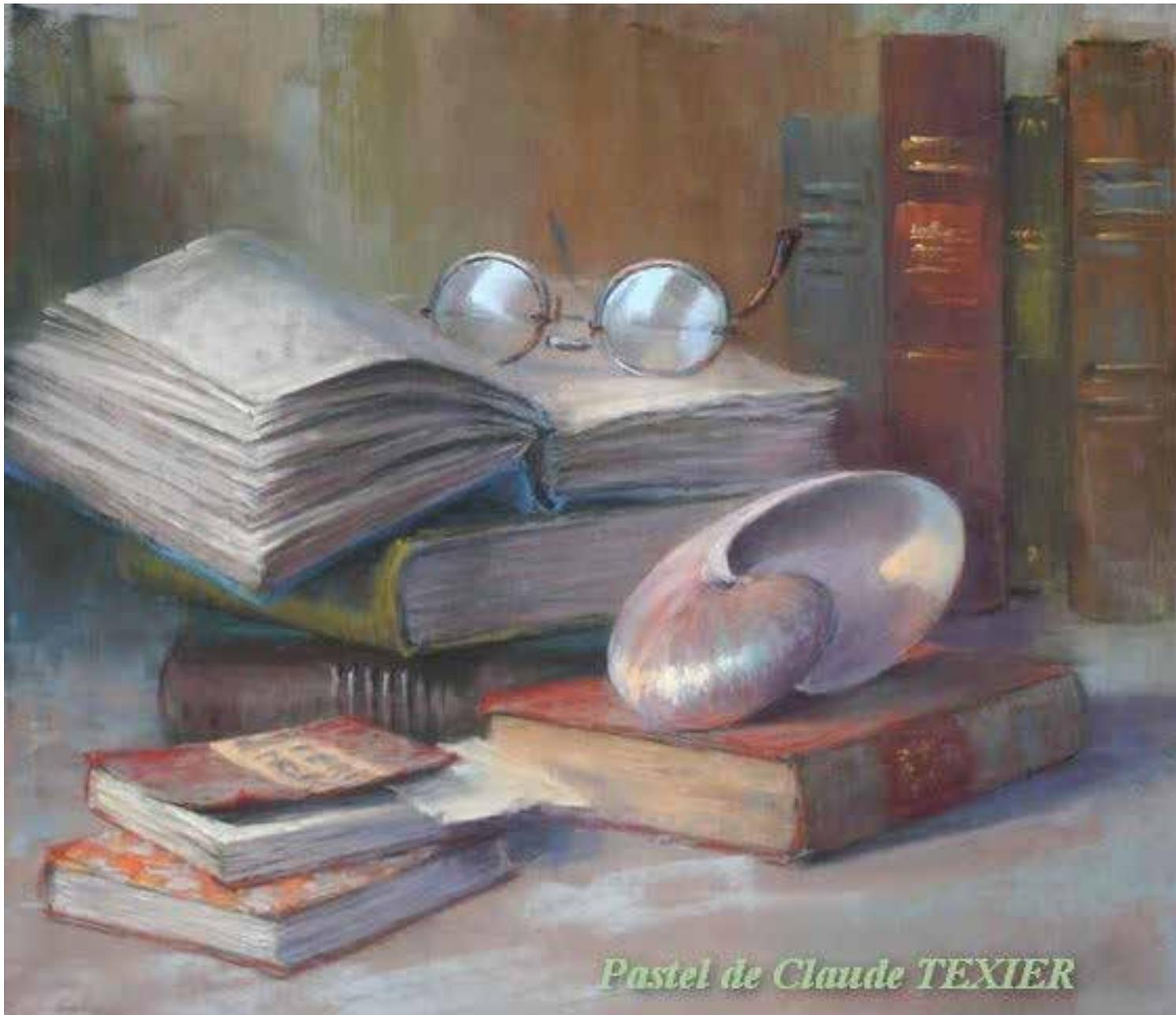

mcast

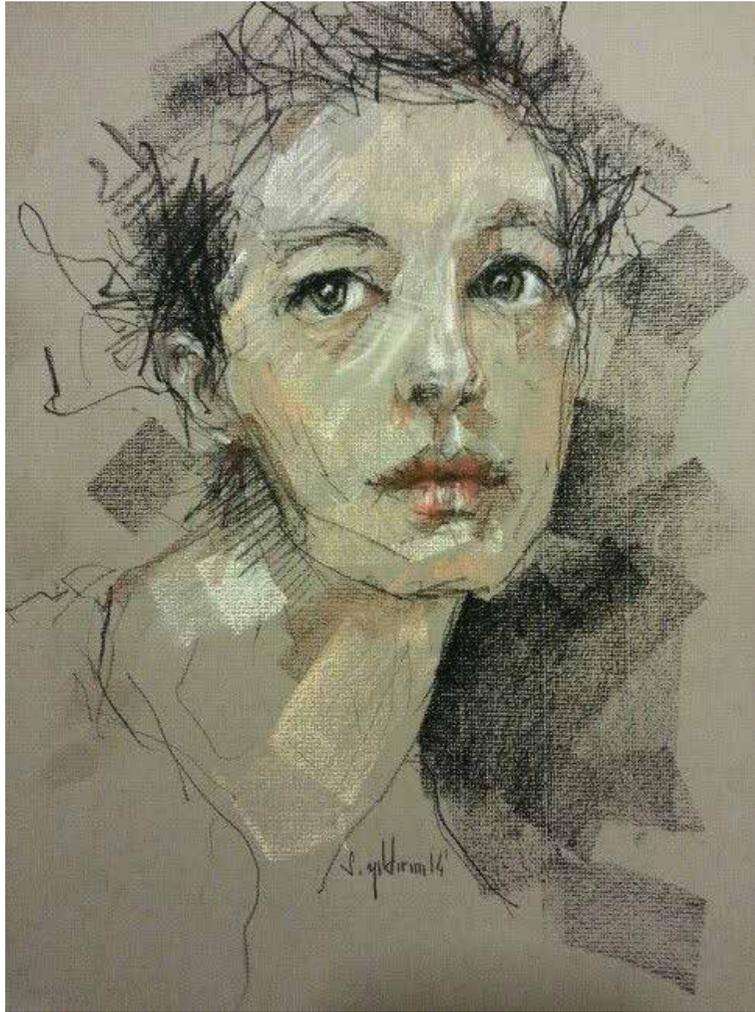
Pastel de Claude TEXIER

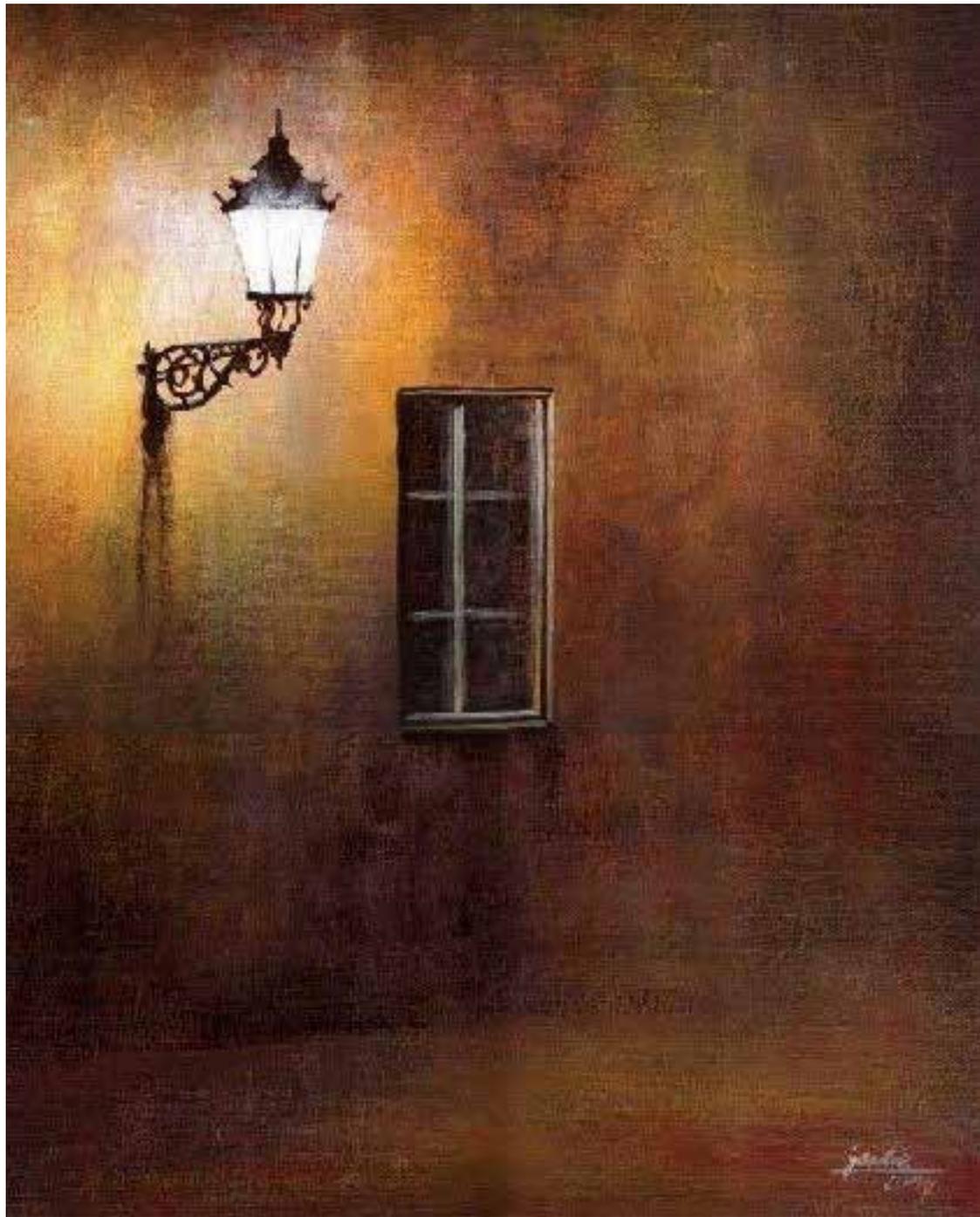

3. Мир живой природы.

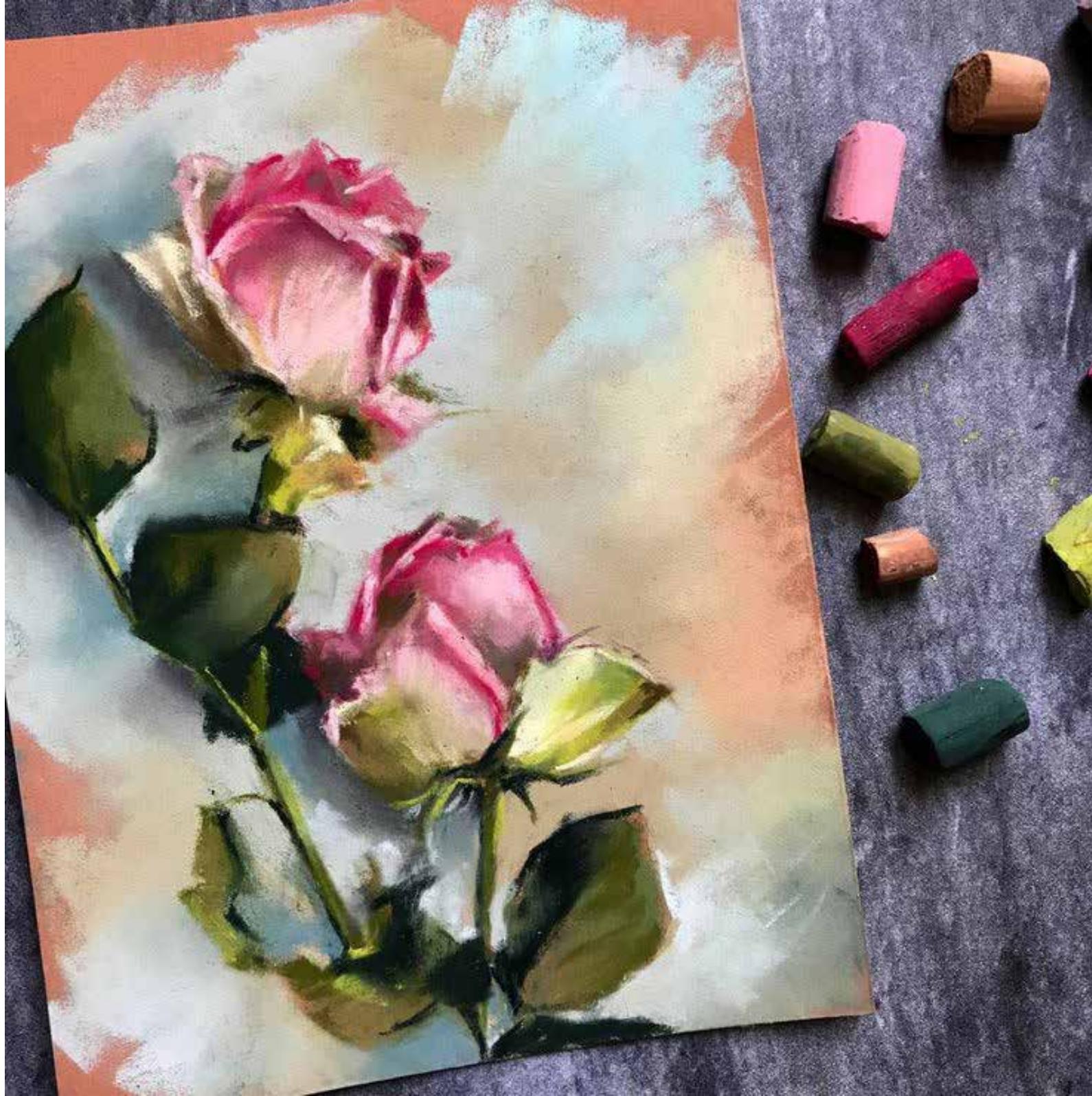
Растения (цветочки, травки, деревья).

Изображение выбранного растения без заполнения листа целиком(небом и землёй), но обыгранное интересно (надписи, тени). Можно рисовать кору дерева, пеньки, камушки, ракушки, что угодно, интересно скомпоновав на листе или применив «рисунок в рисунке». Думайте про композицию и фрагментирование.

pastels.ru © Olga Abramova

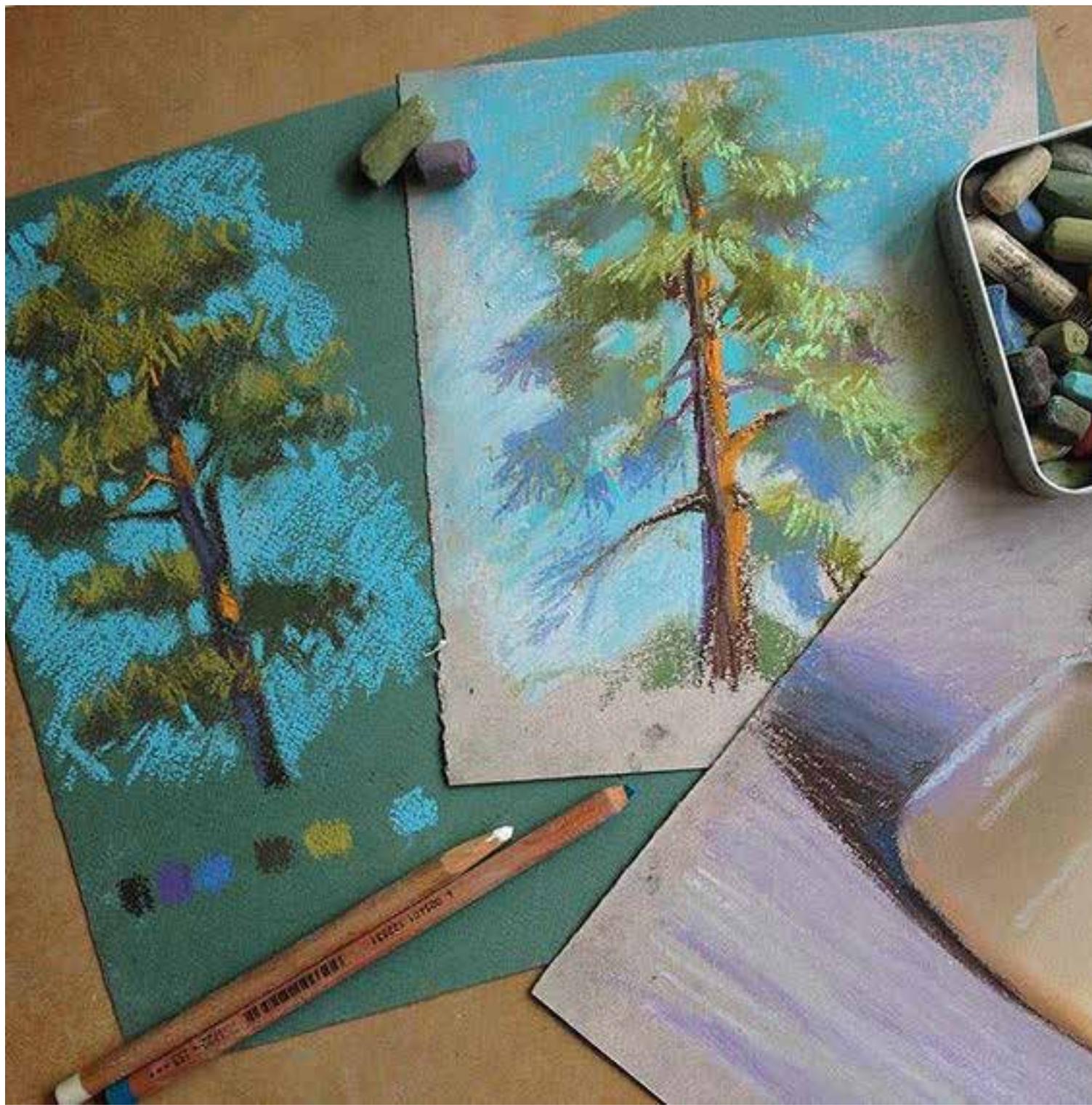

ArtisCad.com - (C) Breton Michel

Вино купил в 1800 году
1800 и 1800 году
1800 в 1800 году...

С/16

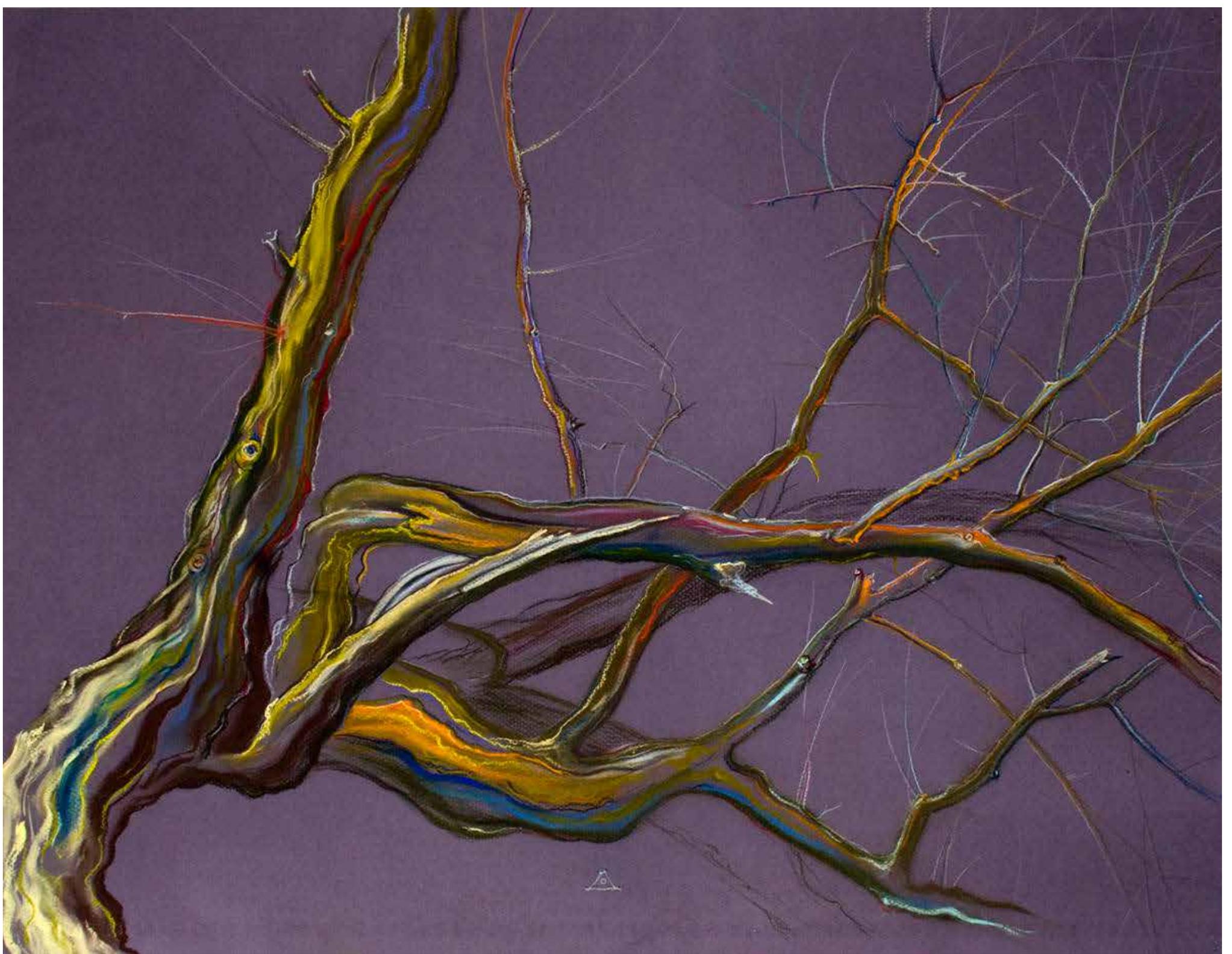
Portrait de Claude LORRAINE

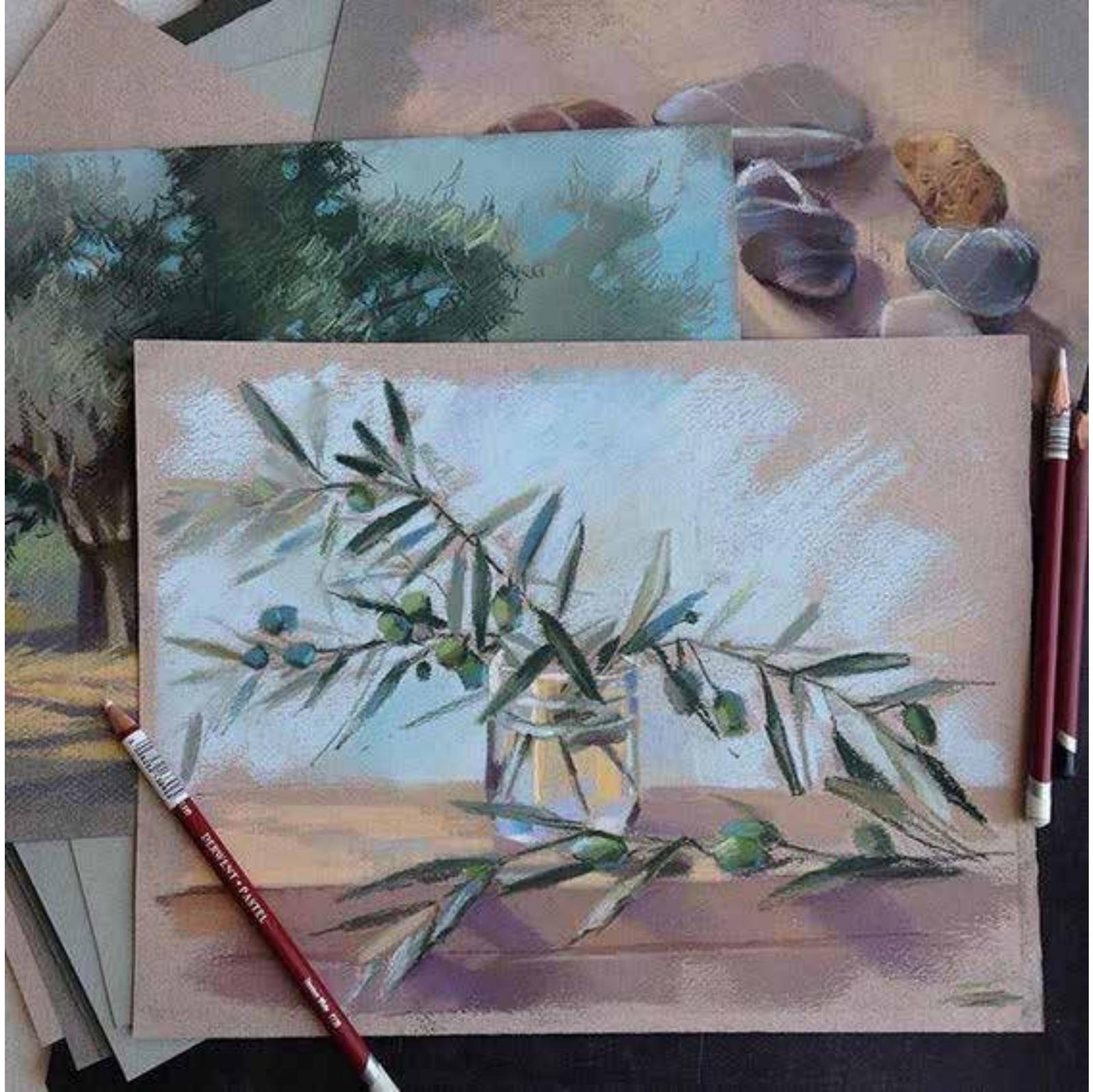

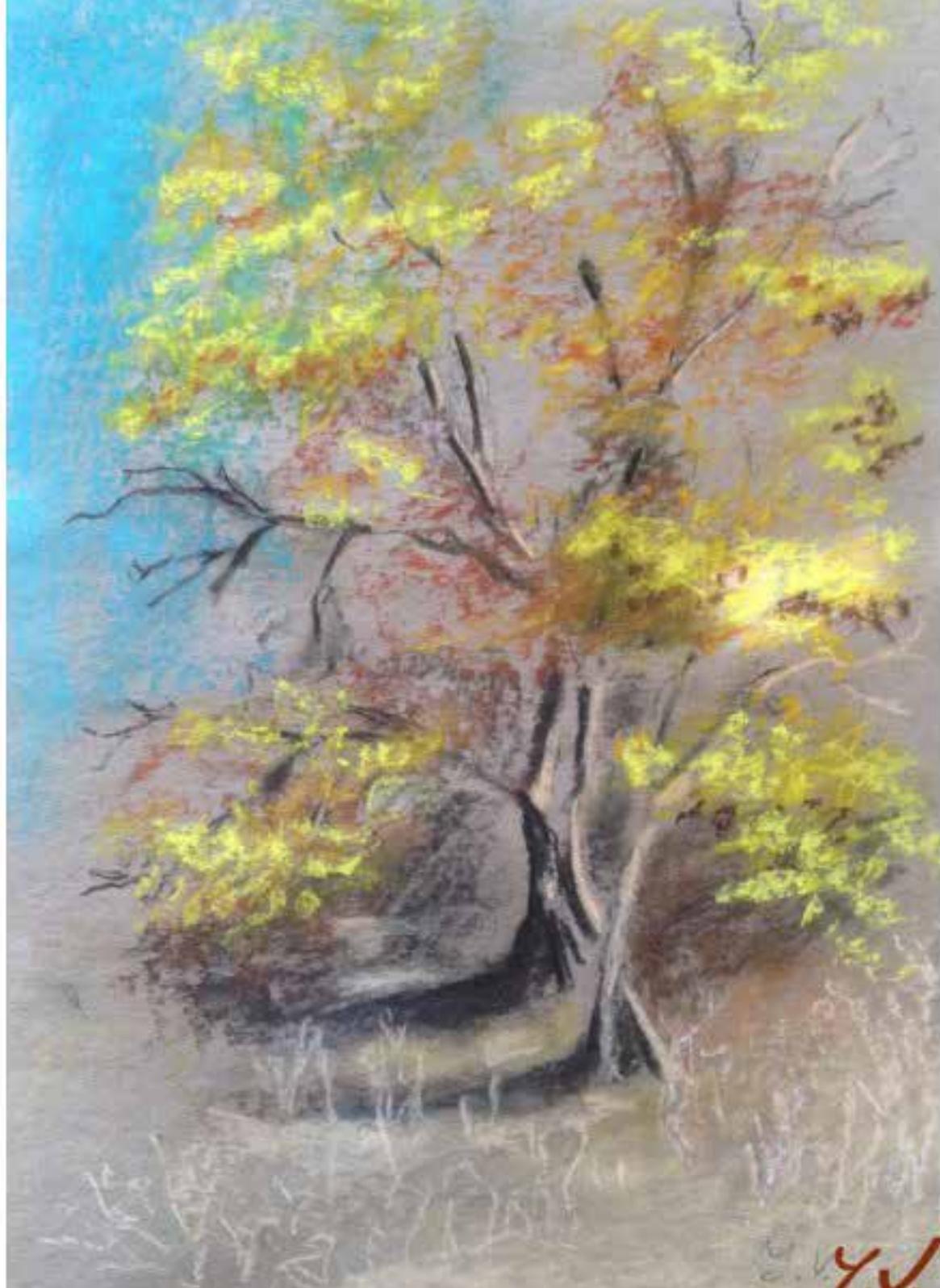

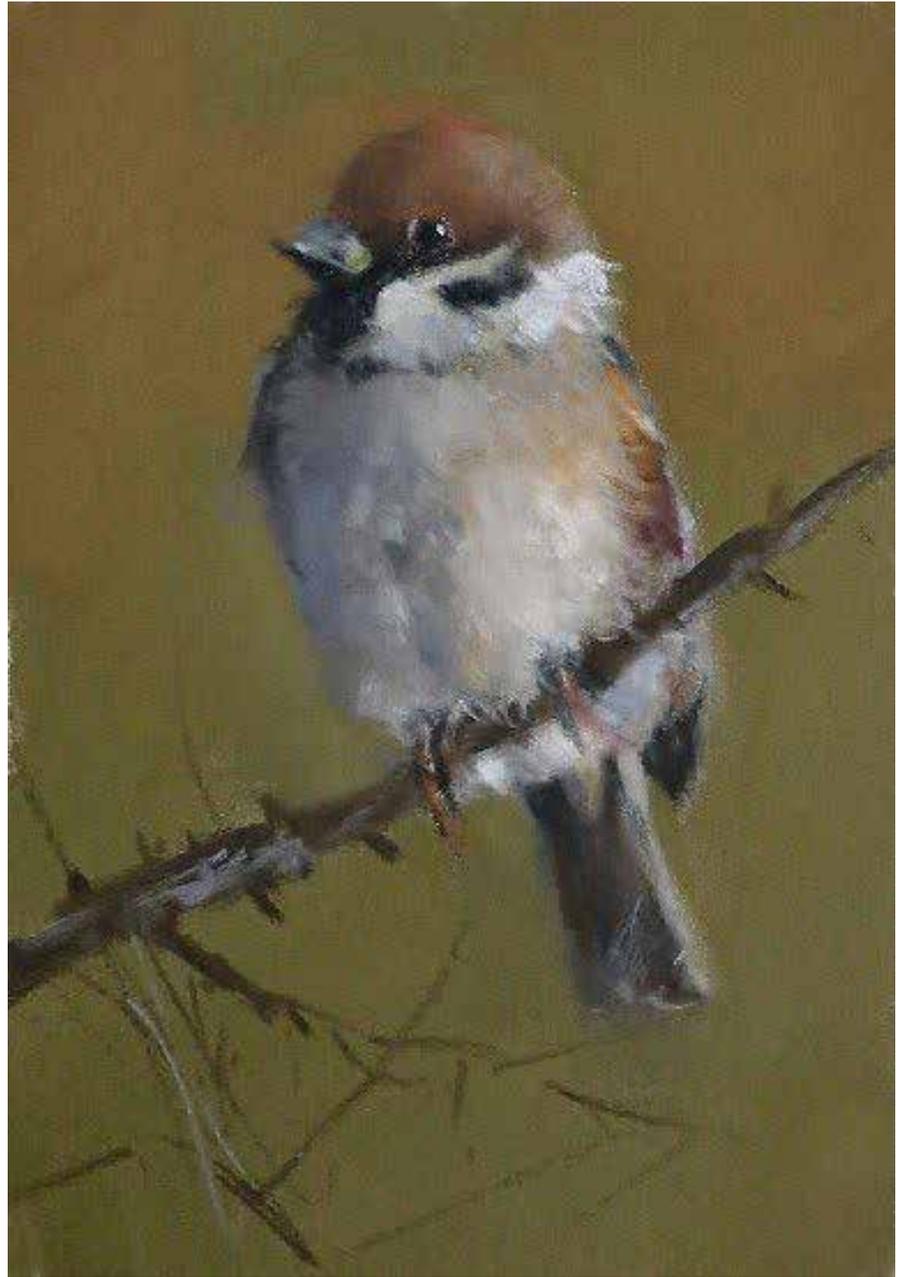
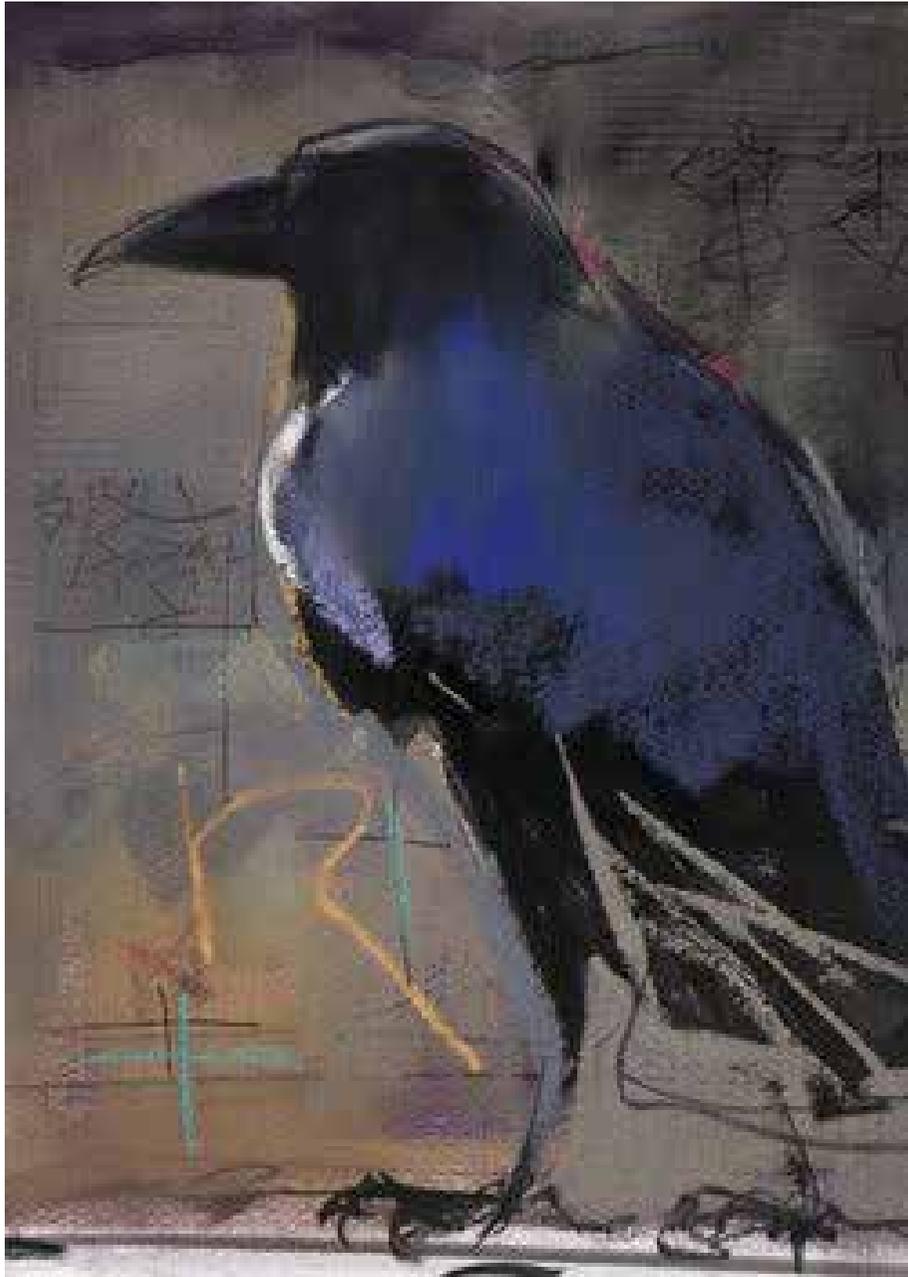

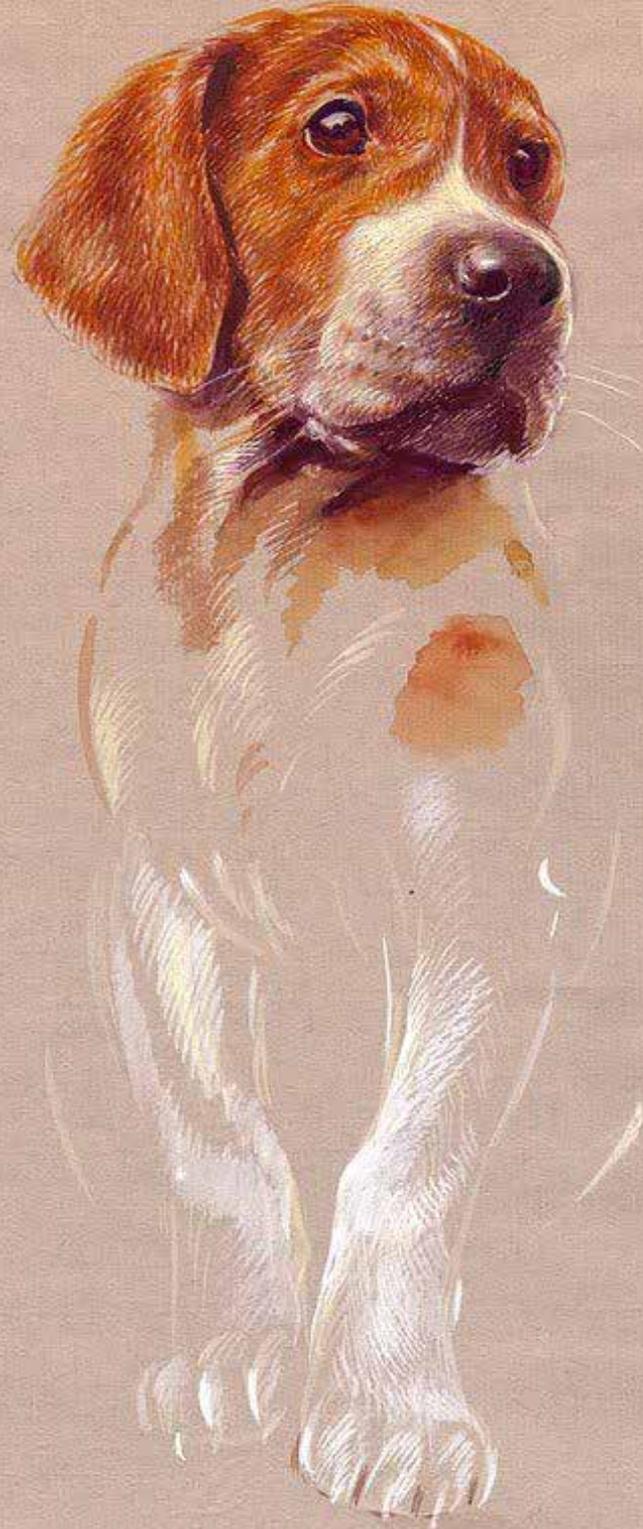

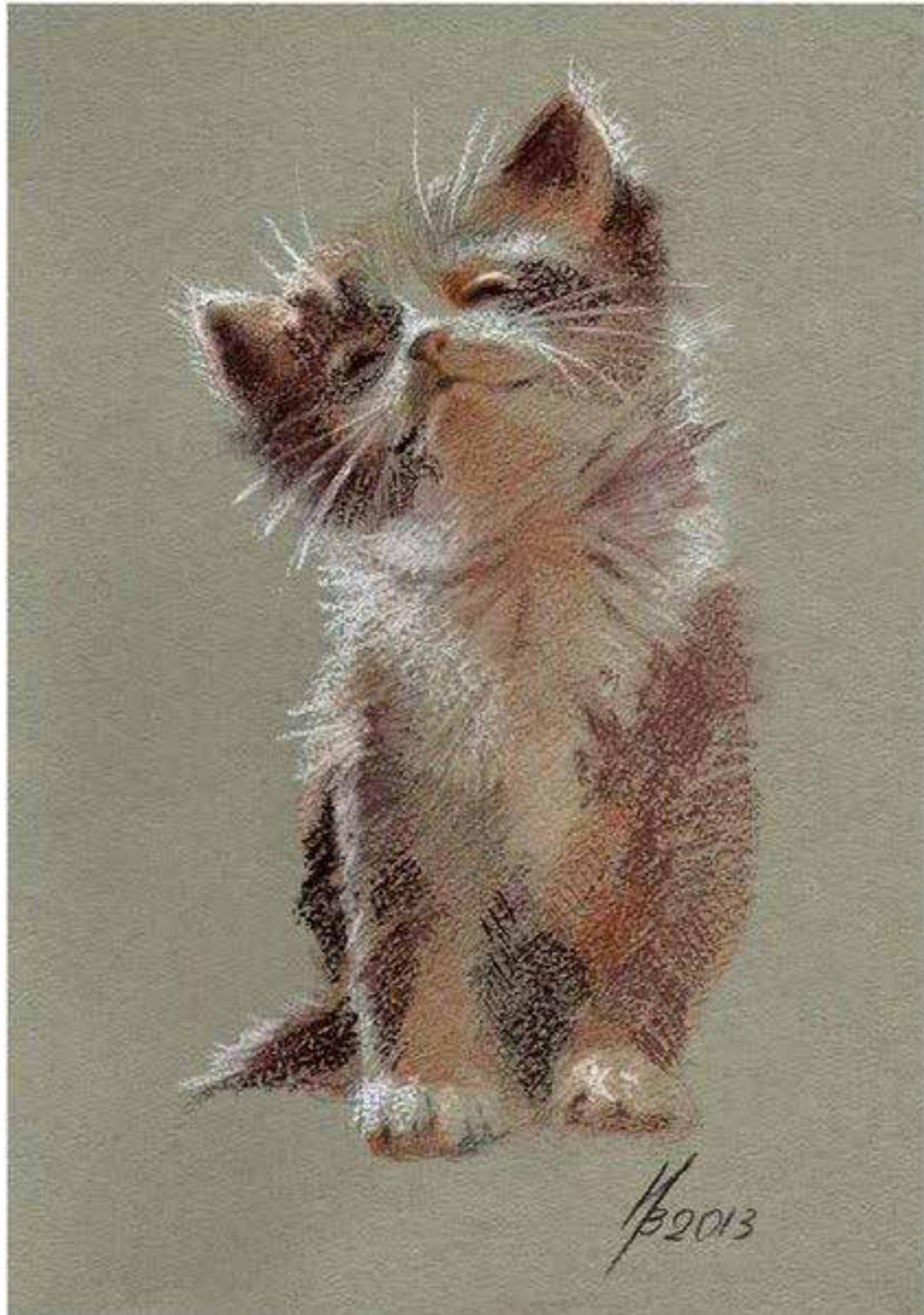

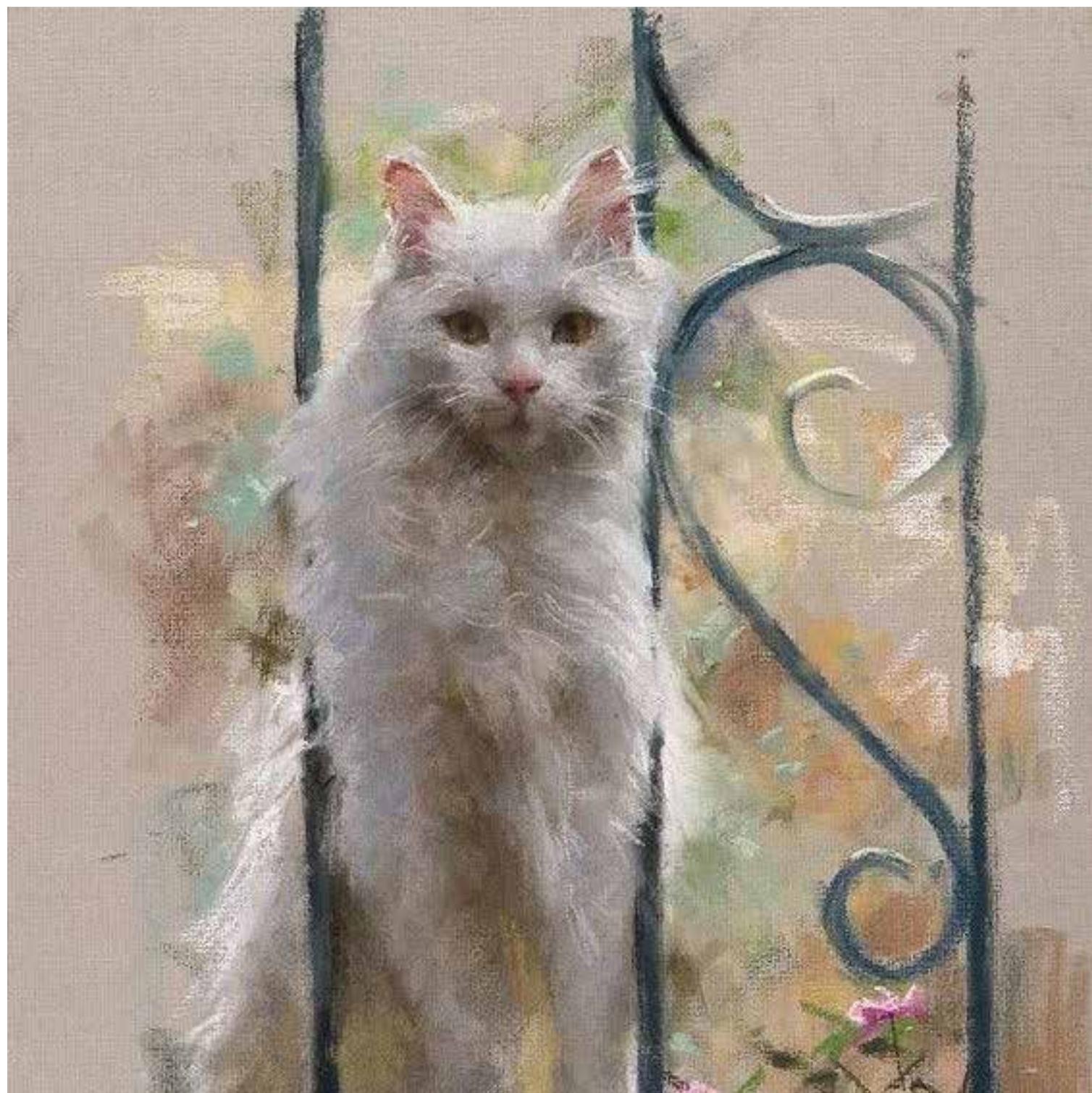
4. Звери. Насекомые.

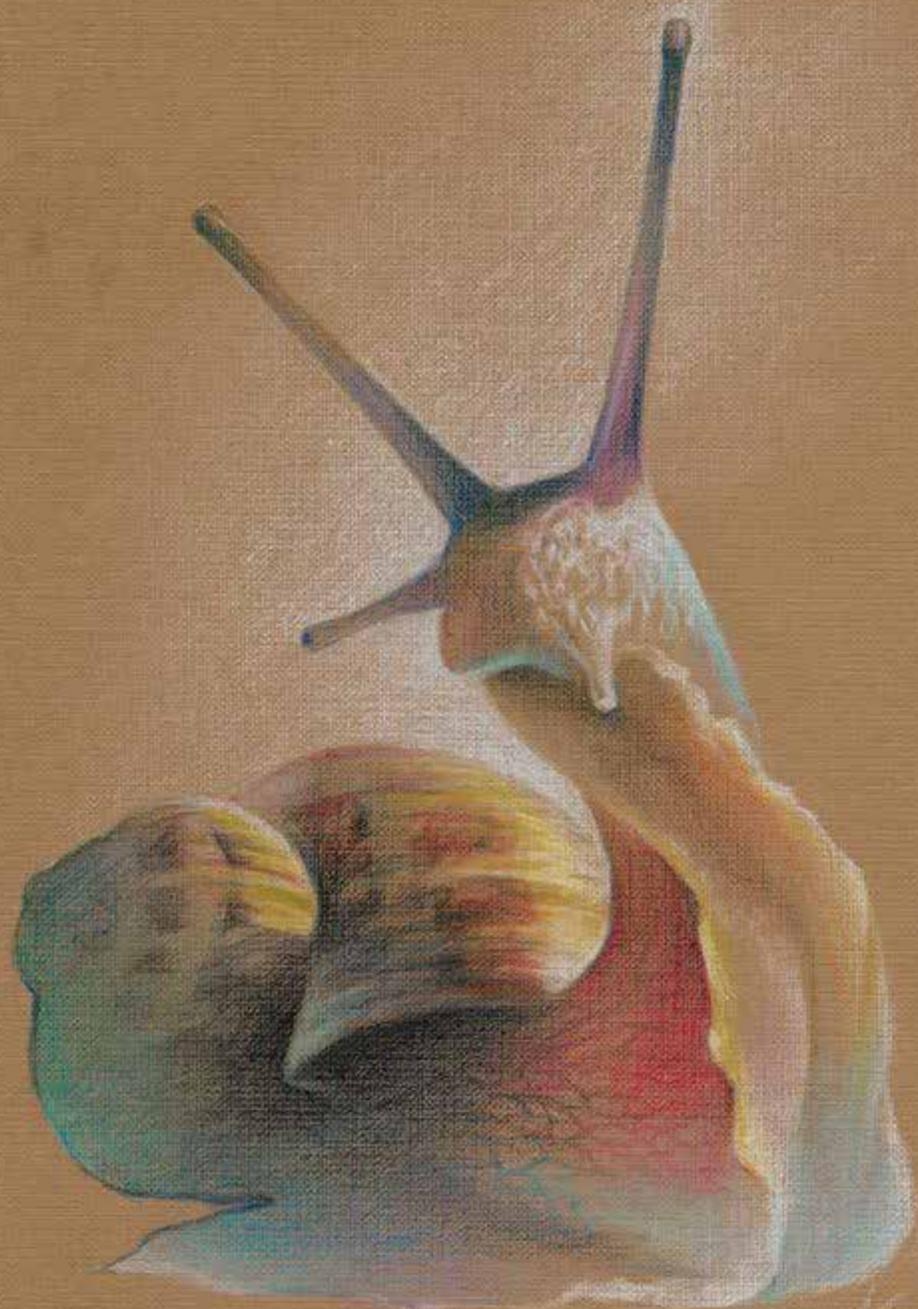

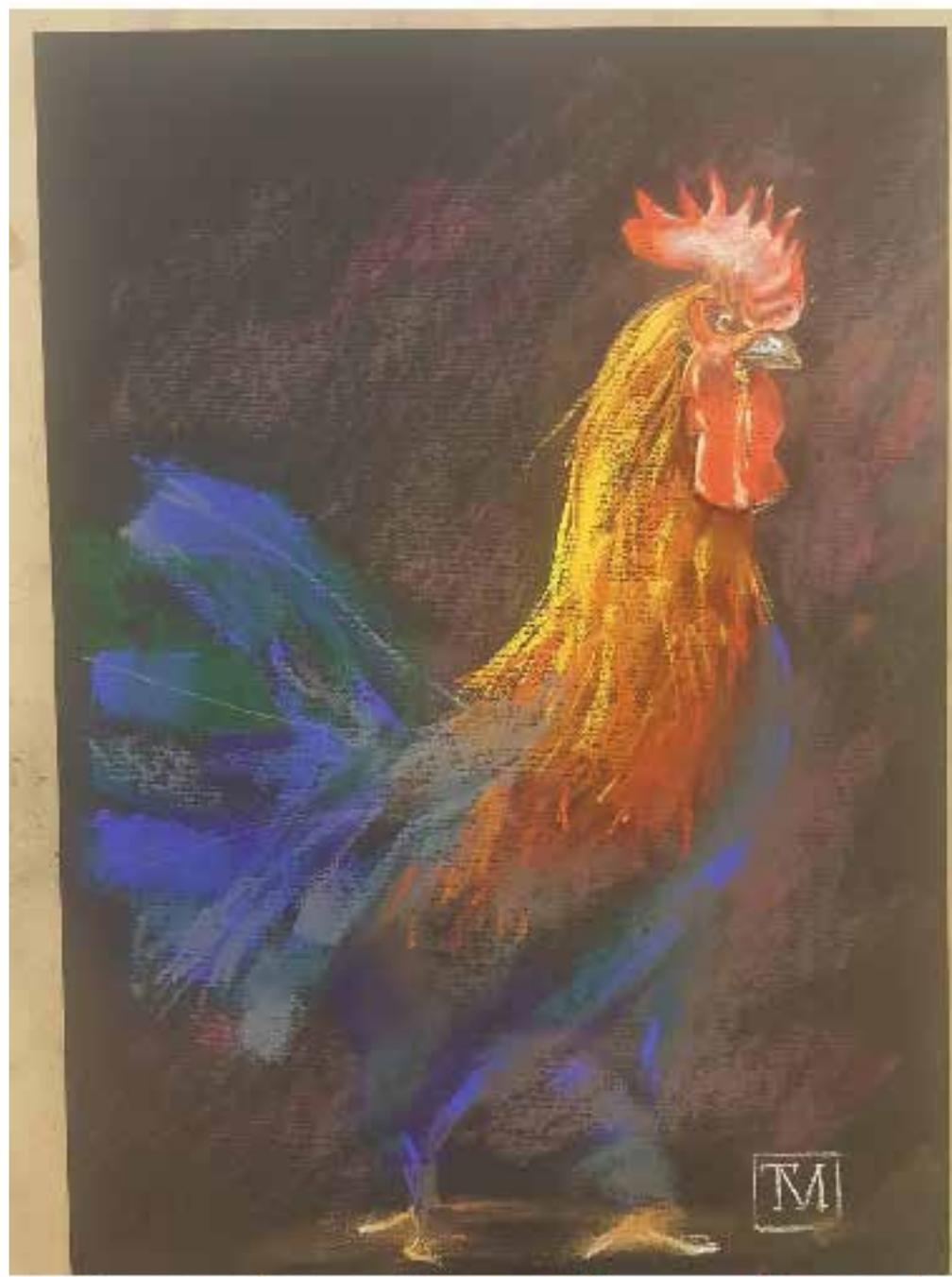

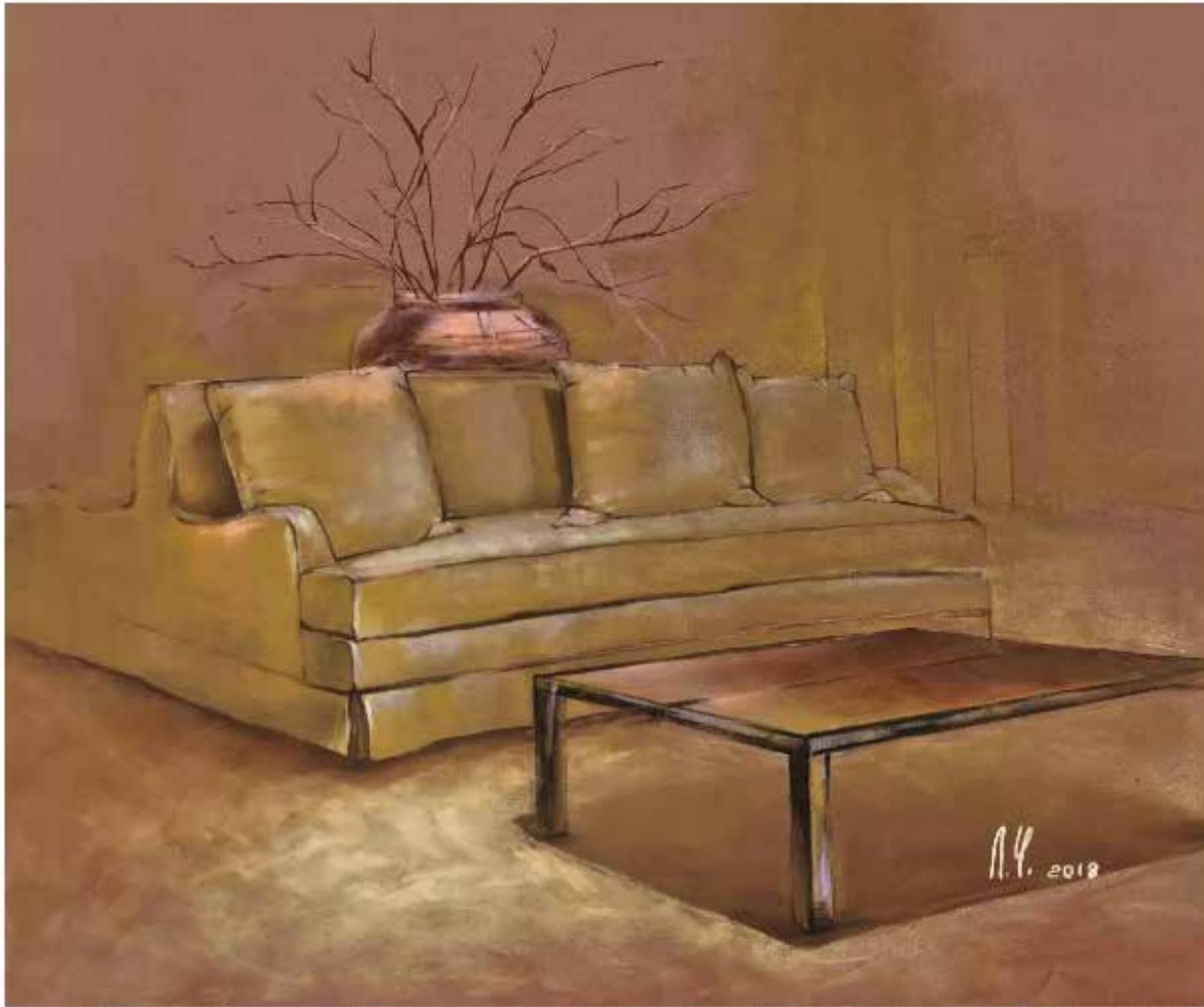
7.Интерьер

Pastel e Claude **TEXIÉR**

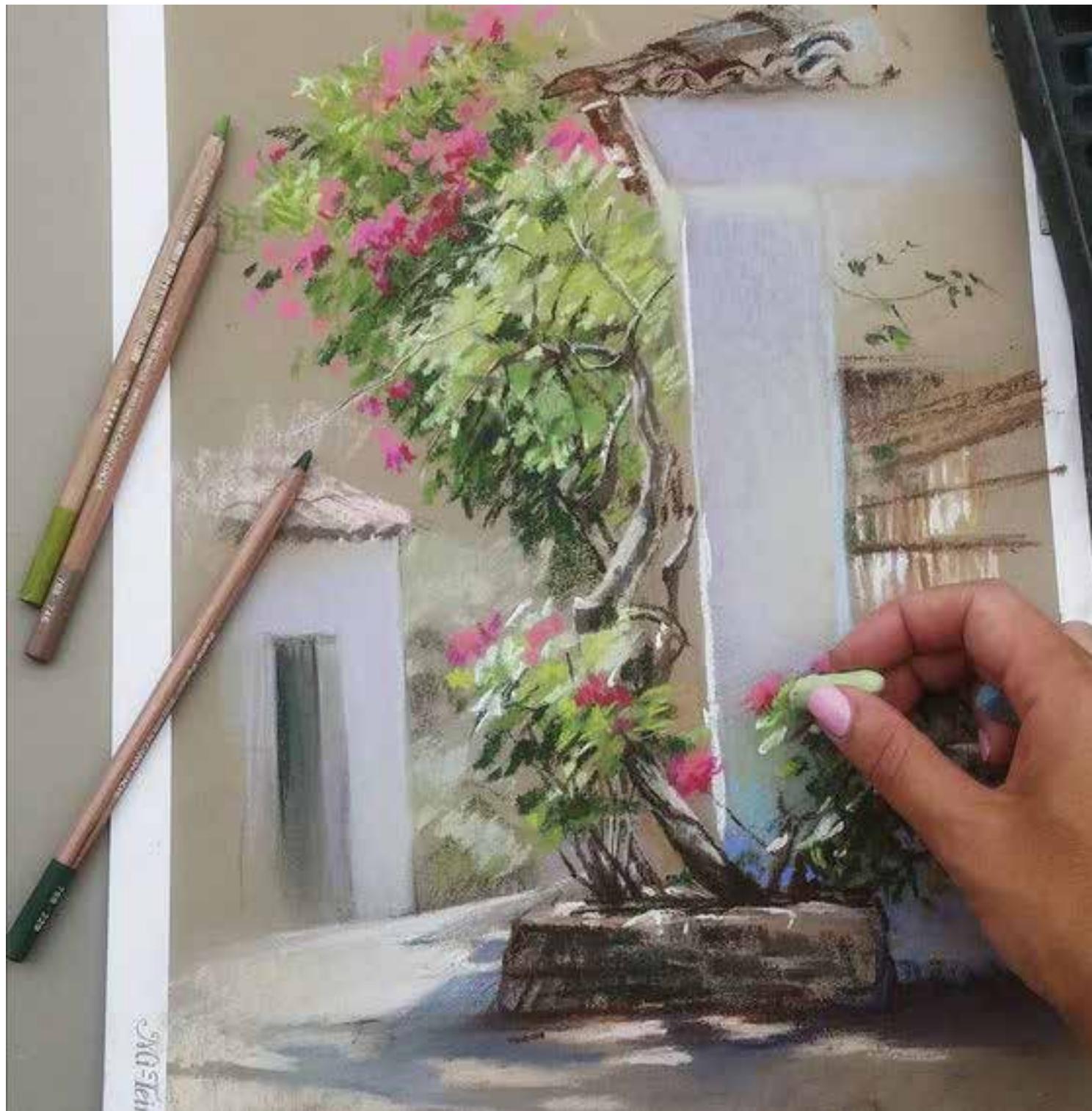

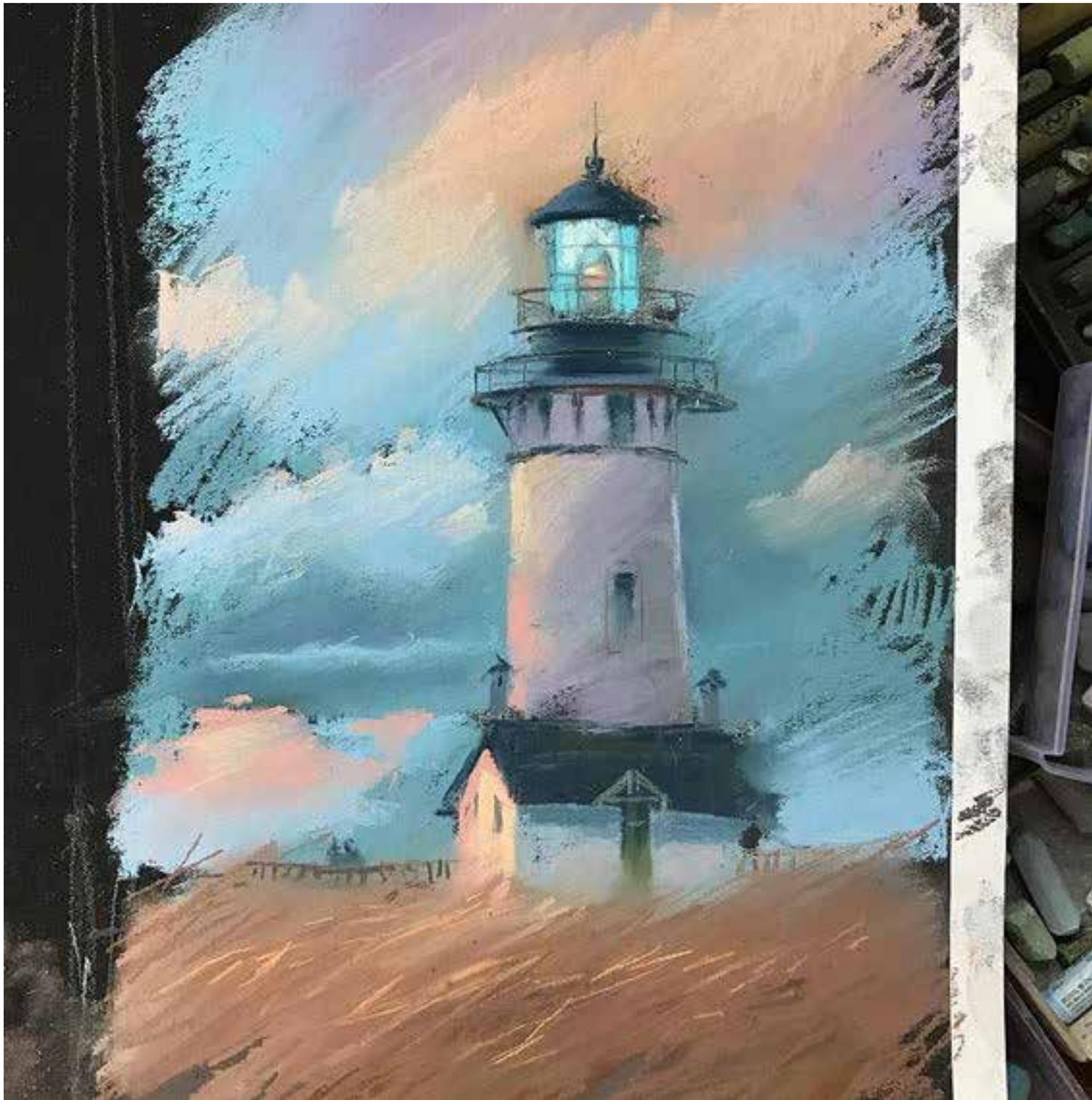

8. Дома, здания, улица

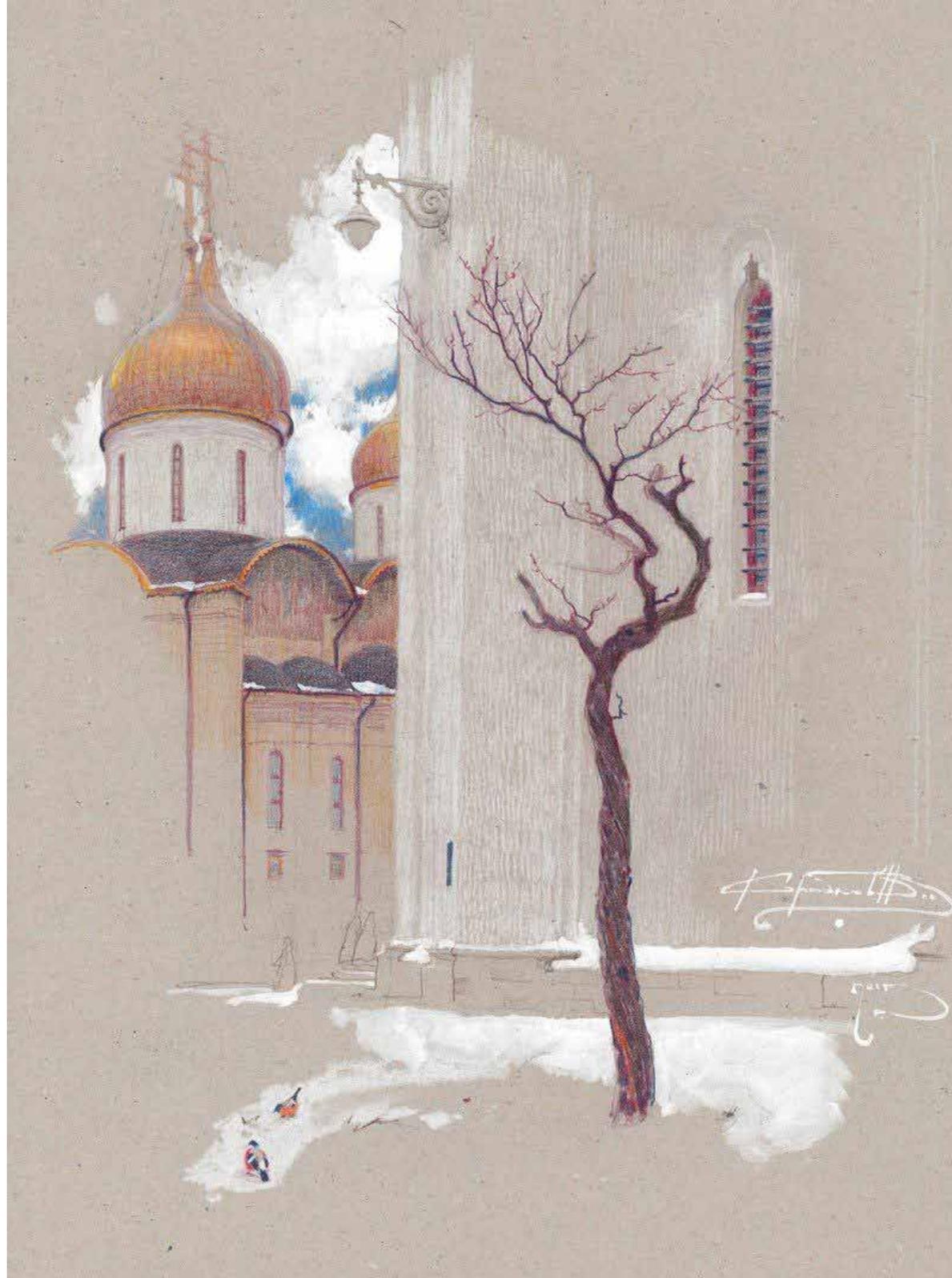

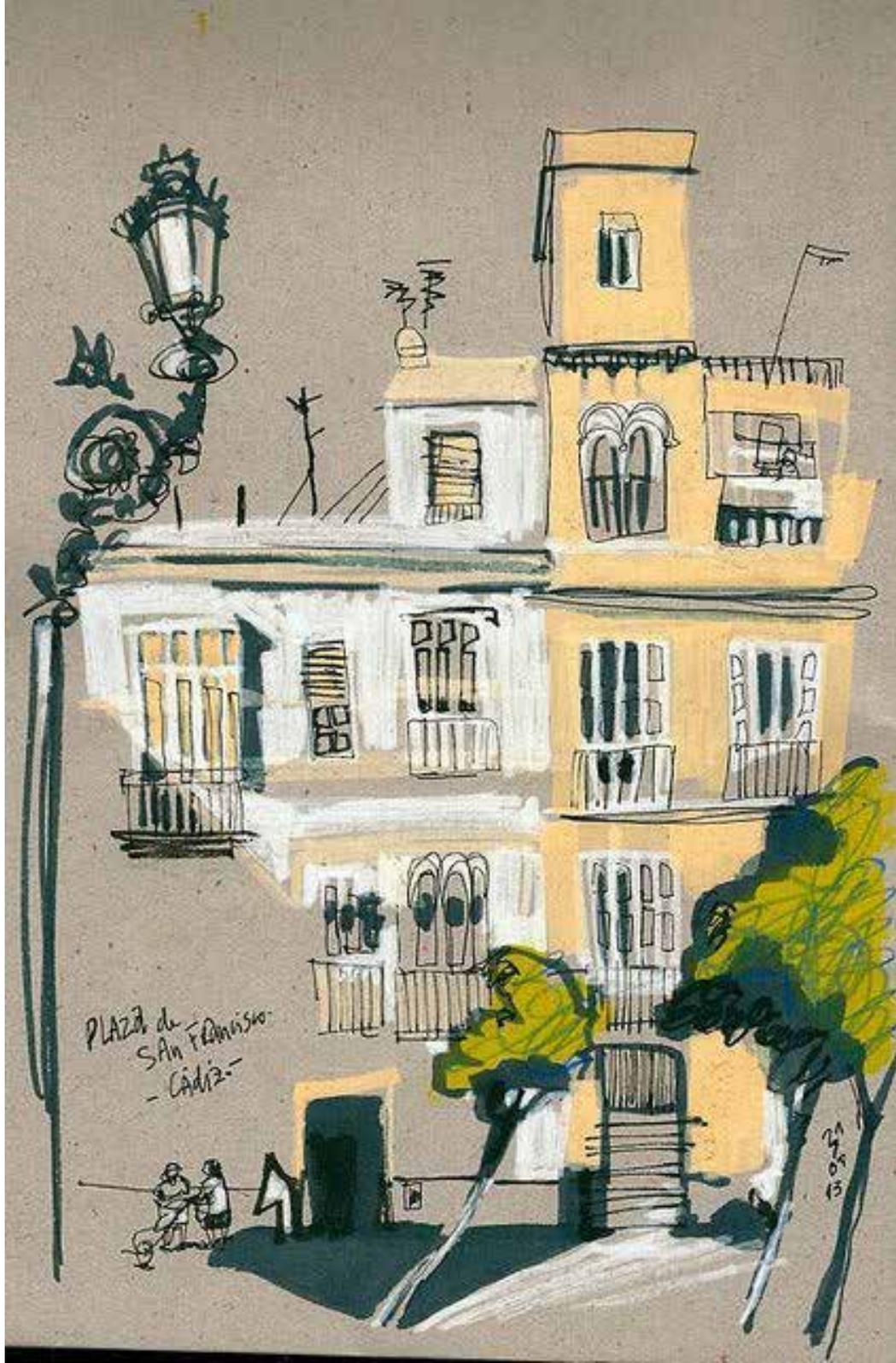

Handwritten signature or inscription in cursive script, possibly reading 'H. D. Smith' and '1873'.

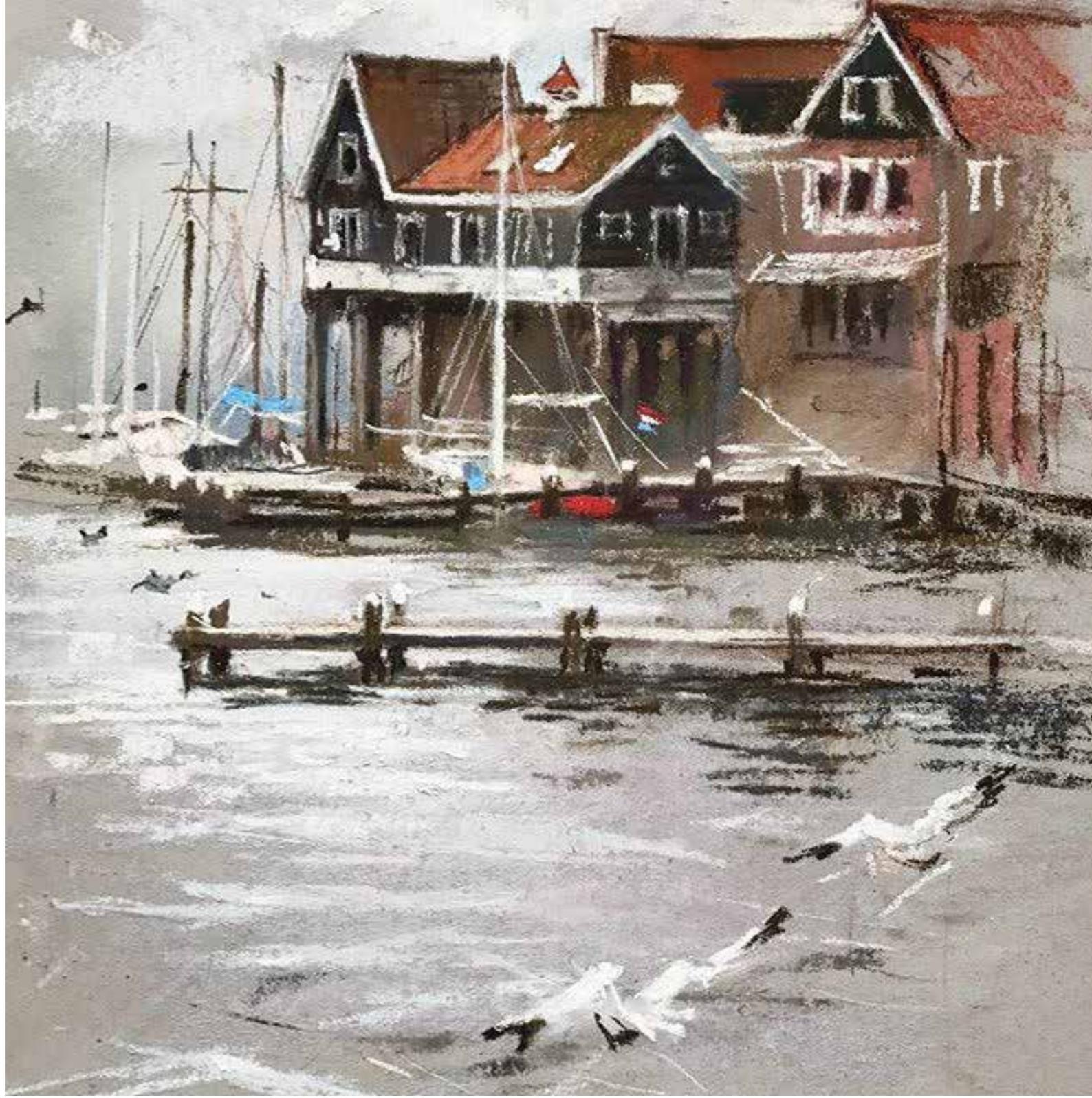

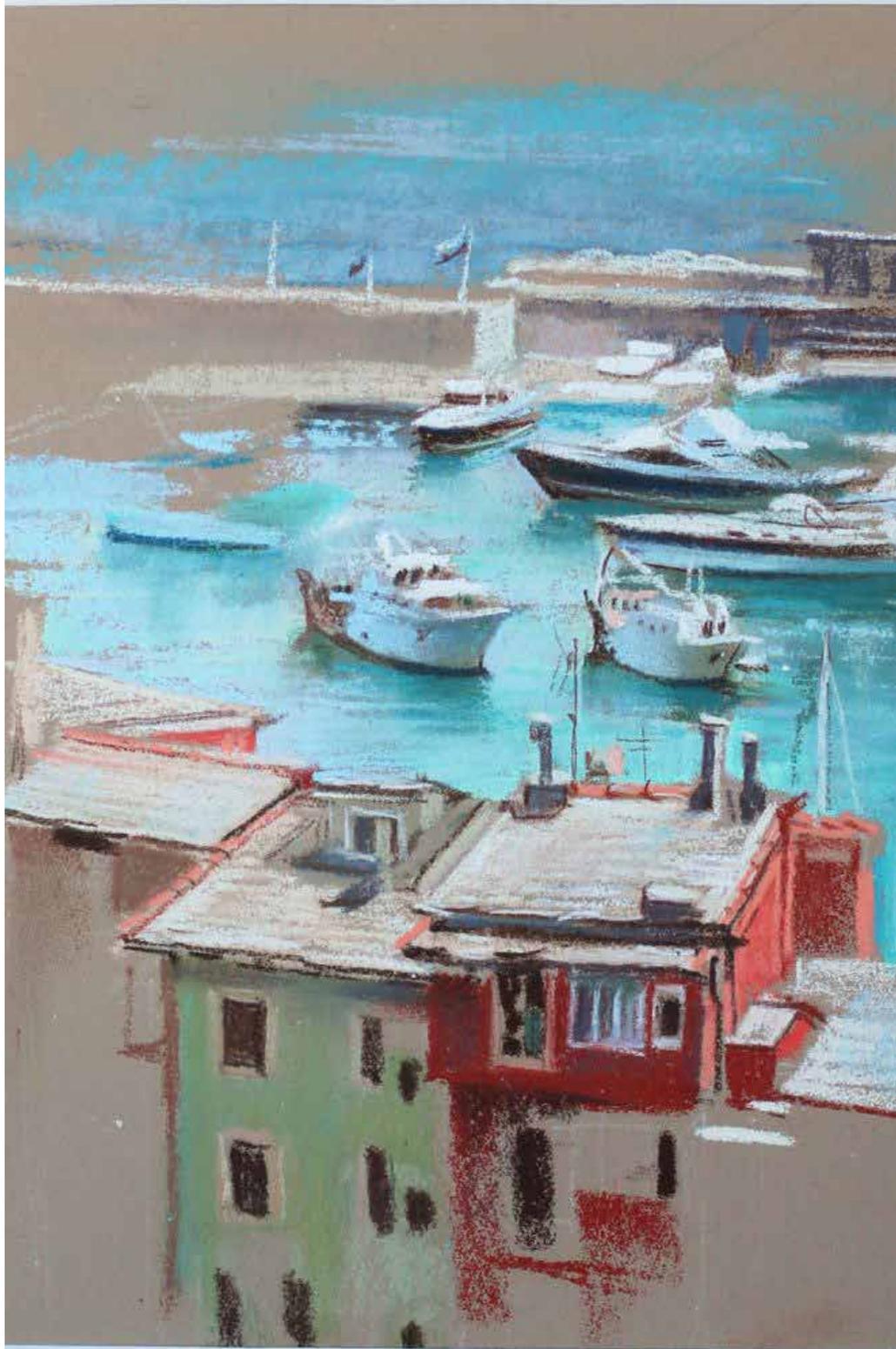

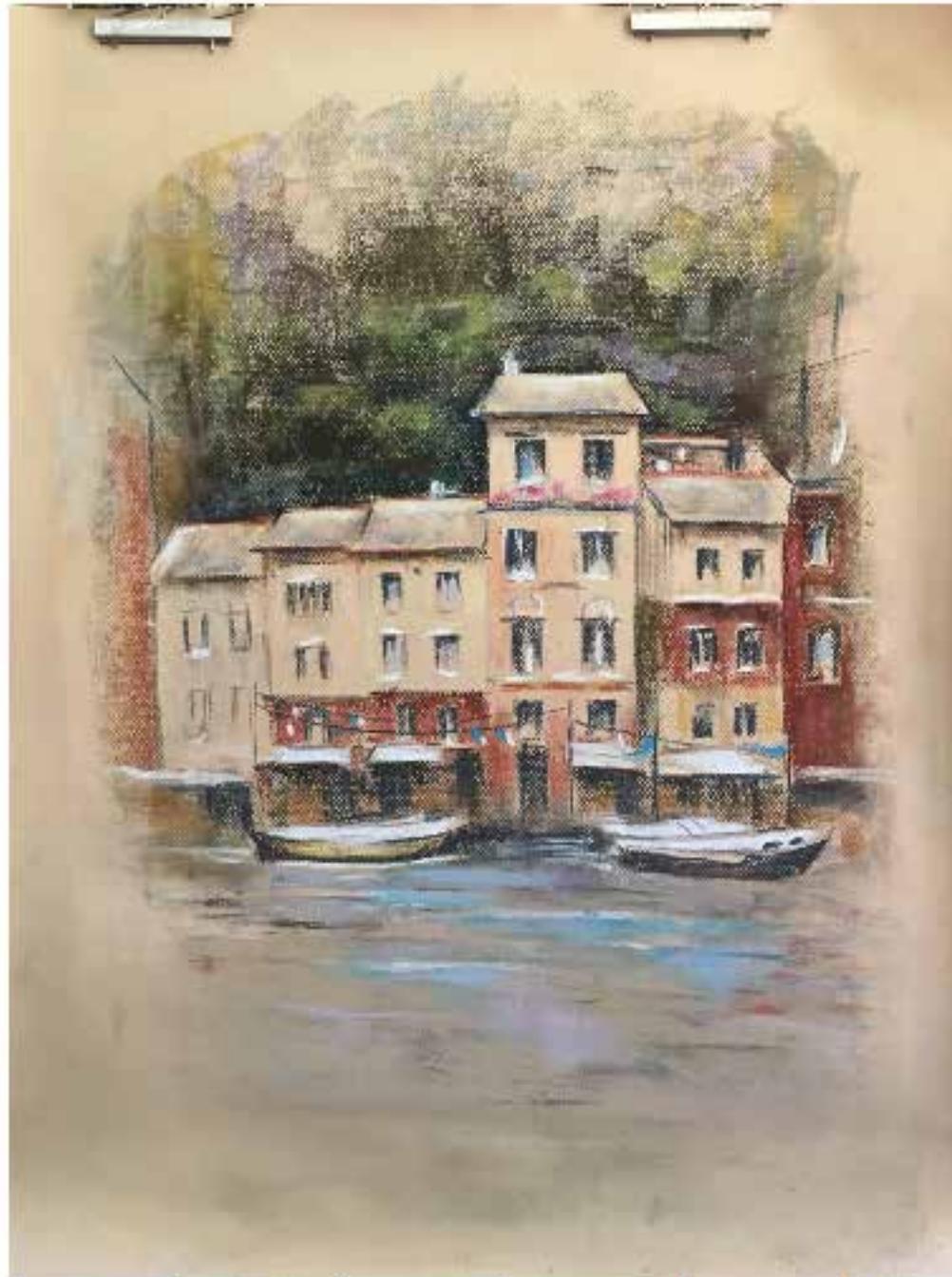
PLAZA de
SAN FRANCISCO
- Cádiz -

2005

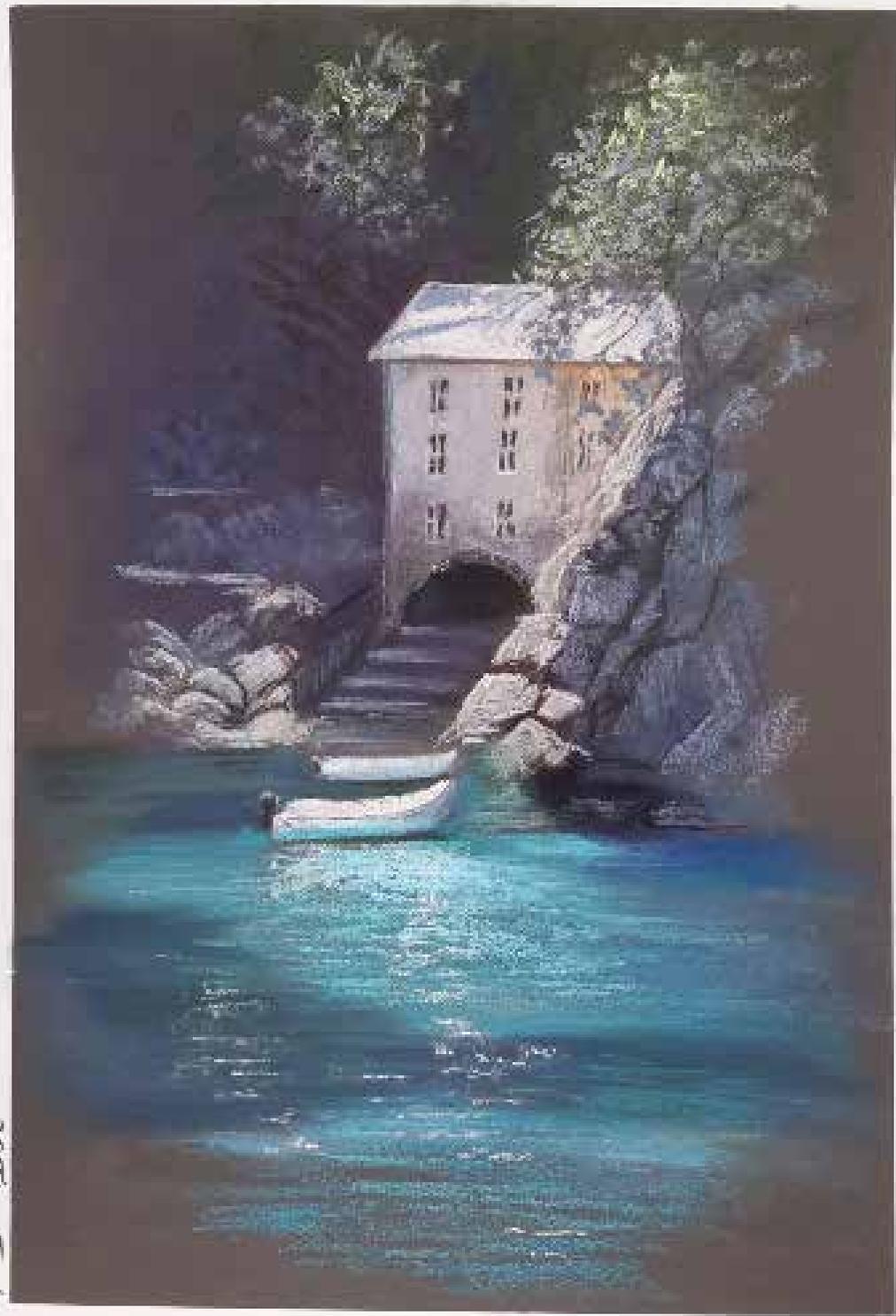

M. E. ...

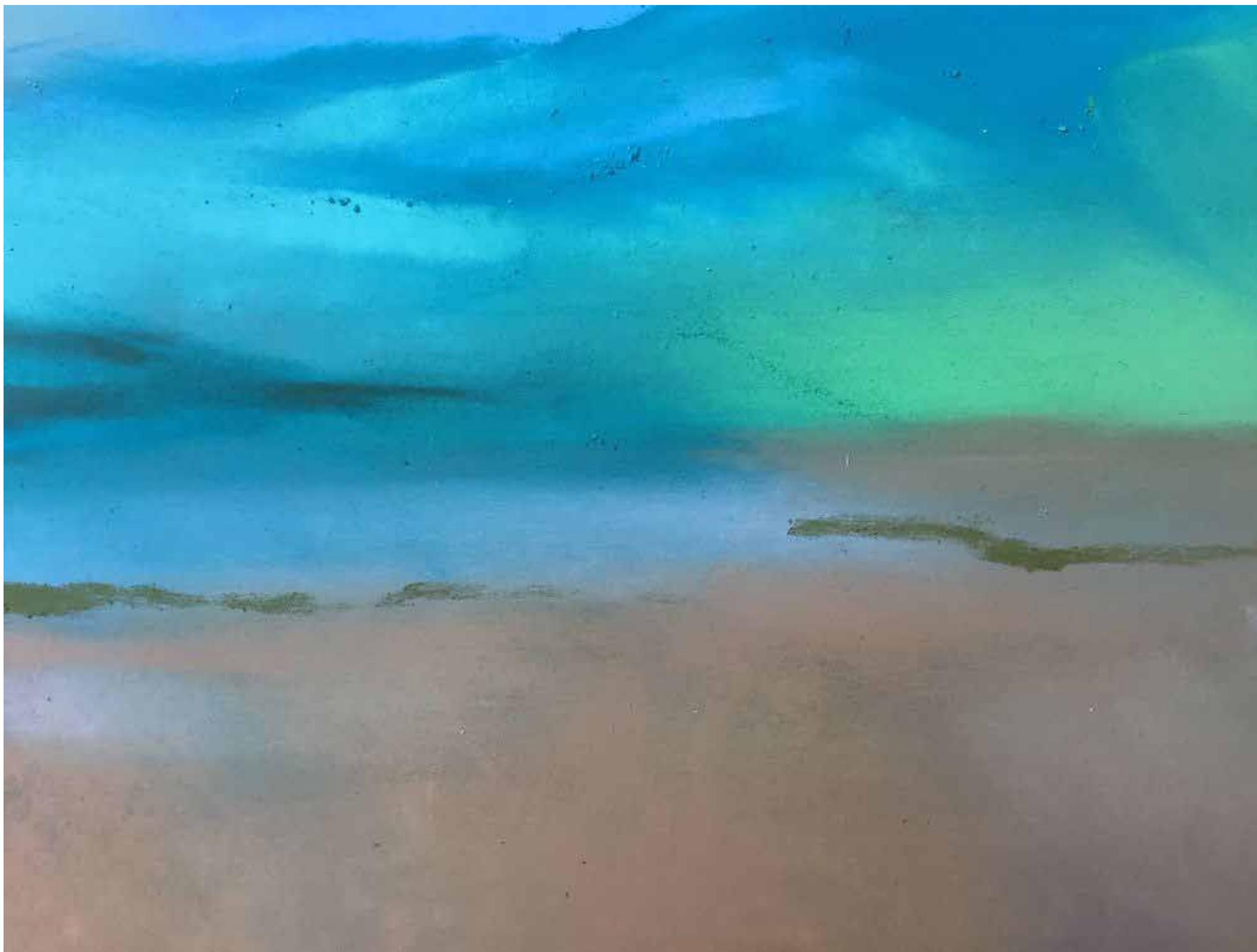
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

9. Mope

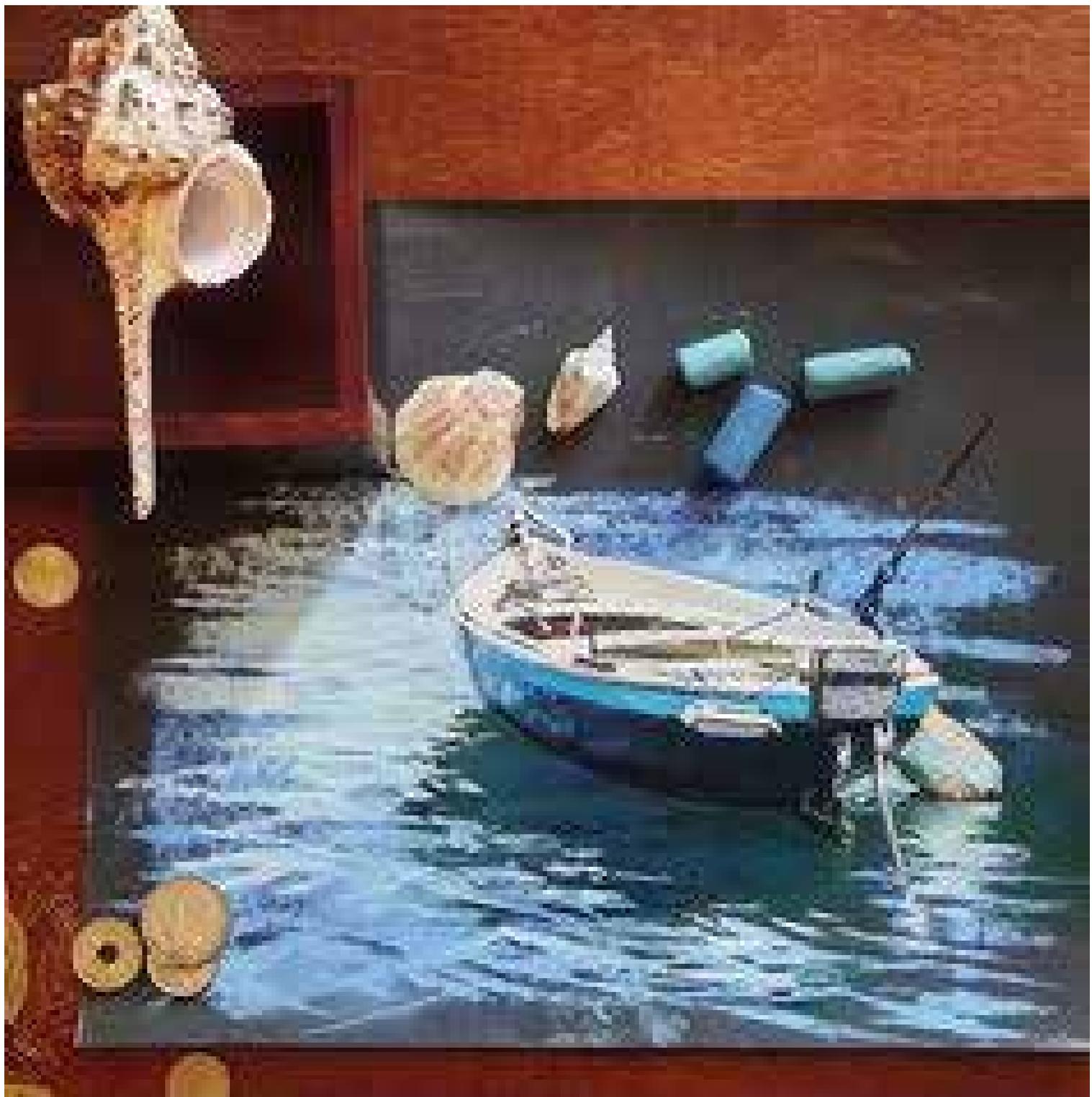
Puerto de la Cruz
Tenerife

E. N. 12

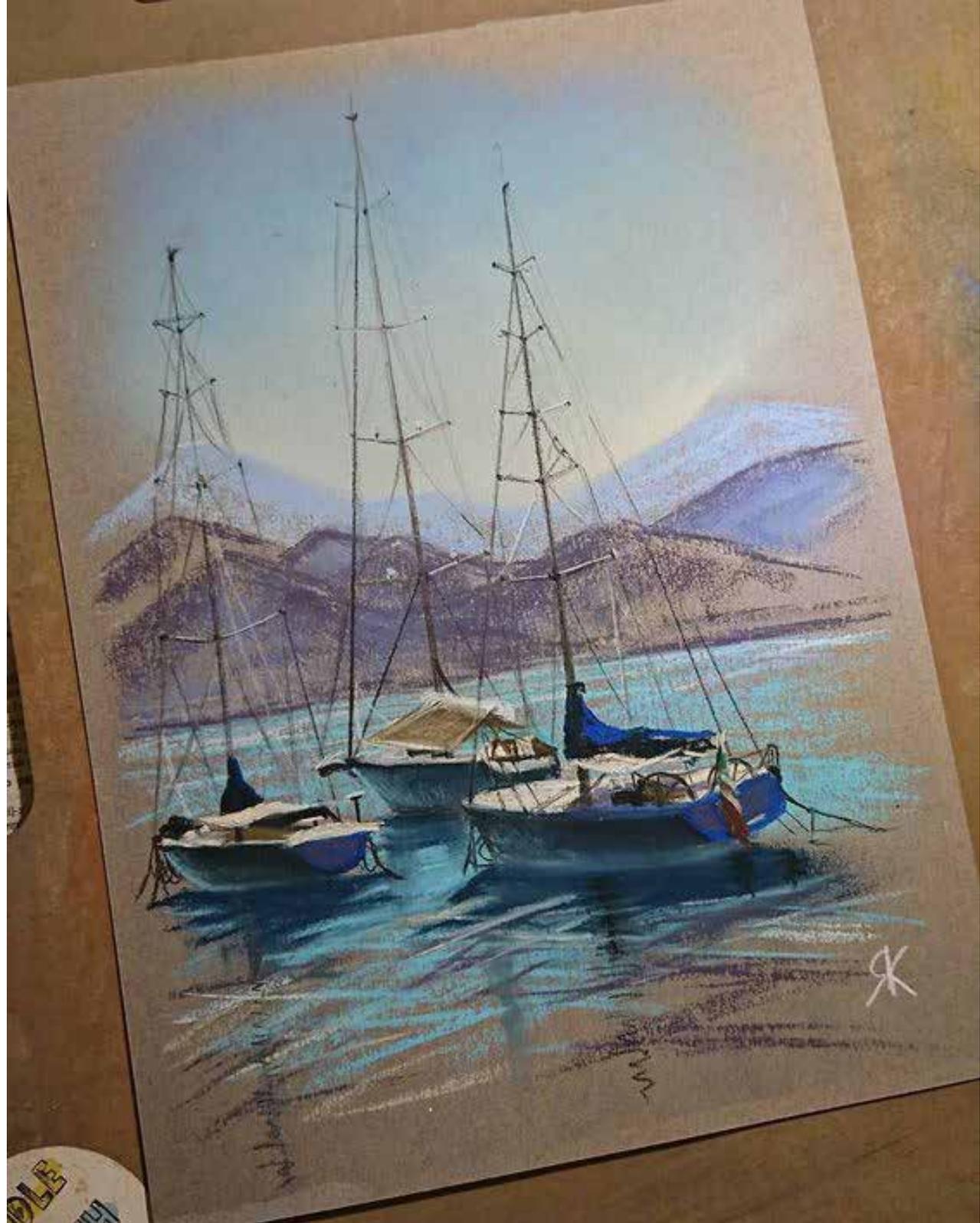

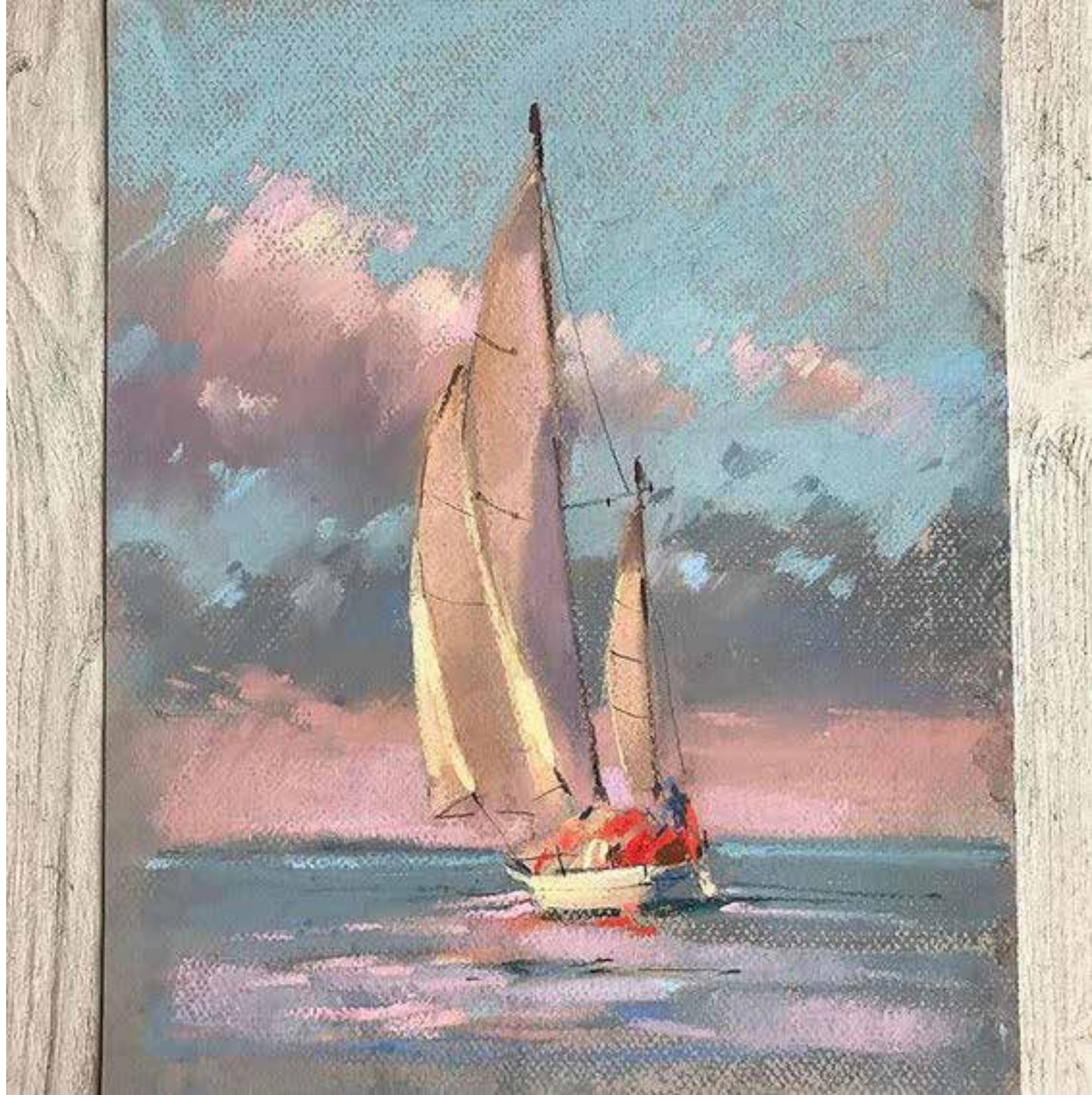

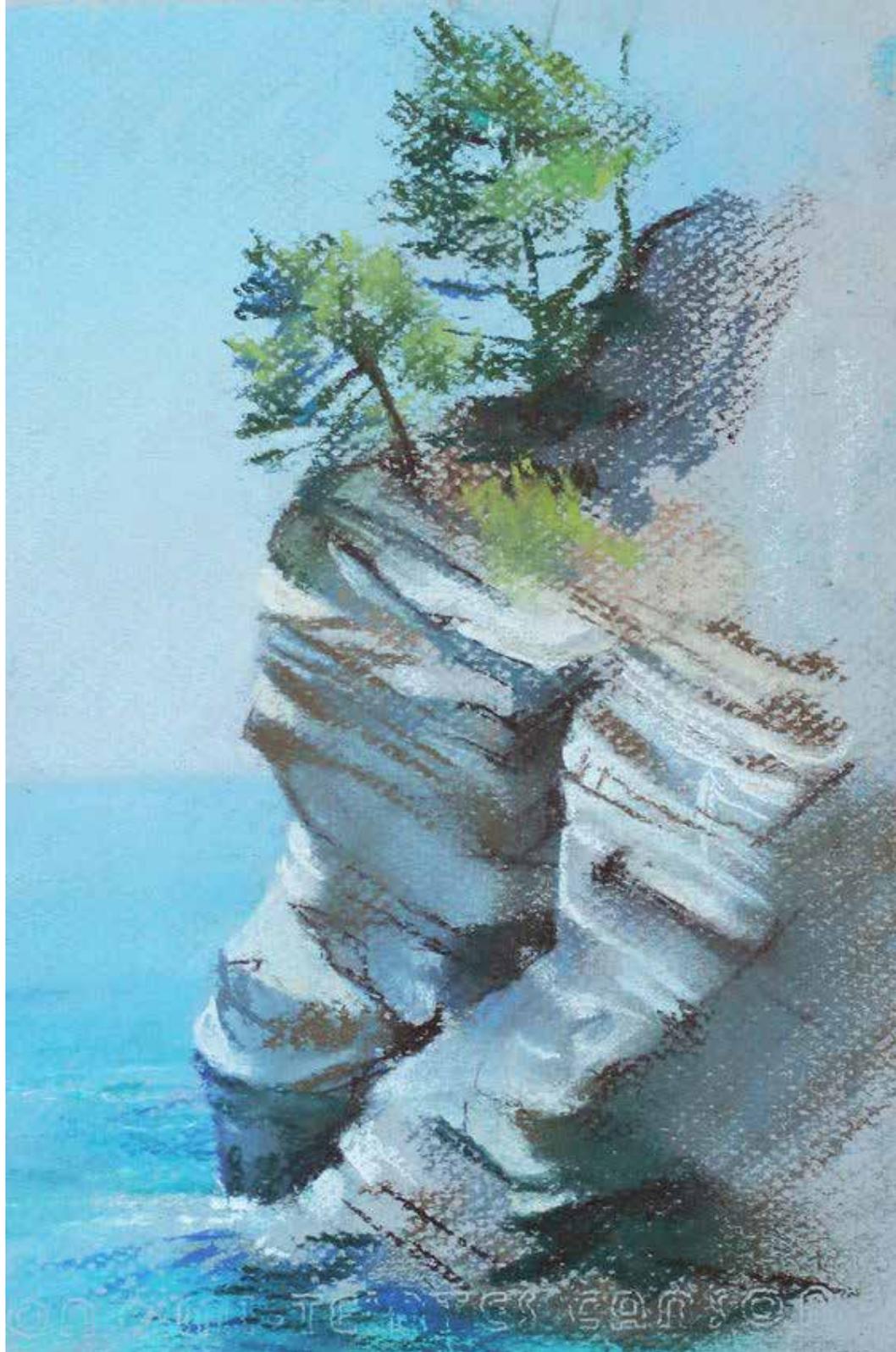

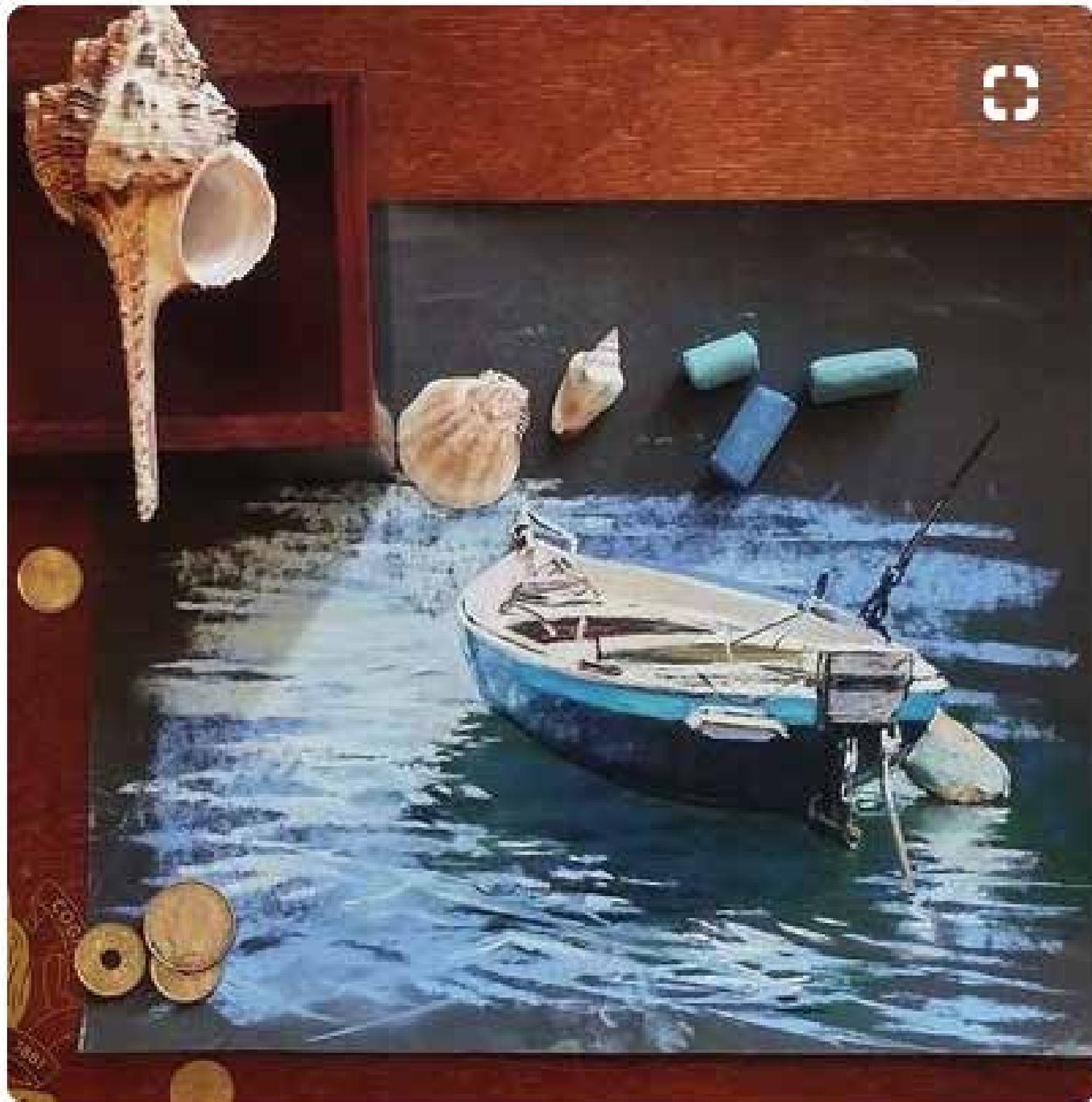

N. Jannane

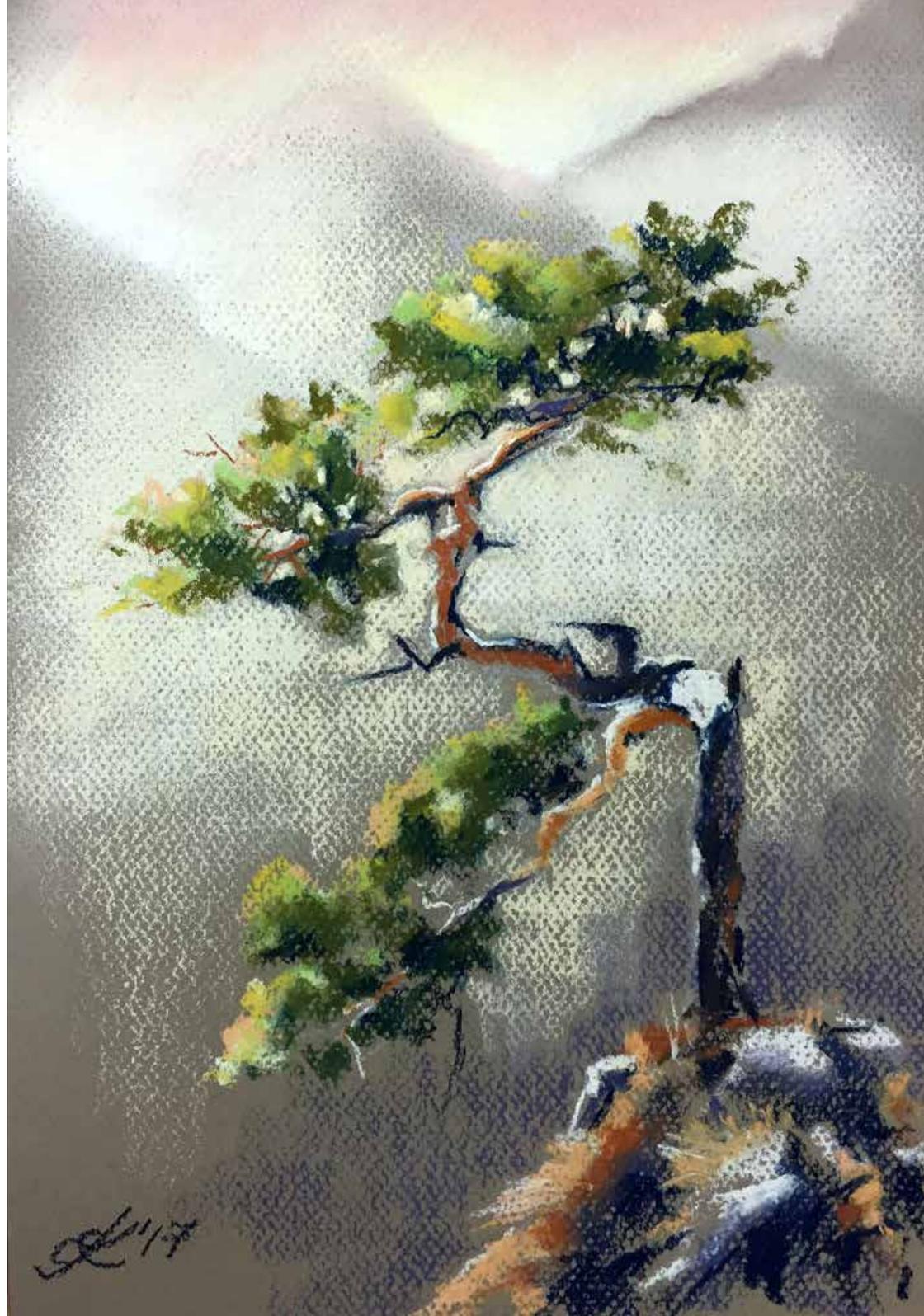

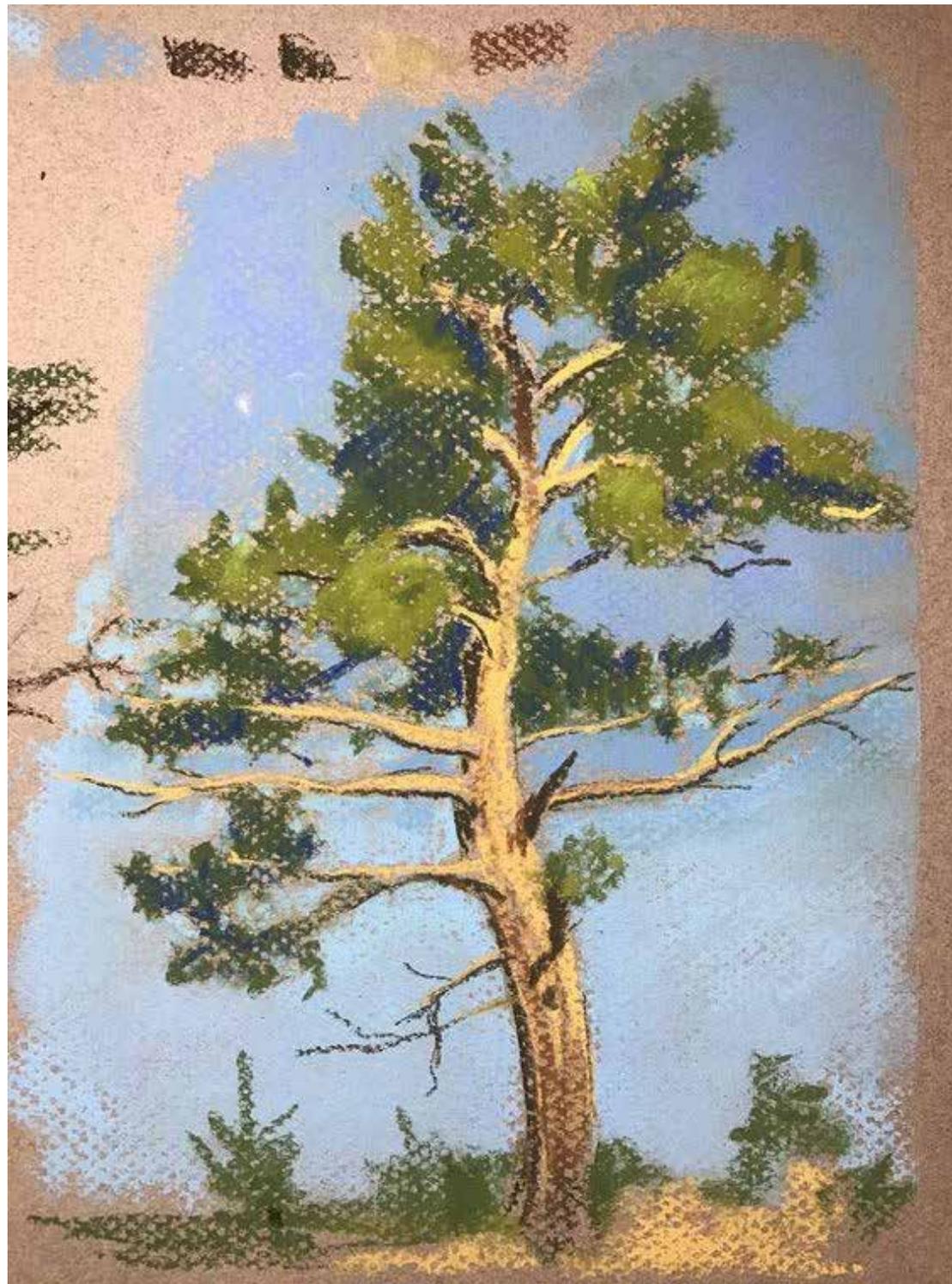

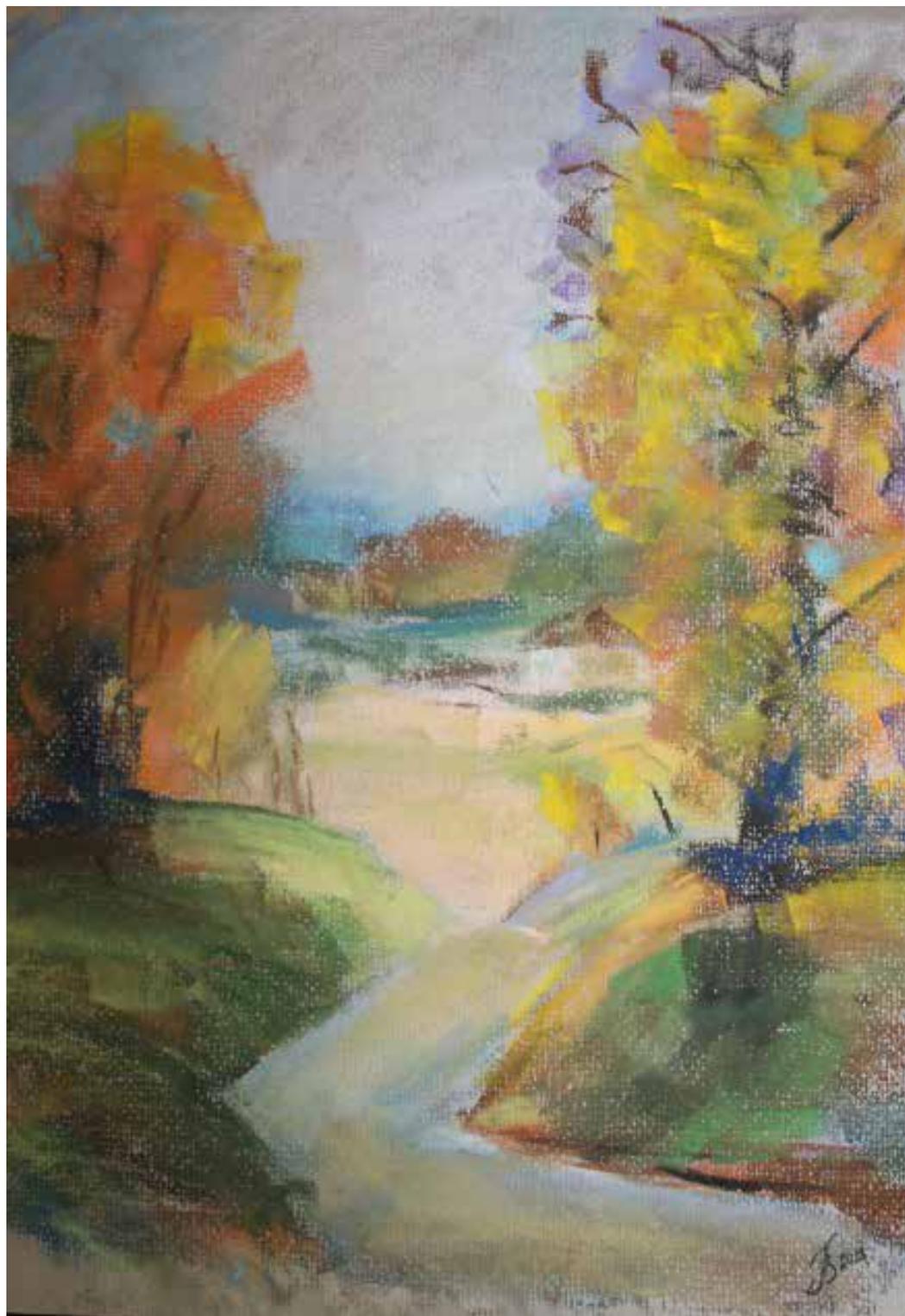

Пейзажи

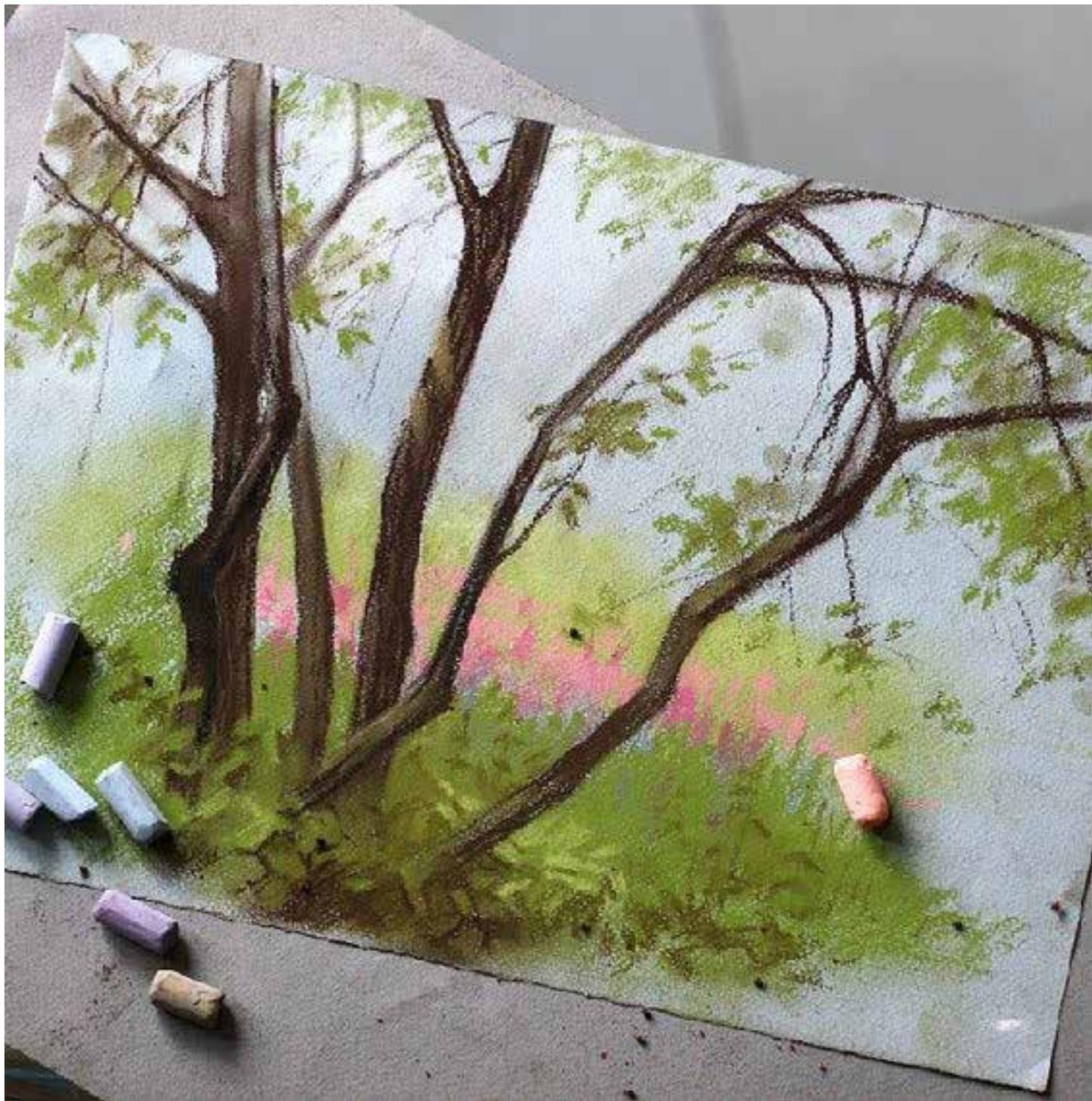

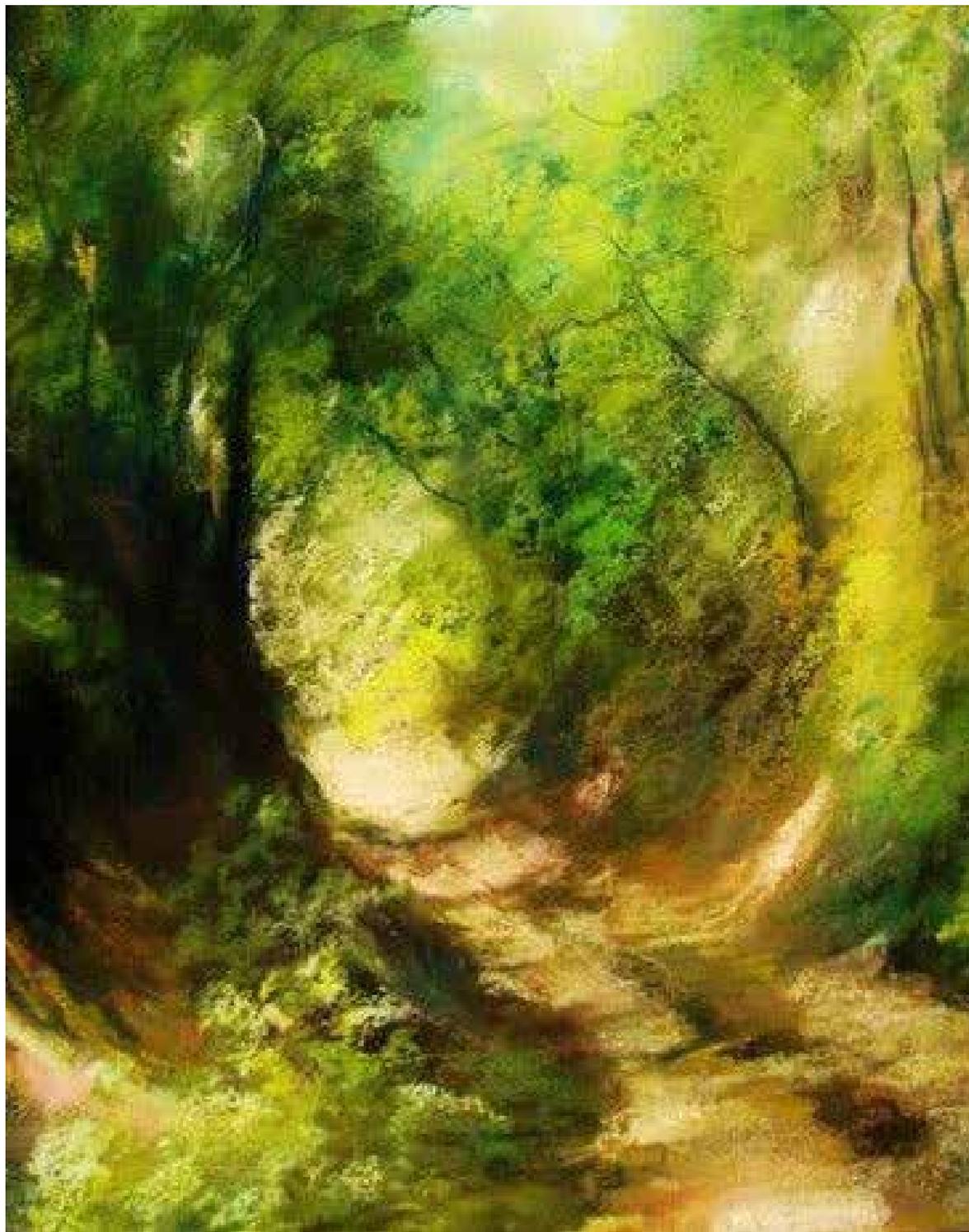

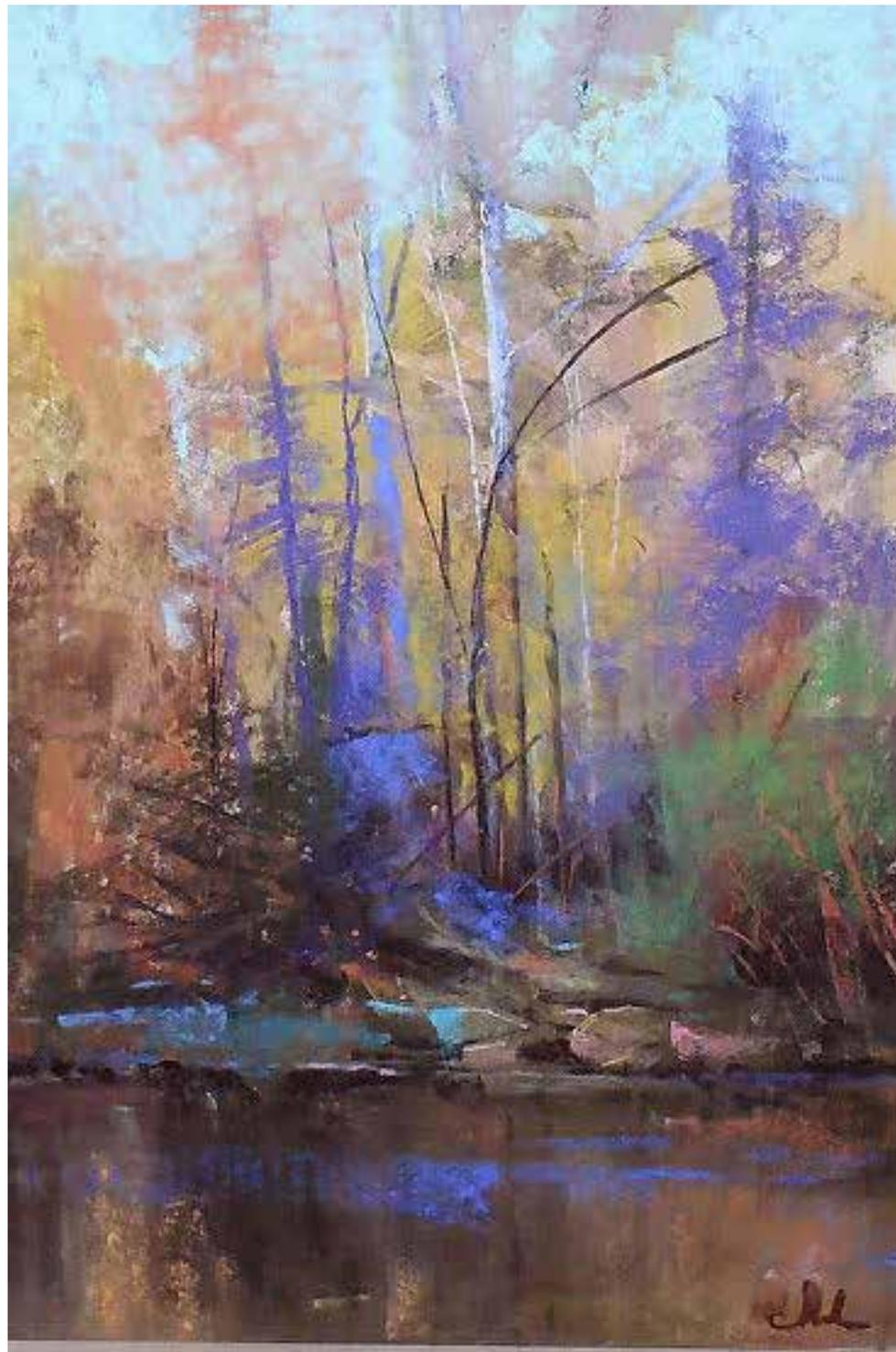

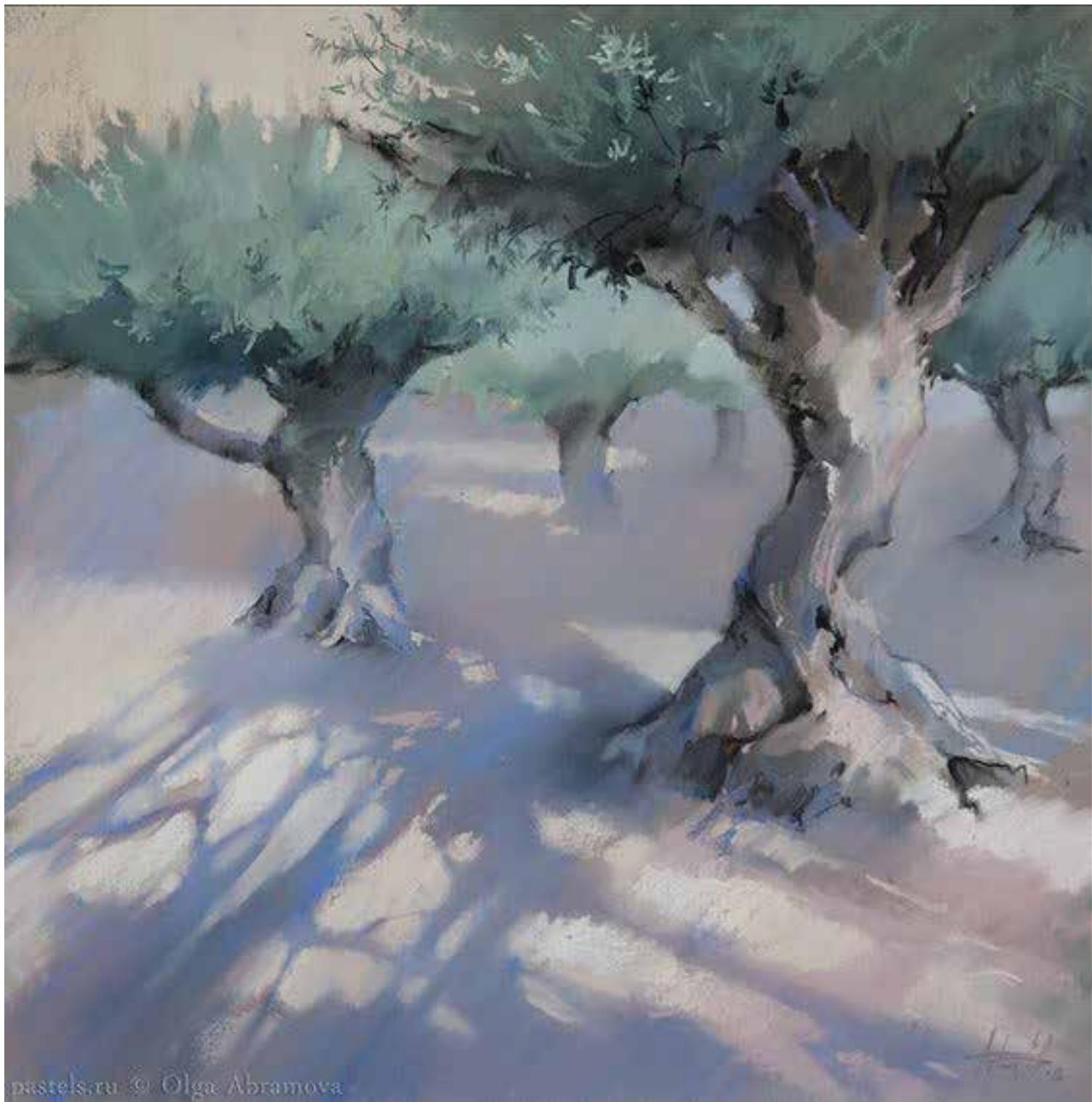

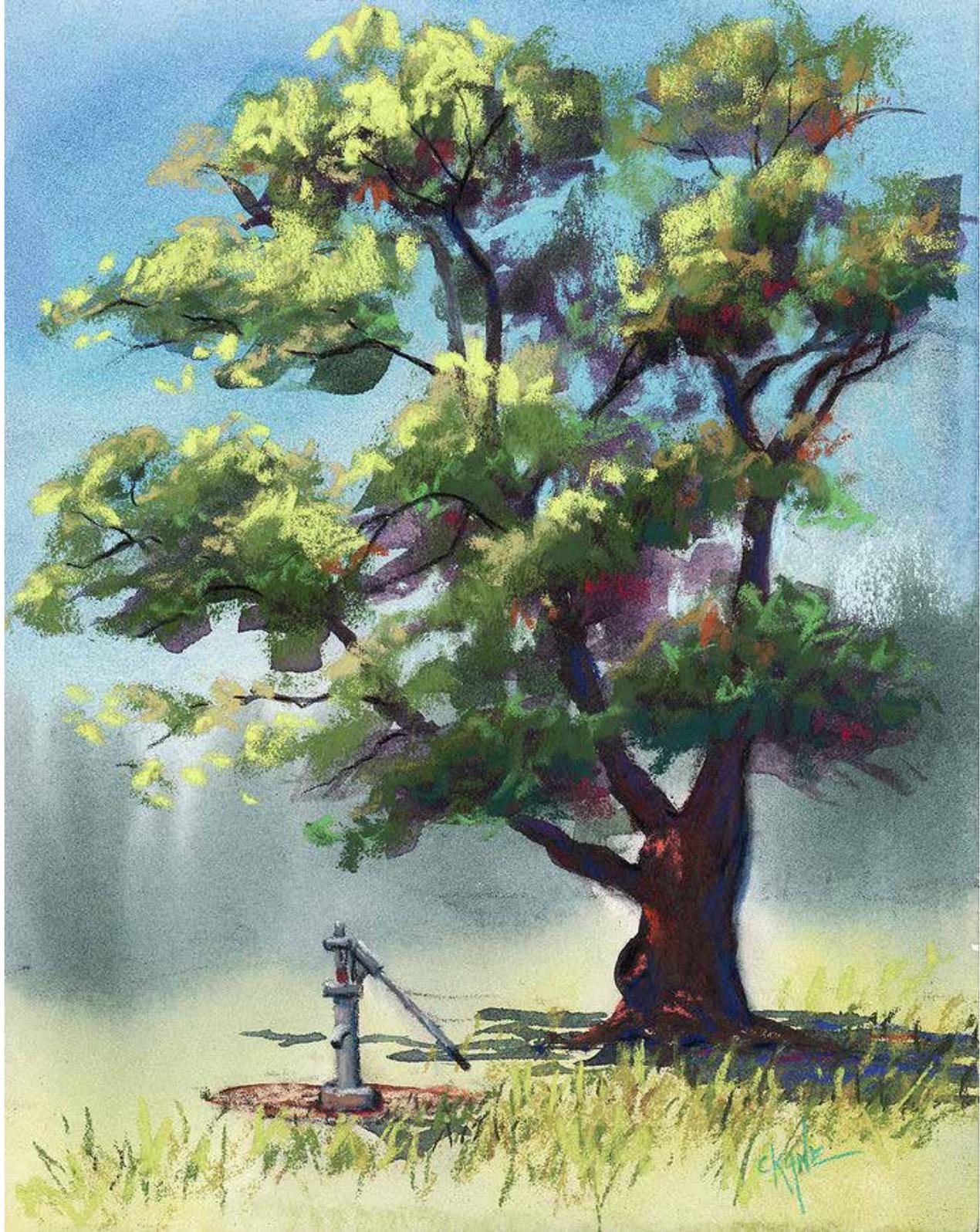

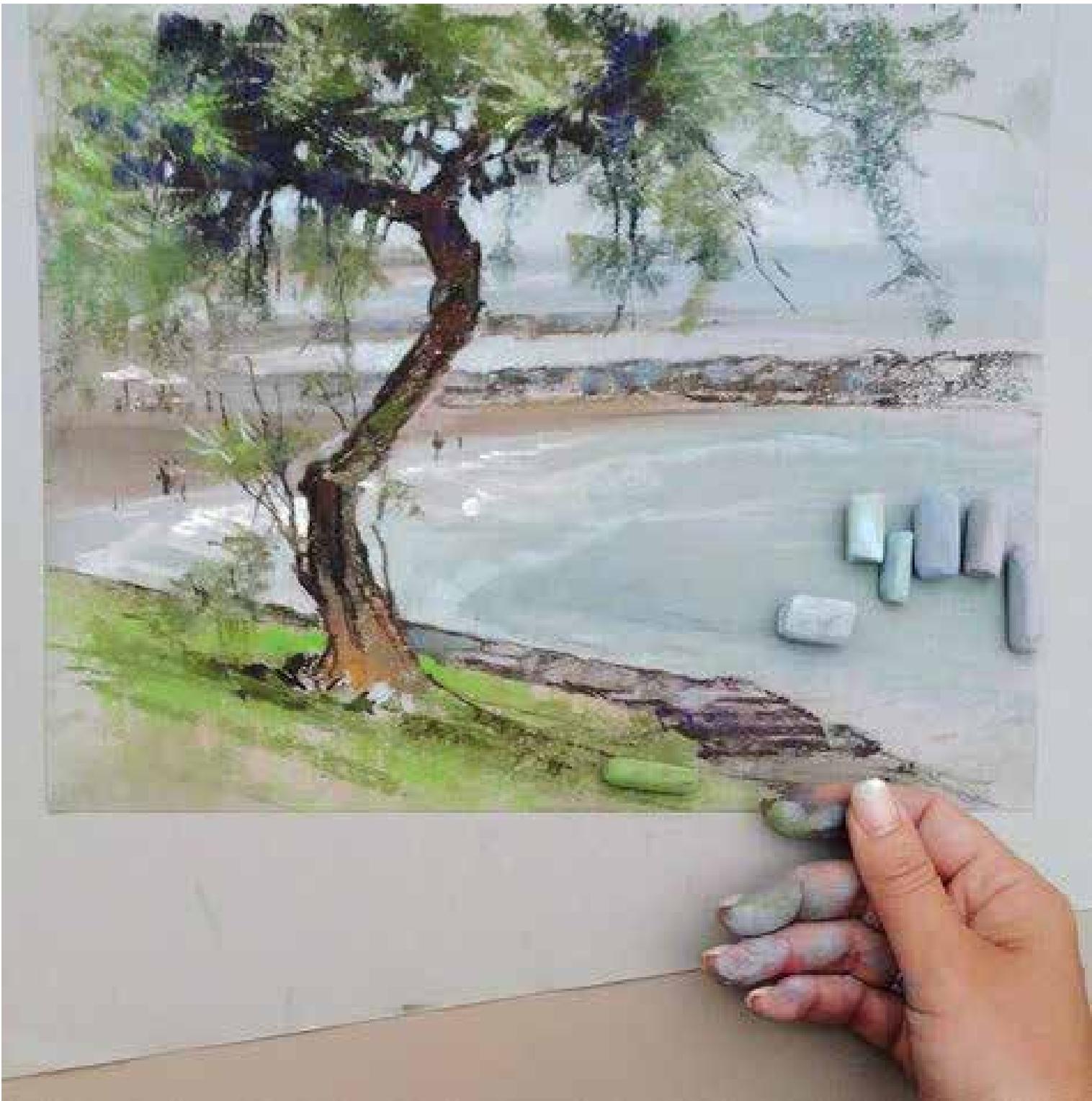
Tubman Art Studio - 101 Boston Road

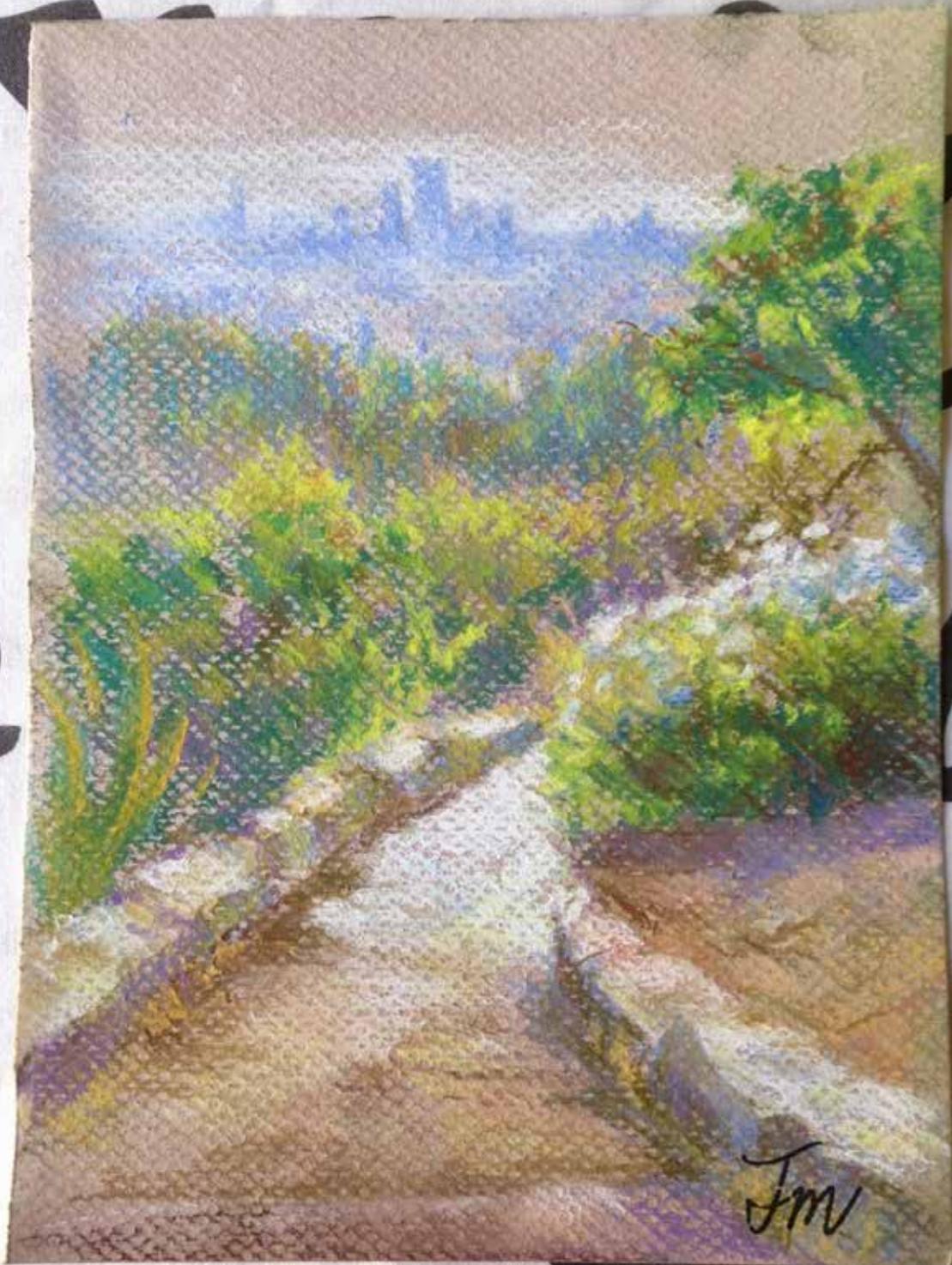

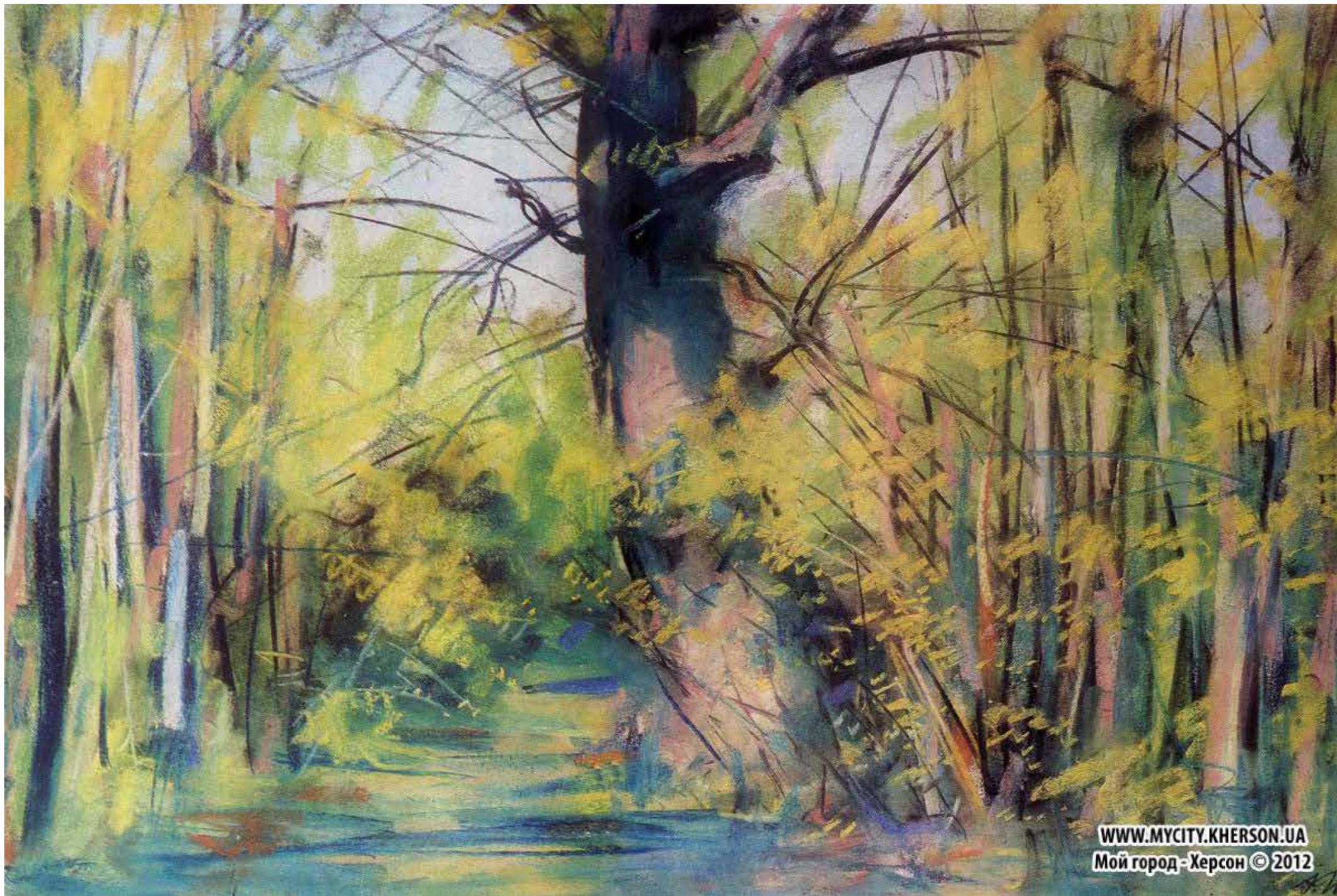

pastels.ru © Olga Abramova

WWW.MYCITY.KHERSON.UA
Мой город - Херсон © 2012

