

ИРИНА КЛИМОВА

ПАСТЕЛЬ

БОЛЬШОЕ РУКОВОДСТВО

Оглавление

ГЛАВА 1

Почему же все-таки пастель? 8

Виды пастели .....

Сухая пастель: живопись или графика? .....

ГЛАВА 2

История пастели 15

От появления до наших дней .....

Художники и их картины пастелью .....

ГЛАВА 3

*Материалы для рисования
в технике сухой пастели .....* 25

Пастель .....

Бумага для пастели .....

Вспомогательные материалы для работы сухой пастелью .....

ГЛАВА 4

Работа с сухой пастелью.....48

Организация рабочего места.....	48
Варианты хранения пастели. Коробки и ящики. Как грамотно разложить мелки	50
Чистка пастели.....	52
Хранение рисунков, выполненных пастелью	53

ГЛАВА 5

Особенности рисования сухой пастелью.....54

Изучаем свой набор пастели. Выкраска.....	54
Введение в теорию цвета.....	55
Упражнение 1. Тон.....	56
Упражнение 2. Насыщенность	57
Упражнение 3. Теплохолодность.....	57
Способы нанесения пигмента.....	57
Упражнение 4. Штрих. Способ 1.....	58
Упражнение 5. Штрих. Способ 2.....	58
Упражнение 6. Нанесение пигмента боковой поверхностью мелка.....	59
Упражнение 7. Растушевки	59
Линии и пятна.....	61
Упражнение 8. Линия	61
Упражнение 9. Пятно	62
Упражнение 10. Графический этюд цветка.....	63

ГЛАВА 6

Животпись пастелью.....66

Переход от света к тени в пределах одного цвета.....	66
Упражнение 11. Изменение тона внутри одного цвета.....	67
Переход от света к тени в пределах разных цветов	68

Упражнение 12. Переходы между разными по цвету, но равными по тону оттенками.....	68
Упражнение 13. Переход от теплого света к холодной тени.....	70
Упражнение 14. Переход от холодного света к теплой тени.....	71
Обогащаем цветовую палитру.....	72
Упражнение 15. Создание приглушенных оттенков.....	72

ГЛАВА 7

Простые упражнения..... 73

Упражнение 16. Рисование шара.....	74
Упражнение 17. Хурма.....	76
Упражнение 18. Рисование дерева углем.....	78
Упражнение 19. Рисование дерева в цвете.....	81

ГЛАВА 8

Основные этапы работы над картиной..... 84

О чем ваша картина и ради чего вы ее рисуете.....	85
Самое важное в производстве.....	86
Тональность.....	86
Свобода самовыражения.....	87

ГЛАВА 9

Рисование пейзажа..... 88

Теория.....	90
Рисование пейзажа. Практика.....	95
Летний солнечный пейзаж.....	96
Французский пейзаж с лавандой.....	100
Городской скетчинг.....	103
Пейзаж в ограниченной гамме.....	105
Пейзаж на яркой бумаге.....	108
Ночной пейзаж.....	111

ГЛАВА 10

Натюрморт..... 115

- Рисование натюрморта. Теория 115
- Как самостоятельно составить натюрморт..... 117
  - Рисование натюрморта. Практика. Рисование стеклянных предметов. Бутылка 119
  - Рисование металлического предмета 122
  - Натюрморт на черной бумаге..... 125
  - Яркий солнечный натюрморт с перцами и баклажаном 127

ГЛАВА 11

Смешанные техники..... 130

- Практика..... 132
  - Декоративное панно «Протей»..... 133
- Пастель + акварель..... 137
  - Анемоны..... 138
- Пастель на грунтованной бумаге с влажным подмалевком 144
- Пейзаж на закате 145
- Букет на картоне с влажным подмалевком 149

ГЛАВА 12

Абстракция пастелью 150

- Теория..... 150
- Практика. Абстракция в стиле Марка Ротко..... 153

ГЛАВА 13

Пленэр художника-настелиста..... 155

ГЛАВА 14

Путь художника-настелиста..... 158

ГЛАВА 1

Почему же
все-таки
пастель?

Волшебство на кончиках пальцев

Узнав, что я художник, все говорят «вау!». Но стоит сказать, что работаю пастелью, как на лицах собеседников появляется недоумение: «Это что-то из детства? Мелки, которыми рисуют на асфальте?» Вот что приходится слышать от тех, кто впервые сталкивается с таким поистине уникальным материалом для рисования. Да, пастель не так широко известна, как, например, акварель или масло, на выставках редко увидишь картины, выполненные в этой технике. Но если встретишь такой рисунок в зале музея, оторваться просто невозможно! Практически все, кто хотя бы раз в жизни попробовал кончиками пальцев нанести на лист этот бархатный, воздушный слой, остаются в нашем пастельном братстве надолго и быстро понимают, что пастель гораздо больше, чем просто мелок для рисования на асфальте!

На своем художественном пути я работала разными материалами: был и акварельный период, и этап масляной живописи. Но каждый раз вновь и вновь возвращалась к сухой пастели. В живописи для меня один из самых важных аспектов — цвет, обожаю

ПАСТЕЛЬ

эксперименты с колоритами и различными цветовыми сочетаниями, всегда ищу самые сочные и яркие решения. Именно через оттенки и переливы я разговариваю со зрителем. Ни один материал не дает таких безграничных возможностей работы с насыщенным, глубоким цветом, как сухая пастель. Мелки — практически чистые пигменты, именно поэтому пастельная живопись получается необыкновенно сочной. Наслаиваясь, они не меняют собственный тон и цвет, а только вибрируют тонкими оттенками друг из-под друга, добавляя изображению объем и воздушность. Вспомните выразительные пастели Эдгара Дега. Художник наносил пигмент легкими штрихами и мазочками, практически не смешивая цвета, а лишь легко накладывая их один на другой, оттого и кажется, будто его рисунки дышат.

Скажу больше, при правильном хранении цвет пастельных рисунков не теряет насыщенность долгие годы. Пастели прошлого даже сейчас выглядят ярко и современно.

В арсенале художника-пастелиста в наши дни огромнейшая палитра мелков; ни один материал не может соперничать с пастелью по количеству и сложности оттенков. Поскольку пастель, в отличие от других материалов, лучше не смешивать механически либо при недостатке цветов смешивать только по определенной методике (мы ниже поговорим об этом), производители идут на все, лишь бы получить тончайшие цветовые градации.

Мелки, бумага и вдохновение — все, что нужно для рисования сухой пастелью. Не

потребуются ни кисти, ни палитры, ни какие-то другие посредники между художником и бумагой: ведь мы наносим пигмент кончиками пальцев. Ощущая кожей и контролируя каждое движение и касание, добиваемся тончайших переходов цвета и тона, превращая композицию в симфонию многоцветных штрихов и мазков.

Пастель — очень неприхотливый в работе материал. Она не пахнет, ее не надо выдавливать на палитру и как-то особенно хитро хранить. Открываем коробку — и перед нами сокровищница цвета, готовая в несколько касаний перенести на лист творческий замысел. Именно поэтому пастель невероятно удобна для работы на пленэре.

Меня восхищает, как она постепенно открывается художнику. Сначала аккуратно наносим штрих или мазок, затем начинаем активно работать пальцами, рождая на поверхности экспрессивные растушевки, а вскоре возникает желание добавить какой-то текучий подмалевок: пастель позволяет работать и с влажными техниками. У тех, кто любит текстуры и фактуры, всегда есть возможность использовать грунт. Тогда бумага превращается в рельеф, а сама живопись становится даже немного объемной.

Рисование пастелью — настоящая магия. Прикосновения пальцев к бумаге рождают прекрасное изображение, и именно вы становитесь тем самым волшебником, кто дарит рисунку жизнь.

Виды пастели

Пастель бывает сухой, масляной и восковой. У каждого вида свои отличительные особенности, технологии изготовления и разные цели. В книге мы поговорим о сухой пастели, но все же хочу немного рассказать о каждой.

- Масляную пастель производят прессовкой пигмента с льняным маслом. У нее глубокие насыщенные цвета, четкие штрихи и фактурные мазки, хорошее сцепление с бумагой, картоном и даже холстом. Работы масляной пастелью отличаются большей декоративностью. Да, добиться тонких переходов оттенков и прозрачного наложения цветов мешает вязкая и жирная консистенция мелка. Тем не менее именно за яркость и декоративность масляную пастель часто выбирают художники-иллюстраторы. Более того, работы, выполненные масляной

пастелью, можно хранить без стекла: этот материал постепенно застывает, твердеет.

- Восковую пастель создают на основе воска (чаще всего полимерного) в сочетании с натуральными пигментами. При достаточной твердости материала его цветовая палитра ограничена гаммой очень ярких оттенков, поэтому обычно такими мелками любят рисовать дети. Я бы все-таки отнесла восковую пастель к ученическому материалу или материалу для смешанных техник: ей, например, можно рисовать поверх акварели или гуаши, добавляя работе новые интересные средства выразительности.
- Сухая пастель — цветные мелки из тонко размолотой смеси красящего пигмента, мела или особого сорта глины и связующей смолы — гуммиарабика. Именно сухую пастель использовали импрессионисты, чтобы передать нежнейшие переливы цветов и рефлексов. Она дает художнику самые большие возможности и открывает широчайшие горизонты для творчества.

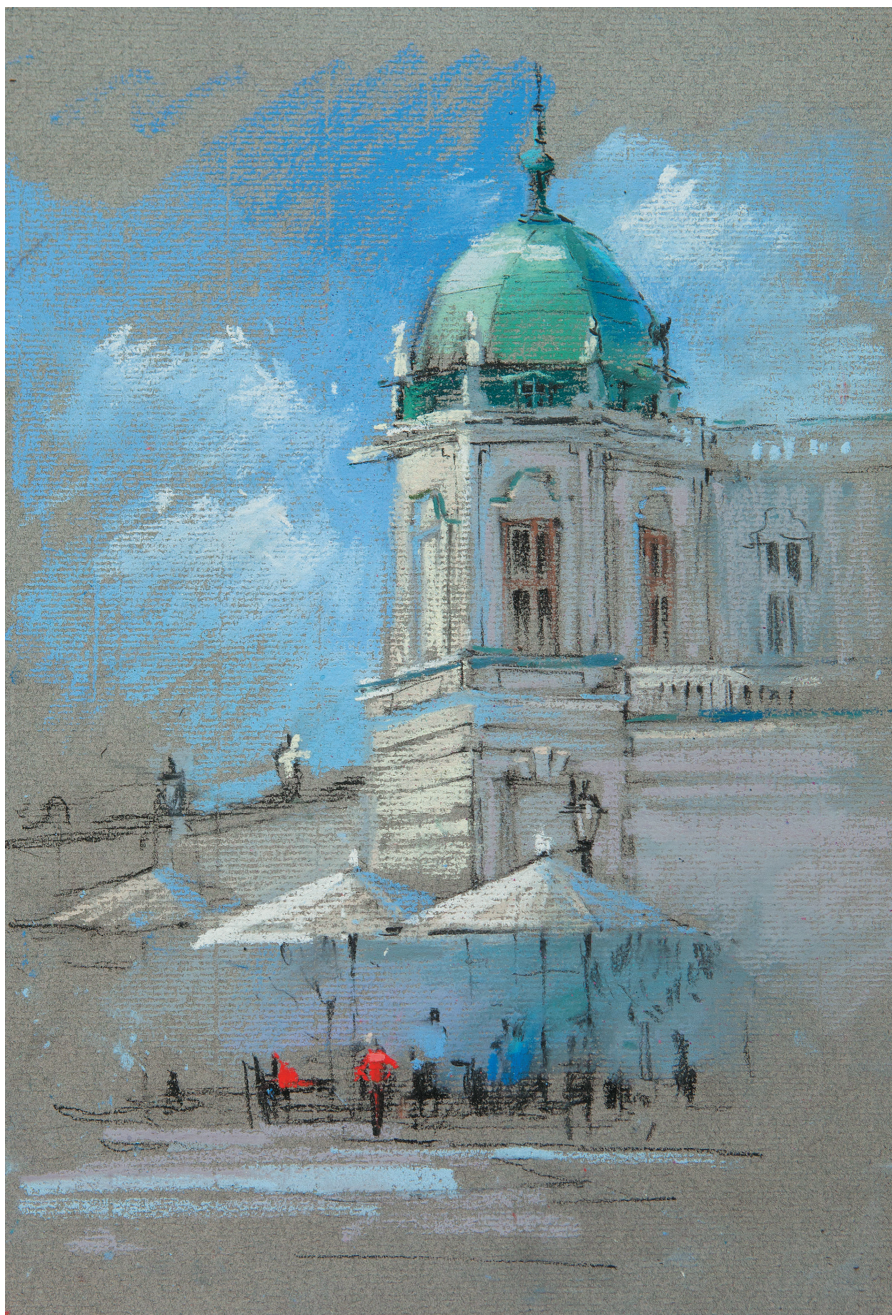
Сухая пастель: живопись или графика?

Пастель занимает промежуточное положение между живописью и графикой. С технологической точки зрения ее можно отнести к графике, а безграничные выразительные возможности, множество оттенков и разнообразие стилей нанесения приближают пастель к живописи.

На мой взгляд, все в этой технике зависит от художника. Если он любит ограниченную гамму и основными средствами выразительности делает линию, тон и выверенную композицию, то работает пастелью как график. А если в приоритете у мастера цвет, будь то нежные, так называемые пастельные оттенки, или сочная, яркая палитра и пастозное нанесение пигмента на лист, значит, он работает как живописец. Сухая пастель раскрывает перед нами океан возможностей в выборе средств выразительности, сюжетов и стилей.

Вот, например, рисунки на этой полосе можно отнести к графике. В них присутствуют линия и контур, активным средством выразительности становится сама бумага: лист не закрыт пигментом полностью, где-то он даже становится силуэтом деревьев. Цвет здесь нанесен тонким, прозрачным слоем, а количество оттенков ограничено. Расцвечивая объекты преимущественно на свету, я лишь намекаю зрителю на то, какого они цвета.

А вот другой пример. Рисунок на следующей странице выполнен в живописной манере. Здесь уже не видно, на какой бумаге мы рисовали, она полностью закрыта пастелью. Пигмент нанесен пастозно, жирненько. Особо значимы для меня в картине теплохолодность, тонкие переходы и вибрации цвета. Чтобы добиться точной передачи атмосферы и воздушной перспективы, пришлось использовать множество оттенков. Пастель присутствует и на свету, и в тенях. В поисках нужного оттенка я наношу ее в несколько слоев. Блики, рефлексy, цветные тени — все здесь имеет значение.

В книге я постараюсь раскрыть технику пастельной живописи с разных сторон, но особое место уделю именно живописным возможностям материала. Я живописец. Именно цвет и его сила воздействия на зрителя, сочетание оттенков, их вибрация привлекают меня в художественной практике.

Также буду обращать ваше внимание не только на технические аспекты использования мелков, но и на то, как разнообразить палитру, делая живопись нескучной, богатой рефlekсами и наполненной воздухом.

Уверена, независимо от того, влюблен ли художник в цвет или в графическую технику, наносит ли материалы жирно и фактурно или наслаждается легкими касаниями, тонкими линиями и штрихами, каждый прочувствует привлекательность работы с пастелью и раскроет в себе новые грани художественного творчества.

ГЛАВА 2

История пастели

От появления до наших дней

Создателем техники пастельного рисунка считается французский художник Жан Перреаль (Jean Perréal). Придворный живописец сопровождал короля Людовика XII в военных походах и делал зарисовки важных событий. Именно Перреаль в конце XV — начале XVI века изобрел пастельный мелок на основе сухого красящего пигмента и прозрачной смолы разных видов акации (гуммиарабика).

В 1499 году Леонардо да Винчи познакомился с новым «сухим способом рисования». Самый ранний датированный рисунок, созданный с применением пастели, принадлежит именно Леонардо. Это портрет Изабеллы д'Эсте, герцогини Мантуанской, 1499 года. Этюд выполнен черным мелом и сангиной, желтой пастелью подчеркнута горловина платья, коричневой — пышная прическа. На протяжении всего XVI века пастель помогала оттенить цветом графические рисунки. Обычно мелками «раскрашивали» большие плоскости

Портрет Изабеллы д'Эсте, герцогини Мантуанской, Леонардо да Винчи, 1499 г.

либо оживляли цветными бликами отдельные детали: глаза, губы, уши, одежду.

В такой технике с минимальным применением цвета художники активно работают и сейчас. Этот способ именно графичный, здесь можно уверенно сказать: пастель — это графика! 2–3 мелка разного тона плюс белый пигмент — и у вас уже готовый набор выразительных средств для создания и наброска на пленэре, и законченной картины!

К концу XVI века новый художественный материал стал невероятно популярен во Франции, а затем в Англии и Италии. Пастелью начали массово писать портреты на заказ лучшие художники того времени.

Пик популярности пастельной живописи в Европе пришелся на XVIII век, когда в искусстве господствовал стиль рококо. Однако масло постепенно вытеснило мелки из широкого обращения.

Интерес к пастели вновь пробудил в середине XIX века Эдгар Дега (Edgar Degas). Гениальный французский импрессионист изобрел новый метод растушевки. Он обрабатывал пастельный рисунок паром, а затем пальцами или кистью растирал штрихи и линии. Работы Дега произвели фурор в живописи, но к началу XX столетия пастельная техника вновь отошла на задний план.

Сейчас она, к сожалению, по-прежнему уступает в популярности другим материалам, хотя количество цветов пастели и разнообразие бумаги поражают воображение. Я считаю такую ситуацию совершенно незаслуженной, поэтому целью книги ставлю заразить вас любовью к этому материалу, разжечь желание срочно попробовать сухую пастель или раскрыть новые грани подзабытой техники.

Художники и их картины пастелью

Перед тем как перейти непосредственно к освоению пастели — ведь наша книга заявлена именно как большое учебное пособие, — хочу вдохновить вас виртуозной работой в этой технике художников Европы и России. В предлагаемую подборку я включила рисунки мастеров разных эпох, чтобы показать, насколько разнообразно можно использовать этот пластичный и податливый материал, и вдохновить вас на создание собственных картин в технике пастель.

Европейская пастель

Жан-Этьен Лиотар

Абсолютный, бесспорный шедевр искусства пастельного рисунка — знаменитая «Шоколадница», произведение швейцарского художника Ж.-Э. Лиотара. Она отличается столь тонким коло-

ритом и отсутствием видимых штрихов, что многие принимают рисунок на пергаменте за картину маслом. Бесспорно, здесь живописные свойства материала побеждают графические.

«Шоколадница» выполнена в технике растушевки, когда зритель уже не замечает ни мазка, ни штриха: все они образуют тонкие, виртуозные переходы цвета и тона. Лиотар мастерски изображает материал, будь то кожа, ткань или стекло.

В книге мы коснемся такого стиля работы пастелью. Изучим растушевки, помогающие добиваться совершенно потрясающих тончайших переходов цвета и тона, а также почти фотореалистичного сходства с натурой.

Эдгар Дега

Пастели Эдгара Дега, уверена, знакомы каждому. Французский художник-импрессионист, в отличие от Лиотара, использовал совершенно другие свойства пастельного мелка — живой, подвижный штрих, линию, оптическое смешение цветов (когда один цвет прозрачно наносится на другой и наш глаз их смешивает уже на бумаге). Именно Дега одним из первых растворял пастель горячим паром. Сейчас художники применяют похожий прием — технику влажных подмалевков. Мы непременно рассмотрим его, но немного позднее.

*«Шоколадница», Ж.-Э. Лиотар,
1745 г.*

