

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа № 2 городского округа города Уфы Республики Башкортостан

ПАСТЕЛЬ

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Разработано преподавателем рисунка, живописи, композиции, заслуженным художником РБ Самосюком Б. А.

Принято на педагогическом совете МБУ ДО ДХШ № 2

Протокол №42 от 27.08.2015

Уфа 2015 г.

Краткое содержание:

1. История возникновения и развития.
2. Методы и приемы работы:
 - а) материалы для работы пастелью
 - б) предварительный рисунок
 - в) основные этапы работы пастелью
 - г) мастер-класс по теме "Стилизация и создание личностной эмоциональной окраски при изображении реальной постановки"

- Цели:**
1. Поделиться с коллегами и учащимися своим опытом работы пастелью.
 2. Организовать персональную выставку "Пастель" в ДХШ № 2 г. Уфы.
 3. Провести мастер-класс по теме "Пастель".

- Задачи:**
1. Дать возможность понять закономерности и пластические особенности техники пастель.
 2. Создать условия для понимания законов стилизации формы и пространства через:
 - а) линию и пятно в формообразовании предметов и среды
 - б) пластическое решение композиции формы и цвета
 - в) выбор технических приемов и пластического языка для решения конкретных задач

Пастель

История возникновения и развития

Пастель получила свое название от слова "а пастелло", которым называли прием рисования одновременно черным итальянским карандашом и красной сангиной, иногда с подкраской цветными карандашами, применявшийся итальянскими художниками 16 века. В 18 веке пастель становится самостоятельной техникой и получает большую популярность во Франции, где ее использовали такие известные художники, как Франсуа Буше, Морис Кантен де Латур, Шарден, Жан Этьен Лиатар. Выдающимся пастелистом была и итальянская художница Розальба Каррьера.

Шарден. Автопортрет

Ж.Э. Лиатар. Шоколадница

М.К. де Латур. Автопортрет

Р. Каррьера. Детская головка в фас

В 19 веке некоторые ведущие художники-импрессионисты охотно пользовались пастелью. Наиболее выдающимся был Эдгар Дега, он не только по-новому использовал технику пастели, но и создавал с ее помощью картины, превосходящие по размеру произведения других художников, выполненные пастелью.

Э. Дега. Звезда.

Э. Дега. Абсент.

Э. Дега. Балерина и женщина с зонтиком

В России техника пастели стала известна в 18 веке. Иностранные живописцы оказавшись в России, выполняли заказные портреты царствующих особ и приближенных вельмож. Среди русских художников эта техника получила широкое распространение в первой трети 19 века: А. Орловский писал портреты, А. Венецианов - жанровые композиции. В середине века в пастелью работали С. Зарянко, П. Оленин, П. Соколов, К. Маковский. В конце 19 века к этой технике работали такие известные мастера как В. Серов, И. Левитан, Б Кустодиев и др.

А. Венецианов. Очищение свеклы

А. Орловский. Башкир

П. Оленин. Бегство французов

В конце 19 века к этой технике работали такие известные мастера как И. Левитан (Почти все пастели относятся к 1890-м годам). Особое место пастель занимала в творчестве В. Серова (для "Портрета Елены Павловны Олив" одной пастели оказалось недостаточно, и вместе с ней художник использовал акварель и гуашь). Б Кустодиев и Л. Пастернак также обращались к этой технике.

И. Левитан. Долина реки. Осень

Б. Кустодиев. Дети в карнавальных костюмах

В. Серов. портрет неизвестной

1890-1910-е годы пастель в России переживала второе рождение. Художники "Мира искусства" А. Бенуа, С. Малютин, Л. Бакст, А. Головин, З. Серебрякова привнесли в свое искусство не только формальное обновление, но и резко расширили жанровое разнообразие пастели.

А. Бенуа. Прогулка Людовика XIV

С. Малютин. Портрет Веры Малютиной

Л. Бакст. Портрет А. Бенуа

А. Головин. Леди в зеленом

А. Головин. Ветлы

З. Серебрякова. Спящая крестьянка

В течение прошлого века техника пастели переживала как периоды спада, так и подъема. Среди авторов, обративших свой взгляд к пастели, такие крупные мастера - Е.А. Кацман, В.П. Епифанов, П.Г. Дик, А.Н. Либеров.

Е.А. Кацман. Калязинские кружевницы

П.Г. Дик. Лунная ночь

А.Н. Либеров. Иней

Окидывая взглядом искусство русской пастели на рубеже веков, можно говорить, что ее жанровое и стилистическое многообразие предвосхитило развитие и поиски в этой области в последующие десятилетия, особенно в конце 20 - начале 21 столетия. В настоящее время появилось много художников, посвятивших свое творчество пастели, продолжая вековые традиции и совершенствуя пластический и технический язык этой интересной и многоплановой техники.

Е.Н. Афонова. Петергоф. Марли

Г.П. Кичигин. Посвящение А. Либерову

И. Ермолаев. Мальчик попирающий асида

Ю.Н. Афанов. Птичий царь

Е.Н. Ненастина. Черногория

В.И. Фуфачев. Утро

Методы и приемы работы

Бумага для работы пастелью

Для работы в технике пастели применяют, как правило, цветную (можно черную) плотных тонов бумагу обращая внимание на фактуру (некоторые художники используют наждачную бумагу мелкой зернистости). Бумага должна быть шероховатой, чтобы пастель хорошо держалась и не скользила по поверхности. Можно и самим грунтовать бумагу или картон используя поролоновый валик, необходимым цветом гуаши.

Предварительный рисунок

Как и в любой картине, при работе с пастелью, наносится предварительный рисунок, который необходимо намечать легонько любым мелким (пастельным карандашом, сепией, углем или сангиной), несильно отличающимся от тона бумаги. Графитный карандаш для нанесения предварительного рисунка **непригоден** в силу того, что на него пастель не ложится (в некоторых случаях, в зависимости от задачи, эти свойства используются художником).

Основные этапы работы

После нанесения предварительного рисунка приступаем к работе пастелью, для этого отломив кусочек от мелка длиной 2-3 см., работая им "плашмя", наносим **основные тона**. Если бумага подобрана в тон рисунка, то оставляем ее, где это необходимо. После того, как найдены основные цветовые и тональные отношения, можно приступать к уточнению рисунка.

На этом этапе уточняется форма, если необходимо прорабатывается объем предметов. Здесь можно применять такие приемы работы пастелью: штрих,

линия, точки и т.п. В отдельных местах наносим мазки плашмя. Технические приемы зависят от задач, которые ставятся перед рисующим, пастель позволяет хорошо передавать материальность предметов или различную фактуру поверхности при более декоративном рисовании. Для обобщения формы пастель хорошо растирается при помощи "растушки" (бумага, ткань, губка) или кончиком пальца. При нанесении штриха, хорошо сочетать **дополнительные цвета** (см. цветовой круг). Например, на красно-фиолетовую подложку нанесем охристые штрихи, таким способом можно получить любой оттенок от сиреневого до охры.

Самая **распространенная ошибка** начинающих работать пастелью - неумение соблюдать **тональные отношения**, помимо лепки формы нужно помнить о том, что каждый предмет имеет свой собственный тон. Для правильной передачи тональных отношений необходимо заранее определить, что самое темное, что самое светлое, а все остальное расположить между этими крайними тонами. При наличии под рукой цифрового фотоаппарата, можно уже в процессе работы делать монохромные снимки для проверки тональных отношений.

Б. Самосюк. Посвящение Вермееру

Не стоит забывать и **"тепло-холодности"** цветовой палитры. Сосодство теплого и холодного цвета создает визуальный контраст без использования тональных

различий, а при растушевки таких поверхностей возникает большое богатство цветовых оттенков и переходов, плоскость приобретает ощущение пространства и глубины.

Особенностью сухой пастели является и то, что все мелки содержат примесь белого мела, поэтому пастель не позволяет получить насыщенных по цвету теней. В тенях следует использовать первоначальное прокрашивание поверхности черным, темно-серым или темно-коричневым (уголь, соус, сепия), затем поверх наносится необходимый цвет, как штриховкой, так и растушевкой. Если вы работаете по темной тонированной бумаге, то в тенях можно наносить цвет не сплошным прокрашиванием, а оставляя темные вкрапления основы для достижения необходимого глубокого тона.

Б. Самосюк. Вербное воскресенье

Б. Самосюк. Букет для Оли

После того, как проработаны все части рисунка, следует снова посмотреть рисунок в целом. На этом этапе необходимо выделить главное в рисунке, второстепенные, излишне контрастные детали, легко смечаются растушевкой. То, что нужно подчеркнуть выделяется за счет объема, лучшей проработкой деталей или контраста тона и насыщенности цвета.

Б. Самосюк. Натюрморт с красной рыбой

Красота пастели заключается в "бархотистой" поверхности и нюансах колорита, поэтому большие, обобщенные цветовые плоскости предметов и поверхности пространства в наибольшей степени передают эту красоту. Работая по темной поверхности, вы, не только, "зажигаете" цвет, но и получаете возможность создавать глубокую, живую, рисующую линию для передачи формы предметов. Стилизация формы и цвета позволяет уйти от подражания окружающей действительности и создавать "личностное" восприятие мира.

Не маловажное значение играет сохранность пастели. Сухая пастель, если ее не закрапать, мажется и осыпается. Поэтому пастель необходимо по окончании работы закрепить специальным фиксаживом или аэрозольным лаком. Кроме того, закреплять пастель можно и в процессе работы в тех случаях, когда поверхность "забита" пастельной массой и пастель не ложится на эту поверхность. Главное на этом этапе **не переусердствовать** с количеством лака, иначе бархотистость поверхности и тонкие оттенки цвета исчезнут. В меру использованный, в процессе работы, аэрозольный лак позволяет создавать дополнительную шероховатость и фактурность поверхности.

Во время проведения мастер-класс работы пастелью на фоне персональной выставки в выставочном зале ДХШ № 2 г. Уфа.

По результатам проведенного мастер-класса, можно отметить наличие нескольких тенденций при работе над поставленной задачей - "Стилизация и создание личностной эмоциональной окраски при изображении реальной постановки (фикус на подоконнике)". Во-первых, не смотря на наличие конкретного, реального объекта, каждый участник подошел к задаче стилизации со своим опытом и багажом знаний в данном вопросе. Во-вторых, эмоциональный (цветовой) строй у всех участников имел индивидуальную окраску, не смотря на конкретное цвето - световое состояние постановки и мой личный пример решения данной задачи. В-третьих, разнообразие возникает из большого количества технических приемов работы пастелью.

Доступность, быстрота исполнения, относительная легкость технических приемов, большая цветовая палитра и возможность использования различных манер исполнения; делают пастель хорошим материалом для проведения занятий с детьми в различных учебных заведениях.