

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества»
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»
Республики Татарстан

Рассмотрено

на методическом совете

МБУДО «ДДТ» «МО» «ЛМР» РТ

Протокол № 5 от «20» мая 2025 г.

Методическая разработка к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Декор. Совершенство в деталях»

Использование пастели как графического материала на занятиях в школе

Составитель: педагог дополнительного образования
Абдуллина Алина Марселевна

г. Лениногорск, 2025 г

Содержание:

Введение

1. История возникновения и развития.

1.1 От мела к пастели.

1.2 Пастель в России.

Глава 2. Художественные особенности.

2.1 Пастель.

2.2 Виды пастели.

2.3 Бумага для пастели.

Глава 3. Методика проведения занятий.

3.1 Цели и задачи обучения.

3.2 Условия реализации.

3.3 Принципы обучения.

3.4 Методы обучения.

3.5. Примерные учебные занятия.

Заключение.

Список литературы.

Введение

Человеку близко и понятно прекрасное во всех его проявлениях. Наиболее знакомое, часто употребляемое в повседневной жизни понятие - «пастельные тона». Каждый, не задумываясь, скажет, что оно означает нежные, приглушенные оттенки. Но спросите у случайного собеседника: «Что такое пастель?» - и, скорее всего, получите лишь общий, расплывчатый ответ: «Пастель - это один из видов изобразительного искусства». Широкой публике пастель гораздо менее известна, чем масляная живопись, акварель или гравюра.

В наше время, когда быстрота процессов давит на нервную систему человека, очень важна гармония и мягкость красок палитры. В пастели изначально заложено стремление к покою, созерцанию. Сюжеты её - будь то пейзажи, интерьеры, портреты - незамысловаты, но всегда проникнуты особым лиризмом, ощущением гармонии и тонко уловимыми настроениями природы. Такие картины легко впишутся в интерьер дома и офиса и будут радовать глаз. Ведь прекрасное не только доставляет радость, оно рождает мысль, духовно обогащает, пробуждает в человеке любовь к людям и природе, является могучей, плодотворной силой.

Изобразительное искусство – это вид художественного творчества, целью которого является воспроизводство окружающего мира. Понятие объединяет различные виды живописи, графики и скульптуры.

Самое распространенное заблуждение, что живопись – это всегда цветные краски, а графика – черно-белый рисунок. Это не так. Живопись может быть черно-белой, а графика – цветной. По самой распространенной классификации считается, что живописная работа выполнена красками, а графика пишется графическими материалами. Например, если работа написана темперными красками, то это живопись, если пастелью – графика.

Искусство непосредственно связано с повседневным окружением человека и призвано эстетически, формировать, оформлять его быт и среду обитания. Произведения искусства создаются для удовлетворения как материальных, так и духовных потребностей человека.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАСТЕЛИ.

Пастель (от лат. *pasta* — тесто) — группа художественных материалов, применяемых в графике и живописи (согласно современной музейной классификации, работа пастелью на бумаге относится к графике). Чаще всего выпускается в виде мелков или карандашей без оправы, имеющих форму брусков с круглым или квадратным сечением. В качестве самостоятельного живописного средства пастель получила широкое распространение в XVIII веке. Мастера пастели XVI-XVII веков работали в традициях чистого рисунка. Сама мягкая пастель была изобретена в начале XVI века заурядным французским художником Жаном Паррелем для быстрых зарисовок военной компании Людовика XII 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.

1.1 От мела к пастели.

Метод рисования, популярный в XVII-XVIII 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 стараниям 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.

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 Грёз, Жан Этьен Лиотар, Делакура. 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 ее 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 ее можно, было растушевывать кистью или пальцами. Дега не только по-новому использовал технику пастели, но и создавал с ее помощью картины, превосходящие по размеру произведения других художников, выполненные пастелью. Иногда он сшивал для этого вместе несколько листов, чтобы получить поверхность нужного ему размера.

1.2 Пастель в России

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. 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. 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). Для [Зинаиды Серебряковой](#) 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.

ГЛАВА 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

2.1 Пастель (*по-латински pasta — тесто*).

Это мягкие цветные карандаши, изготовленные из пигментов, мела и связующих веществ. В процессе создания пастельных [карандашей](#) их не засохшая масса выглядит как тесто (паста) — отсюда и название. Пастель имеет много нежных оттенков каждого цвета.

Пастель — разновидность мела, но совсем с другими свойствами.

Пастель спрессовывается меньше, чем мел, а потому ложится на бумагу с большей цветовой плотностью и формирует нежные бархатистые штрихи с мягкими, рыхлыми краями. Рисунок пастелью в отличие от рисунка мелом и углем скорее похож на совокупность размытых пятен однородного цвета.

Пастель, мел и уголь роднит то, что для рисования этими средствами используется обычно шероховатая бумага. Пастель бывает в виде круглых брусков и в виде брусков с квадратным сечением.

РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

В живописи маслом, акварелью и акриловыми красками можно управиться с несколькими основными цветами, поскольку получаете больше цветов путем смешивания красок. Пастель предварительно смешать нельзя, поэтому потребуется гораздо больше палочек пастели, чем тюбиков с красками. Выбор диапазона цветов, которые дадут достаточные возможности для сочетания красок и не ввергнут при этом в большие расходы, может быть делом трудным. Некоторые производители выпускают буквально сотни цветов пастели, с чего же начать? К счастью есть производители, которые придут на помощь: они выпускают «начальный» набор пастели, специально предназначенный для конкретных видов работ.

Если уже есть кое-что знаете о цвете, то можете выбрать пастель по виду. Если посмотреть на ящички с пастелью, то можно увидеть, что некоторые цвета носят название или помер. Последний указывает на тон цвета, например, на более темную или более светлую версию ультрамарина. Все цвета пастели производятся в чистом виде плюс светлые и темные версии этого цвета. К светлой версии добавляют белую пастель, а к темной - черную. К сожалению, среди производителей нет постоянной системы обозначения названий или цифр, но с опытом можно довольно быстро выбирать те цвета, которые необходимы.

2.2 Виды пастели:

Сухая пастель — гамма сухой пастели состоит примерно из 100 оттенков, которые все могут налагаться друг на друга и отлично растушевываются. Благодаря тщательному измельчению глины с пигментами высшего качества получается мягкая пастель, оставляющая интенсивный бархатистый след. Обычно качественная пастель обладает хорошей стойкостью цвета и не меняет тона с течением времени. Традиционная технология производства этих красок такова: после экструдирования производится нарезка, и полученные таким образом пастельные краски остаются сохнуть на воздухе. Это позволяет получить мягкую и совершенно однородную краску. Наклеивание этикеток и упаковка тоже производятся вручную. Сухую пастель условно можно разделить на мягкую и твердую

МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ.

В производстве этой пастели используется небольшое количество связующего вещества, поэтому она представляет собой почти чистый пигмент, придающий ей яркость, и порошкообразную текстуру. Хотя большинство художников, рисующих пастелью, пользуется именно таким ее видом, твердая пастель, и пастельные карандаши могут оказаться очень полезным дополнением к этому материалу.

ТВЕРДАЯ ПАСТЕЛЬ.

В твердой пастели больше связующего вещества и консистенция ее гуще. Она ломается нелегко, ее можно заострить для прорисовки деталей. Некоторые художники пользуются боковой стороной твердой пастели для закрашивания больших участков картины на предварительном этапе работы. Поскольку твердая пастель крошится меньше, чем мягкая пастель, ей проще сочетаться в работе с другими цветами. Твердой пастелью можно нарисовать всю картину, но обычно она чаще используется для рисунка, где подход более линейный, чем в живописи пастелью. Диапазон цветов у нее довольно ограничен, по крайней мере, в сравнении с мягкой пастелью, где разнообразие цветов весьма впечатляет.

Масляные пастели — такие пастели выпускаются разными гаммами, которые все могут смешиваться между собой. Основу замеса составляют воск и минеральные масла лучшего качества с пигментами, которые обладают стойкостью цвета и обеспечивают яркий и интенсивный след. Эту пастель нельзя использовать в сочетании с обычной пастелью, поскольку связующим веществом в ней является масло, а не смола. Однако масляная пастель может стать превосходной альтернативой мягкой пастели. Но особенно интригует в ней то, что цвета можно «растопливать» скипидаром или уайт-спиритом, а затем наносить на бумагу кистью. Можно опустить кисть, увлажненную скипидаром, на палочку пастели и нанести пастель на бумагу, как будто краску. Цвета ее довольно ограничены по сравнению с мягкой пастелью, но по мере того, как материал становится все более популярным, производители стали учитывать спрос и увеличивать выбор.

Восковые пастели — обычно выпускаются разными гаммами, которые все могут смешиваться между собой. Основу замеса составляет воск высшего качества и пигменты, которые обладают хорошей стойкостью цвета и обеспечивают яркий и интенсивный след.

Пастельные карандаши — выпускаются разными гаммами, которые все могут смешиваться между собой. Основу замеса составляют воск и минеральные масла лучшего качества с пигментами, которые обладают стойкостью цвета и обеспечивают яркий и интенсивный след. 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.

2.3 Бумага 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;
- бумага для пастели — предназначена для художественных работ, продаётся в листах разного формата.

Также можно использовать бумагу для акварели, при необходимости тонируя её с помощью чая или кофе.

О БУМАГЕ:

Выбор бумаги крайне важен в работе пастелью, поскольку ее цвет и текстура играют важную роль в общем впечатлении от картины. Пастелью обычно пишут на цветной поверхности. Бумага обязательно должна быть текстурированной, чтобы удерживать пигменты. Есть художники, которые любят работать на белой бумаге, но их меньшинство. Для работ пастелью имеются два стандартных вида бумаги - ватман и Mi-Teintes. Оба вида бумаги выпускаются различных цветов, и оба текстурированы, чтобы удерживать пигменты на месте. Ватман - это прессованная бумага с узором из тонких, ровных линий, а бумага Mi-Teintes имеет рисунок. Из точек, напоминающих тонкую сетку. Выбор цвета более труден, поскольку уже до начала работы над картиной вы должны представлять, как она будет выглядеть. Некоторые художники выбирают такую бумагу, которая станет одним из цветовых камертонов картины, и оставляют некоторые ее участки не закрашенными.

ШТРИХИ

Пастель - материал, как для рисования, так и для живописи, а пастельная палочка, как и карандаш, прямой посредник между рукой и бумагой. В 18 веке, когда живопись пастелью стала очень популярной, такие художники, как Жан - Этьен Лиотар и Морис де Латур, писали работы, где гладкость соперничала с современной живописью маслом. И все же сегодня многие художники предпочитают использовать пастельные штрихи, давая свободу энергетическим и линейным качествам пастели. Кончик пастельной палочки может проводить различные штрихи в зависимости от нажима, остроты и тупости кончика и оттого, как держать пастель. Хотя этот материал мягкий и крошащийся, оказывается, что пастельной палочкой можно проводить на удивление тонкие линии, если сломать палочку пополам и использовать сломанный конец. Твердой пастелью можно прорисовывать мелкие и четкие детали, поэтому, если, кроме мягкой пастели у вас есть еще и твердая, можно поэкспериментировать и с ней.

СМЕШИВАНИЕ ПАСТЕЛИ

Как уже упоминалось ранее, все цвета пастели производят в светлых и темных версиях. Дальнейших вариаций тона (светлые и темные цвета) можно добиться, контролируя силу нажима на пастельную палочку — чем сильнее давление, тем более плотным будет цвет. Однако довольно часто приходится осветлять и затемнять цвета при помощи смешивания. Например, бледно-голубое небо может потребовать комбинации синего и белого цветов или синего и бледно-серого; темные участки листвы или насыщенные тени могут потребовать смешения темно-синего или черного с зеленым и иными цветами. Черный цвет особенно полезен в работе пастелью, поскольку ее цвета сверкают и обычно не бывают очень темными, поэтому довольно трудно достичь любой глубины цвета без использования черного.

МЕТОДЫ СМЕШИВАНИЯ

Одна из самых известных техник смешивания цветов — это растушевка. Два или более цветов наносят на рабочую поверхность и растирают вместе пальцами, тряпочкой, кусочком ваты или инструментом, который называется растушкой. Если тщательно выбирать пастельные палочки, то можно получить этим способом почти любой цвет или тон. И все же, хотя растушевка идеальна для тех участков картины, где требуется мягкий эффект, нельзя слишком уж полагаться на нее, поскольку чрезмерная растушевка дает слабое впечатление. Пигменты пастели обычно растушевываются кончиком пальца.

Если требуются очень бледные цвета, иногда бывает необходимо смешать их на поверхности, добавив белого цвета.

Черный — очень полезный цвет в работе пастелью, поскольку без него бывает довольно трудно достичь по-настоящему темных цветов. Приобретая опыт, можно обнаружить, что черная пастель затемняет все цвета. Но в данном случае смесь может получиться довольно грязной, и цвет потеряет часть своей свежести. Поэтому вместо добавления черного цвета, нужно брать для работы очень темную или даже черную бумагу, так можно получить насыщенные тени и избежать грязных оттенков.

ШТРИХ ПО ФОРМЕ

Чтобы покрыть пастелью большие участки бумаги, нужно вести по бумаге боковой стороной пастельной палочки; от этого получаются широкие полосы цвета. Штрихи по форме могут стать не только средством для чернового наброска, их можно варьировать так же красиво и выразительно, как и линейные штрихи. Много различных эффектов можно создать, варьируя нажим и направление штрихов, накладывая один штрих на другой, растушевывая некоторые участки и нанося один цвет на другой. Длина пастельной палочки тоже влияет на тип получающихся штрихов. Почти всегда приходится ломать палочку пастели. Этого не нужно делать только в случае с твердой пастелью, относительно жесткой. Если попытаться

наносить штрихи по форме всей длиной пастельной палочки, она все равно сломается под нажимом. Кроме того, короткий отрезок пастельной палочки легче держать. Обычно длина пастельной палочки не должна превышать 5 см, но можно использовать меньшие кусочки пастели, чтобы провести короткие, резкие штрихи, похожие на прямые черточки. Еще один фактор влияет на штрихи по форме сильнее, чем на линейные штрихи, - текстура бумаги. Сильно текстурированная бумага, например, для акварели, будет прерывать штрих, и краска останется только на верхней части узора бумаги. На более гладкой бумаге цвет будет плотнее, а если вы густо нанесете на нее пастель, она покроет бумагу полностью. Однако если вы хотите использовать штрихи по форме как средство смешения цветов, накладывая один цвет на другой, сначала нужно нажимать на пастель легко, иначе бумага быстро засорится.

СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПАСТЕЛИ.

Рисунки, сделанные пастелью, необходимо беречь от сотрясений, прикосновений, а также от влажного воздуха. Ее можно закреплять фиксативами, предназначенными для рисунка. При этом, к сожалению, теряются основные ее достоинства. Иногда работа может сильно потемнеть. Есть и другие способы закрепления, которыми пользуются опытные художники. Бумагу покрывают раствором желатина, дают высохнуть и затем работают, стараясь делать пастель немногослойной и не очень пастозной. Затем всю бумагу держат обратной стороной над кипящей водой. Желатин при этом растворяется.

Пастель дает большие технические возможности художнику. Сохраняя неизменно свой цвет, она не жухнет, не нуждается в просушке. В то же время она требует твердого и крепкого рисунка, иначе все ее положительные качества легко могут превратиться в недостатки. Поэтому работать пастелью на уроках в детских художественных школах лучше всего в старших классах, когда ученики уже усвоили основы рисования с натуры, построения предметов в натюрморте, правил перспективы, законы света и тени.

Исправления обычно 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. Также используется ластик или клячка. Но этот метод неприменим при работе на бархатной бумаге. 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. 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.

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ.

Работа пастелью – увлекательное занятие, которое наполняет жизнь ребенка радостью творчества. Работая с прекрасным материалом, это доставляет удовольствие. Ребенок имеет возможность ощутить ни с чем несравнимую радость от реализации самых смелых идей своими руками. Пастель открывает перед обучающимся широкое поле для реализации идей по рисунку и композиции. Цель занятий пастелью – раскрыть и развить потенциальные, художественные способности ребенка, способствовать удовлетворению потребности детей в практической деятельности, осуществляемой по законам красоты.

3.1 Цели и задачи обучения:

1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
2. Познакомить детей с одним из видов изобразительного искусства – пастель.
3. Формировать у детей практические умения и навыки выполнения работы пастелью, познакомить детей с масляной, сухой, восковой пастелью,
4. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в коллективе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу и окружающим.
5. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать детям, в их желании сделать свои работы практически значимыми.
6. Развивать художественный вкус, фантазию, изобразительность.
7. Обогащать визуальный опыт детей через знакомство с произведениями изобразительного искусства.

Основная форма организации учебного процесса – занятия проходят в кабинете по изобразительному искусству, где обеспечивается системность учебного процесса, возможность повторять и закреплять пройденный материал.

3.2 Условия реализации.

Для успешной работы необходимы следующие инструменты и материалы:

1. Кабинет;
2. Пастель (сухая, масляная, восковая, пастельные карандаши);
3. Бумага (наждачная, бархатная или специальная для пастели);
4. Мольберт;
5. Инструменты – кисть веерная жесткая, ластик, клячка, тканевая салфетка, лейкопластырь и т.д.

3.3 Принципы обучения:

- эмоционально-положительное отношение учащихся к действительности – основное условие развития детского творчества;
- учет индивидуальных особенностей детей – одно из главных условий успешного обучения;
- последовательность освоения учебного материала – от простого к сложному, от учебных занятий к творческим решениям;
- удовлетворение практических чувств ребенка через создание пастельных работ.

3.4 Методы обучения:

- репродуктивный (воспроизводящий);
- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала);
- проблемный (преподаватель ставит проблему и решает ее вместе с детьми);
- эвристический (проблема ставится самими детьми, ими же предлагаются пути решения).

Для наблюдения, осмысления и закрепления передачи больших цветовых и тональных отношений предметов натюрморта, оттенков локального цвета предметов, общей освещенности, контраста света и тени, передачи рефлексов предлагаем учащимся учебную натурную постановку выполнять различными материалами: цветными карандашами и пастелью; акварель и пастель и т.д.

Пастель является материалом графическим. Приобретение навыков и умений в работе с пастелью сказываются на мотивированности учащихся, вызывает желание продолжить осваивать пастельную технику и смешанные техники в самостоятельной учебной работе.

В композиции для закрепления знаний передачи пространства (линейная, воздушная перспектива) предлагаем ребятам выполнять разнообразные темы различными материалами, в том числе пастелью. Обязательно прорабатывая сюжет и компоновку в эскизе. Предварительно учащиеся знакомятся с различными способами наложения пастели. Штриховка в разных направлениях (по диагонали, горизонтали, вертикальный или «гобеленовый» штрих, перекрестный, волнистый, зигзагообразный штрих). При этом особое значение необходимо уделять аккуратности в нанесении штриховки, для сохранения бархатистости слоя пастели.

1. Наложение штриховки с последующей растиркой, смешивание пальцем, смешивание пальцем двух цветов, смешивание специальной палочкой.
2. Наложение пастели легким слоем боковой частью мелка, с последующей растиркой и штриховкой.

3. Густым слоем боковой частью мелка без растирки и с растиркой.
4. «Пуантель», работая точками, применяя оптическое смешение цвета.
5. «Мозаичный штрих», работая цветными пятнами.
6. Сочетания мелких мозаичных штрихов с широкими мазками.
7. По поверхности наждачной бумаги (нулевке), штрихами разной толщины.

Сухая пастель.

Работу начинаем с предварительного рисунка. Рисовать можно любым мелком пастели (пастельным карандашом), главное аккуратно и едва заметно. Лучше чтобы цвет такого мелка не слишком отличался от тона бумаги (серый либо черный) и легко смахивался при помощи маленькой тряпки или кисти. Не нужно пользоваться графитным карандашом – он не подходит для предварительного подмалевка, пастель впоследствии будет плохо на него ложиться. Когда предварительный рисунок сделан, приступаем к нанесению основного тона, отломив от мелка пастели небольшой кусочек (где-то 2-3 см) для удобства.

Определяем основные цветовые и тоновые отношения для правильной передачи (самое светлое, светлое и темное), уточняем рисунок, прорабатывая объём предметов. Пастель имеет свойство бесподобно передавать их материальность. Пользуясь такими приемами как штрих, точки, линии, мазки плашмя и прочие, можно отлично уточнить формы. Обобщить форму можно растиркой (пальцем, растушкой).

В составе всех мелков сухой пастели содержится простой белый мел, который затрудняет передавать насыщенные по цвету тени. Выход из этого – правильный тон. Как это сделать? Черным или темно-серым цветом сначала прокрашиваем темные участки, после чего вводится цвет при помощи растушевки или штриховки.

Когда все части рисунка проработаны, следует еще раз с нескольких сторон посмотреть на свою работу для выделения главных деталей. Таковые выделяем более тщательной проработкой, а второстепенные и слишком контрастные детали смягчаем растушевкой.

Очищаем каждый пастельный мелок после использования, используя сухое или бумажное полотенце, чтобы удалить с мелка пигменты другого цвета, которые попали на мелок с рисунка. Можно также поддерживать чистоту своих мелков, сохраняя их в сухой рисовой крупе или положить каждый мелок в отдельный контейнер.

Если есть необходимость перевезти работу до того, как она будет зафиксирована, или принято решение не фиксировать рисунок вовсе, необходимо поместить работу между двумя листами неокислотной прозрачной бумаги. Многие художники предпочитают обходиться без фиксатива, поскольку он изменяет цвета работы.

Масляная пастель.

Техника масляной пастели имеет схожие приемы, но все же отличается от сухой. Например, чтобы растереть такую пастель, усилий понадобится несколько больше, к тому же для этого нужна будет кисть и разбавитель, а если растирать пальцем (на наждачной бумаге), то его нужно обернуть лейкопластырем, в целях безопасности.

В этой технике для предварительного рисунка используют мелок масляной пастели либо сухой уголек, можно воспользоваться пастельным карандашом. Основные тона также рисуем «плашмя» или штриховкой небольшим кусочком пастели без особых усилий.

При работе с тенями, тон должен соответствовать конечному результату. При прорисовке деталей, форм и фактур, можно не ограничиваться приемами работы – растушевываем (размываем) тряпкой, кистью, пальцем.

Обучающиеся выполняют работу над учебной постановкой с разными и постепенно усложняющимися задачами, что предполагает сознательное и активное изучение натуры.

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 дает новые краски и детали. Это притягивает и завораживает. При достойном освещении пастель оживает.

Задания для работы пастелью вносят разнообразие в процесс обучения и, пробуждают у обучающихся интерес к графической деятельности, прививают любовь к занятиям.

Разработанная методика обучения пастельной графики, основана на использовании различных методических приемов последовательности ведения работы конкретной учебной задачи графического изображения и техники пастели.

3.5. Примерные учебные занятия.

Задание 1 «Натюрморт из 2-х предметов».

Продолжительность работы: 3 академических часа.

Материалы: пастельная бумага (формат А) темно-синего или черного цвета, пастель, ластик, плоская кисть (щетина №10).

Цели: ознакомиться с техникой сухой пастели, изучить приемы работы с тенью и светом; проследить, как цвет и тон бумаги влияет на работу, как можно это использовать.

Задачи: выполнить рисунок натюрморта с натуры, поработав участки света и оставив участки тени незаштрихованными.

Ход урока:

-объяснение материала урока;

-демонстрация хода работы над натюрмортом;

- компоновка предметов на листе (формат А-4);
- построение предметов натюрморта. Для этого берем мелок такого цвета, чтобы он был максимально приближен к цвету фона или предметов. Это поможет избежать ненужных линий и сделать изображение более реалистичным. Нужно постараться построить предметы с максимальной точностью, без лишних исправлений, не забивая поры бумаги.
- Штриховка фона. Берем 1-2 цвета, варьируем плотность штриховки в зависимости от тона: чем светлее тон, тем плотнее штриховка. Здесь могут быть разные способы: четкие, графичные штрихи или мягкая растушевка, или сочетание этих методов. Падающие тени оставляем незаштрихованными, границы их при необходимости можно смягчить, растушевывая края.
- работа с освещенной частью предметов. Выбираем 2-3 цвета для каждого предмета. Заштриховываем только освещенные части, детально прорабатывая тон. Оставляем теневые части полностью нетронутыми, включая и рефлексy. При этом делаем плавный переход от света к тени. Такой прием позволит усвоить принцип работы с тенью и светом, запомнить этапы работы с натюрмортом, проследить, как тон бумаги влияет на работу.
- просмотр готовых работ, обсуждение, вывод урока.

Задание 2 «Ночной пейзаж».

Продолжительность работы: 12 академических часов.

Материалы: пленэрные зарисовки, пастельная бумага для эскизов (формат А4 2-3 шт.) пастельная бумага для работы (50х60) темно-синего или черного цвета, пастель, ластик, плоская кисть (щетина №10).

Цели: научиться использовать тон бумаги и пластические свойства пастели в работе над пейзажем.

Задачи: выполнить работу «Ночной пейзаж», использовать тон бумаги в работе.

Ход урока:

- выполнение эскизов на формате А4 (в монохромном варианте-сепия или черно-белый). Пользуемся пленэрными зарисовками, составляем несколько вариантов композиции.
- просмотр эскизов, обсуждение, выбор наиболее удачного варианта.
- переносим эскиз на рабочий формат (50х60). Для этого пользуемся мелком нейтрального цвета, желательно приближенного к тону бумаги или к основным объектам пейзажа.
- раскрываем основное цветовое решение работы. Теневые участки пока не заштриховываем.
- работаем с планами в пейзаже, прорисовываем первый план (здесь могут присутствовать четкие штрихи), обобщаем дальние планы (пользуемся приемами растушевки)
- работаем с тенями, очень деликатно, почти прозрачно добавляем в них необходимый цвет.
- прорабатываем главные объекты, выявляем композиционный центр
- просмотр готовых работ, обсуждение, выводы.

Задание 3 «Натюрморт из нескольких предметов с драпировками».

Продолжительность работы: 12 академических часов.

Материалы: пастельная бумага (50х60) темного цвета, пастель, ластик, плоская кисть (щетина №10), бумага (3 листа А4) и карандаш для эскизов.

Цели: закрепление методов и приемов работы пастелью, а также использования в работе пластических, живописных и графических качеств пастели.

Задачи: выполнить работу «Натюрморт из нескольких предметов с драпировками».

Ход урока:

- выполнение эскизов с разными вариантами композиционного решения.
- просмотр эскизов, обсуждение, выбор наиболее удачного варианта.
- переносим эскиз на рабочий формат (50х60). Для этого пользуемся мелком нейтрального цвета, желательно приближенного к тону бумаги или к предметам натюрморта.
- раскрываем основное цветовое решение работы. Теневые участки пока не заштриховываем. Принцип работы одинаковый и для драпировок.
- работаем с планами в натюрморте, прорисовываем первый план (здесь могут присутствовать четкие штрихи), обобщаем дальние планы, драпировки (пользуемся приемами растушевки)
- работаем с тенями и рефlekсами, добавляем в них необходимый цвет.
- прорабатываем главные предметы, выявляем композиционный центр
- просмотр готовых работ, обсуждение, выводы

Хочется еще раз отметить некоторые особенности работы сухой пастелью. Этот материал не самый простой в исполнении, поэтому можно рекомендовать использовать пастель на уроках начиная с 3 класса (12-13 лет). К этому году обучения дети уже уверенно строят предметы, допускают меньше ошибок в перспективе, лучше komponуют предметы на листе. Это важно учитывать потому, что пастелью лучше работать, по возможности, без лишних исправлений. Дело в том, что поры пастельной бумаги очень быстро забиваются, при этом последующий слой цвета ложиться плохо.

Очень важно грамотно подобрать тон бумаги и научить детей использовать его в работе. Лучше всего подходят темные тона бумаги (темно-синие, бордовые, темно-зеленые, и темно-коричневые оттенки), беспроигрышный вариант для любого натюрморта - это черная бумага. На темной бумаге активнее проявляет себя цвет, кроме того – темный тон позволяет обойтись без черного мелка, и работа получается чище по цвету. Можно подбирать бумагу в унисон цветовому решению натюрморта (например, темно-синяя для натюрморта с синими драпировками) - это позволит оставлять большие участки незаштрихованными, придаст легкость работе. Другой вариант - брать цвет, контрастный цветовому решению натюрморта (например, бордовая бумага для натюрморта в зеленой гамме). В этом случае цвет

бумаги будет работать по принципу контрастного подмалевка в живописи, усиливая звучание цвета предметов.

Нужно учить детей вводить цвет в работу постепенно. На первых занятиях лучше ограничить выбор 1-2 цветами для фона и 2-3 цветами для предметов. При грамотном использовании тона и цвета бумаги даже при небольшом количестве цветов получается интересное графическое решение натюрморта или пейзажа. Задания, направленные на проработку только освещенных участков предметов позволяют усвоить принцип рисования теней в натюрморте (в тенях оставляем больше незаштрихованной бумаги, слой цвета - прозрачный, на освещенных участках цвет накладываем пастозно) Когда дети получили навыки использования тона бумаги, можно расширять цветовой диапазон мелков, усложнять натюрморты. При этом нужно учитывать, что не всегда мы можем найти в пастели тот цвет, который необходим. Поэтому так важно научиться гармонично подбирать цвета к основному цвету в натюрморте (даже если в итоге мы получим цветовую гамму, несколько отличающуюся от той, что в постановке), а также усвоить технику смешивания цветов.

Техника пастели необыкновенно интересна и богата самыми разнообразными приемами. Каждый художник, независимо от опыта и возраста может найти здесь что-то для себя, своего темперамента и выражения своих творческих замыслов. Поэтому техника пастели актуальна всегда и стоит приобщить наших учеников к этому удивительному миру, обогатить их творческие возможности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В школах искусств, на художественных отделениях и в художественных школах с обучающимися работают масляной и сухой пастелью. Эти занятия доставляют ребятам огромное удовлетворение. Работы у юных художников получаются жизнерадостными, необычными, красочными. Пастель не является искусственно внедряемой техникой, а рассматривается как универсальный материал, с живописными, творческими возможностями. Задания строятся на таких свойствах пастели как: растираемость, мягкость, бархатистость, подходящая для эффектов живописности, высоких тональных и цветовых диапазонах, сочетается со многими графическими и живописными техниками. Приобретая навыки и умения в работе с пастелью, положительно сказывается на мотивированности учащихся, вызывает желание продолжить осваивать, пастельную технику и смешанные техники с применением пастели внеаудиторно, в самостоятельной творческой работе. Обучающиеся, работая самостоятельно в области изобразительного искусства, развивают свой художественный вкус, взгляд на окружающие их предметы быта, это дает возможность отличить подлинные предметы искусства от подделок. Индивидуальный подход и

проблемная постановка заданий способствует развитию творческих способностей учеников.

Рисование и другие виды творчества, заняли свое место в воспитании детей. Произведения детского искусства вошли в жизнь людей, украшая ее. Пастель тем и хороша, что чем глубже ее познаешь, тем больше радости она доставляет. Приемы работы пастелью и другими смешанными техниками с применением пастели, настолько разнообразны, что можно наверняка найти для себя, что-то по душе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ивахнова Л. А. Обучение учащихся способам и техникам работы художественными материалами как средство развития творческих способностей*
// *История. проблемы и перспективы художественно-педагогического образования*
: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию факультета искусств (ХГФ) Омского педагогического университет – Омск., 2005. – С. 378-386.
2. *Моисеев А. А. Компетентный подход в обучении / (в системе художественных факультетов педагогических вузов) / дис. ... канд. пед. наук. – Омск, 2011. – 175 с.*
3. *Яшухин А. П. Живопись: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. №2003*
«Преподование черчение и изобразит. искусства». – М.:
4. *Берилл Ф. Рисуем пастелью; пер. с; англ. Н. В; Микелишвили. — Москва: Мир*
книги, : 2007.
5. *Гаррисон Х. Рисунок и живопись: карандаш, акварель, масляные и акриловые краски, пастель: полн. курс: материалы, техника, методы / Хейзл Гаррисон; пер. с*
англ. Е. Зайцевой. -М.: Эксмо, 2007
15
6. *Ершова И. Пастель/ Художественная школа. — 2003. № 1. С. 29-3166; Ефремова Л. А. Портрет в русской живописи: Галерея мировой живописи.*
— М.: ОЛМА-ПРЕСС. Образование, 2004. 96 с.
7. *Каменская- Т. Д. Пастели художников западноевропейских школ XVIв. - XIXв. —*
Л.,1960.
8. *Пастель: шаг за шагом/ пер. с англ. — М.: АСТ: Астрель, 2005. 304 е., ил.*

9. *Полный курс живописи и рисунка: живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами*/ пер. О. Вартановой. — Барселона, Испания: Parramon Ediciones. S. A., 1992. — 127 с.
10. *Рисуем пастелью* / пер. с исп. Н. Врублевской /ред. Ю. Баклакова — М.: Мой мир, 2005
11. Малиновский К. В. *История коллекционирования живописи в Санкт-Петербурге в X VIII веке.* — СПб.:Издательство «Крига», 2012. — С. 536. —