

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» Вахитовского района г. Казани**

**Методическая разработка
«Как рисовать пастелью»**

**Педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
Фоменко Алина Рустемовна**

Казань 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.
2. Из истории пастели
3. Материалы и техника
4. Заключение
5. Список литературы.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «КАК РИСОВАТЬ ПАСТЕЛЬЮ»

1 . ВВЕДЕНИЕ

Рисунок – это основа реалистического изображения в искусстве. Основная цель курса рисунка в ДШИ – это научить видеть, понимать и изображать трехмерную форму в пространстве, с помощью выразительных средств – линии, штриха, пятна, светотени, тона. Но в начале обучения детям важно понять, что и композиция имеет основное значение в работе. И зная основные законы композиции, учащиеся смогут гармонично компоновать предметы в листе, с большей выразительностью доносить свои идеи и задумки до зрителя. **Цель методической разработки:** выявить роль пастели как средства отображения окружающей действительности, показать особенности использования пастели как одного из универсальных материалов на занятиях композиции, развить умения, навыки грамотного выражения своих творческих замыслов. Учащиеся студии ЦДТ, 1 года обучения, только начинают знакомиться с рисунком и композицией. Они учатся правильно держать руку, карандаш, изучают виды линий, штриха, свойства бумаги, форму предметов, пропорции и т. д. Для учащихся 1 года обучения каждое занятие – это открытие чего-то нового, поэтому, применение такого материала как пастель на уроках композиции, будет интересно не только детям, но и педагогу. Техника «пастель» уникальна, тем, что ей можно создавать как живописные работы, так и графические. В графическом варианте допускается ограниченный выбор от 3 до 4 цветов. Пастель очень удобный художественный материал, которым можно легко и быстро выполнять зарисовки с детьми, тем самым познавая ее многообразие художественных возможностей.

Цель занятий пастелью – раскрыть и развить потенциальные, художественные способности учащихся, способствовать удовлетворению потребности детей в творческой деятельности.

Задачи обучения технике сухой пастели:

- формирование устойчивого интереса к художественной деятельности;
- знакомство с одним из видов изобразительного искусства - пастель;
- формирование у учащихся етей практических умений, навыков выполнения работы пастелью, поэтапного выполнения работы над рисунком, познакомить с видами пастели;
- развитие художественного вкуса, фантазии;
- воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности;
- привить навыки работы в коллективе;
- поощрение доброжелательного отношения друг к другу и окружающим;
- воспитание стремления к разумной организации своего свободного времени.
- обогащение визуального опыта учащихся через знакомство с произведениями изобразительного искусства.

2. ИЗ ИСТОРИИ ПАСТЕЛИ

Пастели зачастую отводят промежуточное место между графикой и живописью. Но это суждение верно лишь в том смысле, что пастелью можно и рисовать, и работать подобно живописцу. В этом случае инструментом пастелиста будет не кисть, а специальный валик (или растушка), или просто подушечка пальца.

Раздавливая, растирая крупинки пастельной массы, втирая их в плоскость и с помощью тончайших цветовых и тональных градаций вызывая к жизни необходимые формы, пастелист создает иллюзию картины масляными красками. Однако, по своему материальному составу, по манере работы – будь то линия, штрих или растушевка в сплошное пятно - пастель, несомненно, относится к категории графики. Тем не менее, пастель – это самостоятельная разновидность художественного произведения и самостоятельная художественная техника.

Искусство пастели имеет длительную историю и уходит своими корнями в XV столетие. У истоков возникновения пастели и вплоть до конца XVIII века художники сами вручную создавали пастельные краски. В форме сухих красящих мелков или пудры их изготавливали из увлажненной водой и доведенной до тестообразного состояния смеси трех ингредиентов: минерального вещества (мела или особого сорта глины), пигмента и связующего вещества. Частицы спрессованной, высушенной и разрезанной на бруски пастельной массы находятся в свободном состоянии, удерживаясь на поверхности механически. Свет, отражаясь от частиц пигмента, «просеиваясь» сквозь них, придает красочному слою особую лучистость, бархатистость, специфическую воздушную «пастельную» мягкость. Времена необычайного расцвета и популярности пастели, когда уже известные живописцы не только отдавали ей дань увлечения, но порой оставляли ради нее живопись маслом, когда пастелью восхищались зрители самого разного ранга общественного положения, когда ее воспевали поэты, ученые писали теоретические трактаты и практические пособия, сменялись годами полного забвения. В эпохи бурных политических потрясений язык пастели, мягкий, деликатный, «хрупкий», оказывался не востребовавшимся. В наш век, хотя и отнюдь не стабильный, искусство пастели вновь обретает своих продолжателей и почитателей, в ряде стран создаются общества пастелистов, которые успешно преодолевают трудности этого искусства.

Видимо, первоначальное использование пастели как средства носило случайный, спонтанный характер. Этимология термина «пастель» указывает, казалось бы, на ее итальянское происхождение (от -«pasta» - тесто, масса), но, судя по некоторым данным, следует признать, что именно французы стали обращаться к пастели если не первыми, то все же раньше итальянцев. Так наиболее раннее упоминание о технике пастели связывают с именем Жана Перреала, французского поэта и придворного живописца Людовика XII, в свите которого он прибыл в 1499 году в Милан, где застал Леонардо да Винчи и, по призыванию итальянского мастера, познакомил его с новой техникой. А самым ранним произведением, где эта техника нашла претворение, считается его этюд погрудного портрета герцогини Мантуанской Изабеллы д'Эсте.

Появившиеся в последней четверти XVI века теоретические сочинения, в которых пастели отводилось значительное место, свидетельствуют о том, что пастельная техника уже достаточно широко практиковалась художниками разных стран, несмотря на процесс изготовления пастельных красителей.

Наиболее раннее сообщение об этом процессе содержит «Синтаксис чудесных искусств» 1574 г. французского ученого Петруса Грегориуса: «Художники изготавливают эти цветные карандаши в цилиндрических формах, скатывая их в смеси с рыбьим клеем, гуммиарабиком, соком плодов смоковницы или с молочной сывороткой, что мне кажется наилучшим средством, ибо придает мелкам мягкость, в отличие от других, более жестких и царапающих бумагу».

В последнее десятилетие наблюдается возрождение сухой (или как ещё её называют мягкой) пастели. Повсюду в Европе наблюдается рост интереса к этой традиционной технике живописи, золотой период которой приходится на XVIII столетие. Все чаще в галереях наряду с картинами, выполненными масляными красками и акварелью, выставляются пастели, проводятся чисто пастельные выставки, рождаются общества и ассоциации художников-пастелистов, предлагаются курсы и стажировки обучения технике пастели. Одним словом, в Европе повторяется то, что двадцать лет назад произошло в Соединенных Штатах, когда за океаном начали появляться разные общества пастелистов и школы обучения этой техникой.

В российских Академиях и художественных заведениях пастель всегда была предметом преподавания. Однако, став профессионалами, художники редко выставляли свои пастельные листы поскольку на них был малый спрос, ибо бытовало убеждение, что пастель - искусство «второго разряда». К тому же присутствовали всегда проблемы, связанные с фиксированием работ, да и качество бумаги оставляло желать лучшего. Тем не менее и в России в последнее время стали учреждаться пастельные общества, как впрочем и в других странах Восточной Европы, в частности, в Польше. Новый расцвет искусства пастели после двухвекового частичного забвения подсказывал необходимость организации выставки, в которой участвовали бы художники из наибольшего числа стран нашего континента с тем, чтобы понять, какова действительная ситуация Искусства современной Пастели в Европе. Идея проекта «Европастель» родилась в начале 2000 года.

В России творческое объединение пастелистов возникло в 2002 году. Оно включает в себя единомышленников, ставящих своей задачей популяризацию пастельного искусства, члены объединения проводят активную выставочную деятельность в Москве. Одновременно с объединением московских пастелистов был организован выставочный проект «Академия пастели», в котором принимали участие пастелисты из разных городов России (Ярославль, Кострома, Плес, Иваново). Возникновение таких проектов говорит о том, что пастель вновь занимает заслуженно почетное место в Мировом искусстве и в искусстве России в частности.

3. МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКА.

Пастель — самая хрупкая и пленительная из графических техник. Соединяя возможности живописи и рисунка, она отличается мягкой бархатистой поверхностью, свежестью красок, цветовым богатством. Однако такие произведения столь нежны и «сыпучи», что не допускают частого и продолжительного экспонирования. Поэтому выставка пастели — всегда большое событие.

Исходный материал для изготовления пастели - пигмент, глина, мел, клей. Техника ее приготовления очень простая: в фарфоровую ступку замешивают пигмент с водой до тестообразной массы. Если пигмент не содержит глины, то его растирают с незначительным количеством связующего (гуммиарабик, мел, гипс, и т. д.). Хорошо размешав пастообразную массу, ее формируют в металлической или стеклянной трубке. Таким образом, пастели придают форму палочек. Освобожденные из формы палочки высушивают при умеренном тепле. Если необходимо цвет пастели разбелить, то к пигментной массе добавляют мел, гипс, магнезию, тальк, чем больше добавляют разбеливателя, тем светлее становится пастель. Белый цвет получается из чистого мела или сухих белил. Так как работа пастелью требует шероховатой и ворсистой поверхности,

используют картон или грубую наждачную бумагу. В старину, например, использовали некоторые виды шелка, и даже бархат, хорошо удерживающий краску. В наше время в продаже имеется тонированная бумага, представленная широкой гаммой пастельных оттенков.

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.

ПАСТЕЛЬНЫЕ КАРАНДАШИ

Это скорее инструмент для рисования, а не для живописи, но несколько пастельных карандашей могут стать полезным дополнением к комплекту. Они идеальны для небольших участков детальной прорисовки и для построения предметов в натюрмортах, а так же для выполнения предварительного рисунка в композиции. Обычный графитный карандаш нельзя использовать для эскиза в пастельной живописи, поскольку графит - вещество жирное и отторгнет любую пастель, нанесенную сверху. В границах мягкости-твердости пастельные карандаши находятся посередине. Диапазон их цветов схож с твердой пастелью.

МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ

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 «растапливать» скипидаром или уайт - спиритом, а затем наносить на бумагу кистью. Вы даже можете 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.

РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

В живописи маслом, акварелью и акриловыми красками вы можете управиться с несколькими основными цветами, поскольку получаете больше цветов путем смешивания красок. Пастель предварительно смешать нельзя, поэтому вам потребуется гораздо больше палочек пастели, чем тюбиков с красками. Выбор диапазона цветов, которые дадут вам 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 вам начать?

К счастью есть производители, которые придут вам на помощь: они выпускают «начальный» набор пастели, специально предназначенный для конкретных видов работ.

Если вы уже кое-что знаете о цвете, то можете выбрать пастель по виду. Если вы посмотрите на ящички с пастелью, то увидите, 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 вы сможете довольно быстро выбрать те цвета, которые вам необходимы.

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 незакрашенными.

ШТРИХИ

Я уже упоминала, что 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 вы держите пастель. Хотя это материал мягкий и крошащийся, вы обнаружите, что пастельной палочкой можно проводить на удивление тонкие линии, если вы сломаете палочку пополам и используете сломанный конец. Твердой пастелью можно прорисовывать мелкие и четкие детали, поэтому, если, кроме мягкой пастели у вас есть еще и твердая, поэкспериментируйте 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 вам придется осветлять и затемнять цвета при помощи смешивания. Например, бледное 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 вы тщательно выбираете пастельные палочки, то можете получить этим способом почти любой цвет или тон. И все же, хотя растушевка идеальна для тех участков картины, где требуется мягкий эффект, вы не должны 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. Приобретя опыт, вы обнаружите, что черной пастелью можно затемнить все цвета. Но в данном случае смесь может получиться довольно грязной, и цвет потеряет часть своей свежести. Я бы советовала вместо добавления черного цвета, 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 вам придется ломать палочку пастели. Это не нужно делать только в случае с твердой пастелью, относительно жесткой. Если вы попытаетесь 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 вы можете 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.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хочется еще раз отметить некоторые особенности работы сухой пастелью. Этот материал не самый простой в исполнении, поэтому я бы рекомендовала использовать пастель на занятиях начиная с 3 года обучения. К этому году обучения учащиеся 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 цвета 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 учащихся студии 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 учащиеся 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, я считаю, что техника пастели актуальна всегда и стоит приобщить наших учащихся к этому удивительному миру, обогатить их творческие возможности.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Велкистов. М. «О работе пастелью». «Юный художник», 2002, № 1.
2. Искусство современной пастели в Европе. Выставка пастелей художников Европы. Провинция Кунео, Пьемонт, Италия октябрь - ноябрь 2002 г. Санкт - Петербург, Россия: февраль – март 2003.

.