

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В ПАСТЕЛЬ

Пастель, современное возрождение	9
История пастели	11
Может ли каждый научиться технике пастели?	19
Что нужно знать перед тем, как начать рисовать	22
Пастель: виды и свойства	22
Твердая пастель (Hard)	23
Мягкая пастель (soft)	23
Экстрамягкая пастель (extra soft)	24
Критерии качества пастели	25
Сцепление с бумагой	25
Цвет пигмента	26
Укрывистость	27
Однородность консистенции	27
Широкий цветовой диапазон	27
Составляем идеальный набор	28
Хранение пастели	29
Пастельные карандаши	30
Вспомогательные материалы	31
Бумага для пастели	32
Цвет бумаги	33
Плотность бумаги	34
Сцепление с пастелью	34
Фактура бумаги	34
Размер бумаги	35
Марки бумаги	35
Грунт и эффекты на нем	38
Как натянуть бумагу на планшет	39
Хранение пастельных рисунков	41
Организация рабочего места	43

ПОДБОР ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ

Выкраска – изучаем свой набор пастели	49
Характеристики цвета	50
Понятие о колорите	54
Цветовой круг	56
Законы цветовой гармонии	61
Учимся смешивать цвета	65
Теплохолодность – основа цветовой гармонии	69
Нейтральный вариант	70
Холодная схема освещения: свет – холодный, тень – теплая	70
Теплая схема освещения: свет – теплый, тень – холодная	71
Важные нюансы	72
Не используйте много цветов	72
Развивайте колористическое видение	72
Разбирайте работы известных художников	73

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ

Растушевка	77
Штрихи и пятна	81
Способы создания объема	96

СЮЖЕТ И КОМПОЗИЦИЯ

Как выбрать сюжет	101
Как сделать сюжет живым	103
Как правильно составлять композицию	104
Рисовать с фотографии или с природы – что лучше?	106

НАТЮРМОРТ

Как работать с натюрмортами	111
Натюрморт с фруктами	113
Натюрморт с кистями	124
Натюрморт в голландском стиле на абразивной бумаге	131

ПЕЙЗАЖ

Как работать с пейзажами	147
Изображение отдельных элементов пейзажа	150
Линии	150
Штрихи	151

Деревья. Стволы и ветки	152
Деревья. Листва	155
Образ дерева: силуэт	160
Образ дерева: объем	165
Образ дерева: форма	166
Ствол дерева	171
Хвойное дерево	178
Пальмы	185
Пейзаж в стиле Прованс	193
Пейзаж в ограниченной гамме	201
Морской пейзаж	208
Морская зарисовка. Лодки в ограниченной гамме	209
Морская зарисовка в цвете на абразиве	216
Городской пейзаж	223
Городской пейзаж в ограниченной гамме	225
Вечерний Париж	231

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Как найти свой путь и уверенно идти вперед	241
Начинайте с того, что вам лучше всего удастся	242
Всегда двигайтесь от простого к сложному	242
Правильно поставленные цели помогают побороть страх чистого листа	243
Выезды на пленэр – важная составляющая художественной практики	244
Пленэр как источник вдохновения	245
Разрешите себе проявляться	246
Вам не нужно разрешение, чтобы творить	247
Не старайтесь достичь идеала	248
Начав работу – не теряйте фокус	248
Забудьте о страхе оценки	249
Вдохновение и продуктивная работа не одно и то же	250
Найдите единомышленников	253
Участвуйте в выставках	254

ВВЕДЕНИЕ В ПАСТЕЛЬ

ПАСТЕЛЬ, СОВРЕМЕННОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Как много вы знали про пастель 20–30 лет назад? До появления соцсетей и возрождения интереса к рисованию и творчеству в целом?

Еще в моем детстве информация о пастельной технике ограничивалась представлением о блеклых, немного туманных работах из журнала «Юный художник», больше напоминающих рисунки карандашом или сангиной, или на память приходят детские цветные мелки, которые царапали бумагу и совершенно не держались на ней. Уже тогда я любила рисовать, посещать музеи и современные выставки, но пастелей там не встречала.

Однажды, еще в детской изостудии, мне попали в руки мелки невероятных оттенков: лиловые, нежно-розовые и светло-голубые цвета в многообразных тональных вариантах. Это был набор профессиональной пастели «Подольск». Я любовалась ими, держала в руках и проводила красивые линии на бумаге. Даже приблизительного понимания, как ею рисовать, не было. Так произошла моя первая встреча с пастелью.

Но настоящее знакомство с этим материалом было много лет спустя, в институте, где я попала в мастерскую станковой графики под руководством Витковского Алексея Николаевича.

В наших картинах не было тех прекрасных пастельных оттенков, мы делали абсолютно графичные работы в монохромных гаммах, но в этот раз меня покорила сама техника и возможности материала: абсолютно управляемый, пластичный, позволяющий контролировать процесс и вносить изменения на любом этапе работы. Самым значимым моментом для меня оказалась его тактильность: с пастелью ты не просто художник, ты скульптор, который «вылепливает» свое творение, ты то касаешься бумаги легкими, едва ощутимыми движениями пальцев, то интенсивно всей ладонью растушевываешь и смешиваешь на ней пигмент, чувствуешь кожей все нюансы процесса и ощущаешь на пальцах цветную пыль. Вы пробовали рисовать вот так, руками, без посредника между художником и холстом? Что-то первобытное и немного сакральное есть в этом процессе, совершенно непередаваемые ощущения!

ПАСТЕЛЬ – ЭТО ПРО ЧУВСТВЕННОСТЬ, ПРО БЛАГОРОДНОСТЬ МАТОВЫХ ОТТЕНКОВ И БАРХАТИСТУЮ ТЕКСТУРУ, ПРО ИСКУССТВО ВЛАДЕНИЯ ЛИНИЕЙ И ПЯТНОМ.

В наше время ассортимент пастелей в магазинах так разнообразен, а цветовая палитра пигментов так соблазнительна, что равнодушных к покупке не остается. Ею можно просто любоваться. Каждый готов приобрести хотя бы пару мелков для домашней коллекции. Неудивительно, что в таких условиях современная пастель получила новое рождение!

Графичность техники, плотность пигмента, четкость линий и насыщенные чистые живые цвета – то, чего мне так не хватало в пастелях из моих воспоминаний 20 лет назад, и это то, что нравится видеть и создавать в моих работах сейчас. Для этой новой и совсем непривычной для пастелей из прошлого техники я разработала мои первые обучающие курсы 10 лет назад. Сейчас это готовая авторская методика, концентрат моего десятилетнего методического опыта, по которой тысячи учеников по всему миру прошли обучение рисованию этим материалом и получили потрясающие результаты.

Мне важно, чтобы каждый, независимо от уровня подготовки, смог использовать потенциал пастели, увидел ее красоту и возможности, которые она нам дает. Живые бархатные текстуры, пластичные линии, насыщенные пятна и экспрессивные штрихи – то, чем я хочу наполнить ваши работы.

Постепенно, шаг за шагом, простые уроки будут выстраиваться в более сложные композиции. Упражнения и приемы из первой части книги помогут обрести уверенность в руках, отточить технику, получить представление о материале и законах, по которым он работает. Лишь после этого мы перейдем к небольшим сюжетам. Следуя моим простым рекомендациям, вы избежите типичных ошибок, которые так легко могут отбить интерес к освоению пастели, и раскроете для себя новые грани этой прекрасной и очень чувственной техники.

*Танцовщицы тренируются у станка
Эдгар Дега, 1877 г., смешанная техника,
75,6 x 81,3 см,
Метрополитен-музей, Нью-Йорк, США*

ИСТОРИЯ ПАСТЕЛИ

Для того чтобы лучше понять всю красоту пастельной техники и прочувствовать ее особый шарм, нужно познакомиться с историей этого материала.

Знаменитая «Шоколадница» – рисунок швейцарского художника XVIII века Жана-Этьена Лиотара стал одним из самых известных произведений, выполненных пастелью. И вы, вероятнее всего, знакомы с техникой пастели именно по этой картине, которая и по сей день хранится в Дрезденской галерее. В 1862 году ее заметил Генри

Л. Пирс, президент американской фирмы по торговле шоколадом, и тогда компания Baker's Chocolate приобрела права на использование этой картины в своей рекламной продукции и для иллюстрации на упаковке. Это одно из первых художественных произведений в мире, которое стало торговой маркой. Вероятно, именно этому факту картина и обязана такой популярностью. Для меня же самым впечатляющим в этом произведении всегда был тот факт, что эту картину, с такой невероятно реалистичной проработкой

