

A hand is shown holding a small, rectangular piece of white paper with a slightly torn edge. The hand is positioned over a pastel painting of a bouquet of flowers. The painting features soft, blended colors of pink, light blue, and white, with visible brushstrokes and a textured surface. The background of the painting is a light, airy blue. The overall composition is artistic and focused on the act of creating or presenting a piece of art.

ОЛЬГА АБРАМОВА

@olga_abramova_art

ПАСТЕЛЬ

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

Подарочные издания. Рисование

Ольга Абрамова

**Пастель. Полное
руководство для художников**

«ЭКСМО»

2020

УДК 75.023
ББК 85.14

Абрамова О.

Пастель. Полное руководство для художников / О. Абрамова —
«Эксмо», 2020 — (Подарочные издания. Рисование)

ISBN 978-5-04-095695-1

В мире есть множество материалов для рисования, которые способны сделать творческий процесс воистину незабываемым. Однако что может быть нежнее пастели? Рисовать руками, дотрагиваясь подушечками пальцев до фактурной поверхности, организовав переход формы, лишь проведя пальцем по краю предмета. Представили? Станьте специалистом в области пастельной живописи вместе с Ольгой Абрамовой, по-настоящему влюбленной в пастель и искусство. Из книги вы узнаете, какими бывают виды пастели, как подобрать палитру, бумагу и какие еще материалы нужны при работе с пастелью. Как создавать необычные элементы и работать над фактурами. Все, что вы хотели знать о пастели, теперь доступно в подарочном формате. В формате PDF А4 сохранен издательский дизайн.

УДК 75.023

ББК 85.14

ISBN 978-5-04-095695-1

© Абрамова О., 2020

© Эксмо, 2020

Содержание

Вступление	6
Почему пастель	8
Особенности материала	10
Сколько мелков должно быть в палитре	10
Коробки для хранения	14
Твердая или мягкая пастель	15
Дополнительные материалы	20
Основы для пастели	27
Пастельная бумага	27
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Ольга Абрамова

Пастель. Полное

руководство для художников

© Абрамова О., текст, иллюстрации, 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

* * *

*Посвящается моему папе – человеку добрейшей души, художнику,
который умел одновременно рисовать и варить суп.*

Вступление

Вам встречались в жизни добрые, минималистичные люди, которые умеют радовать, при этом оставаясь закрытыми? Я родилась в семье художника и с рождения помню чертежные доски в комнате и перья разной толщины, наточенные карандаши, кисточки и странные баночки, в которых накапливается и нарастает по стенкам что-то желтое и резко пахнет. Помню холсты, картонки, запах краски и любимые папины пленэры.

Больше всего он любил ездить в деревню, там можно было взять этюдник и одиноко пойти в сторону реки, отстраниться и творить. Я так и запомнила его в те годы, со спины, когда мы детьми шли в лес за грибами, а по дороге видели на другой стороне реки папу с кисточками и по пояс в траве.

В нашей городской квартире он работал на кухне, рисуя добрые пейзажи и портреты всех домочадцев, никогда не жаловался на отсутствие пространства или на неудобство и очень хотел отвоевать себе тесную каморочку в 1 кв. метр, в которой можно было бы заниматься резьбой по дереву и ювелиркой.

У меня почти ничего не осталось из его работ. Сохранилось одно кольцо, деревянная маска, брутальная люстра из булавы с ковкой и картины. Но в воспоминаниях остались теплые и живые образы декоративных вещей и связанных с ними моментов.

Все, чем мы являемся, начинается в детстве.

Почему пастель

Мое знакомство с пастелью началось в далеком 1995 году. Во время сессии мне нужно было выполнить одно из заданий: дописать акварельную работу. Под рукой оказалась коробка с пастельными мелками, я наносила штрихи и вдруг поняла, что хочу это повторить, только уже без акварели. Это была любовь с первого штриха.

Сейчас пастель для меня самый удобный инструмент для выражения моих замыслов.

Некоторым моим студентам, которым не нравится звук мелка на бумаге или пыль, я сразу советую искать для себя другой материал.

Мне же нравится рисовать руками, дотрагиваясь подушечками пальцев до фактурной поверхности, нравится, что материал и графичен и живописен одновременно, и я могу совмещать пятна цвета и линии в работе.

Фото Зинаиды Андриановой

Особенности материала

Сколько мелков должно быть в палитре

Если хочется работать с цветом, экспериментировать с бумагой, то палитра должна быть большой и одним набором точно не обойтись.

Некоторые виды бумаг подходят для смешивания цветов, на них удобно работать, применяя растушевки, а некоторая бумага и поверхности затрудняют смешивание, поэтому нужно иметь множество оттенков в палитре, чтобы нанести готовый нужный цвет.

Поэтому палитра пастелиста так отличается от палитры других художников. У некоторых она действительно большая, у некоторых умеренная.

Если вы только начинаете собирать свою гамму, то можно обратить внимание на готовые наборы. В процессе работы вы заметите, каких цветов вам не хватает. Например, наборы пастели часто состоят из ярких цветов, но в них мало приглушенных оттенков, а также светлых и темных мелков. Довольно скоро вы поймете, какие цвета вы используете чаще.

Спектральный круг

Для полноценной работы важно иметь много оттенков разных цветов и насыщенности.

Прежде всего разложите пастельные палочки по гаммам от ярких оттенков до приглушенных и от темных к светлым и оцените, чего не хватает. Можно ориентироваться на 12 основных цветов по спектру.

Вот так это приблизительно может выглядеть:

Если в какой-то гамме не хватает светлых, приглушенных, ярких или темных, то покупайте поштучно мелки разных марок.

Не нужно стремиться в самом начале собрать идеальную коробку и только потом приступать к самой живописи, коробки собираются годами и меняются в зависимости от текущих предпочтений художника и предложений на рынке.

Начните с малого. В вашей палитре должно быть 12 основных цветов и их оттенки. Все остальное соберете постепенно.

Коробки для хранения

На данный момент для работы в мастерской я не нашла удобнее, чем многоярусные деревянные коробки с выдвижными узкими ящиками.

Высота отделения должна быть чуть выше мелка, чтобы было удобно и хранить, и брать из коробки пастель. Пастель в таких ящиках не пылится, не пачкается, и сразу видна определенная гамма в каждом отделении, что удобно для поиска подходящего оттенка во время работы.

Твердая или мягкая пастель

Каждая марка пастели хороша по-своему.

Пастель условно делится на мягкие, твердые и средние сорта.

Мягкая пастель это то, что составляет основную часть моей палитры.

Сюда можно отнести такие марки, как Schmincke, Terry Ludwig, Unison, Sennelier, Girault и другие.

Она очень подходит для создания атмосферного фона в картине, оставляет хороший жирный след на бумаге, имеет очень густой пигмент, хорошо растушевывается и смешивается с другими мягкими мелками. Кроме того, мягкие сорта пастели хорошо ложатся и в верхних слоях, густо перекрывая предыдущие, конечно, за некоторым исключением и не на всех поверхностях.

Хотя основу моих материалов составляет сухая, максимально мягкая пастель, бывает, что есть необходимость использовать именно твердый мелок для послойной работы, когда не нужно, чтобы цвета сильно перемешивались между собой и оставляли густой след.

Твердыми сортами пастели можно рисовать на простой и абразивной бумаге, но слоев можно будет получить меньше. При этом у твердой пастели есть преимущество: тонкая линия и возможность штриховки.

Я часто совмещаю в своих работах разную по качеству пастель, используя для растушевок в основном мягкую, а в финальных линиях и акцентах твердую.

Небольшие растушевки также доступны для твердой пастели, но растирать ее нужно сильнее, через усилие и наносить в большем объеме. На абразивных бумагах или грунтах твердая пастель очень хороша.

К маркам твердой пастели можно отнести Caran d’Ache, Lyra, твердые мелки есть у Faber Castel.

Мелки твердой пастели часто выглядят как тонкие прямоугольные палочки, в то время как мягкие марки очень часто бывают цилиндрической формы.

Гамма твердых мелков так же разнообразна. У некоторых производителей бывают интересно собранные наборы, например, из цветов, приближенных к серым оттенкам, очень нейтральных, но при этом различимых по теплоте.

Таковыми мелками очень удобно рисовать на абразивных бумагах или грунтах, когда растушевка не так важна, а хочется получить эффект наложения одного слоя на другой. Эта гамма дает нюансные сочетания, слегка различимые по теплоте и по тону.

Твердые сорта могут пригодиться в финале любой пастельной или угольной работы, они подойдут, чтобы написать тонкие детали.

Еще одна марка, Caran d’Ache, выпускает твердую пастель в наборах с интересной цветовой гаммой.

Она очень жесткая и прекрасно ложится слоями по абразивному грунту или абразивным бумагам.

Рядом на фото лежат мягкие Great American, прекрасный материал для живописной работы.

Средние сорта, такие как Rembrandt, могут неплохо справляться с растушевками, с наложением мелков друг на друга и с линиями.

Чтобы выбирать основную твердость палитры, нужно обратить внимание на удобный для себя формат работ. На маленьких картинах мягкие сорта могут сразу добавить лишнего объема и заполнить фактуру бумаги до отказа, в то время как твердыми и средними мелками в маленьком формате работа идет деликатнее и с меньшим количеством мелка. В крупном формате мягкая пастель позволяет покрыть большой участок тонким бархатным слоем без излишних частиц пастели.

Каждый художник с опытом подбирает для себя набор пастели из мелков разной твердости. Поэтому так сложно сказать, что лучше, а что хуже, так как это зависит только от задач художника.

Дополнительные материалы

Пастель наносится на поверхность бумаги и мягко растирается пальцами.

Для растирания первых слоев по некоторым видам бумаг можно использовать **бумажные салфетки**. Это помогает сберечь кожу на пальцах, особенно если вы работаете с абразивными поверхностями и большими форматами.

Для растирания мелких деталей можно воспользоваться **картонной палочкой** для растушевки. Пастельные мелки оставляют толстый след, и иногда такая палочка помогает прорисовать ювелирные детали. Особенно это понадобится для создания портретов.

Пастельные карандаши отлично сочетаются с пастелью и часто используются для тонких деталей. Но также могут выступать в роли самостоятельного материала, когда работа состоит из штрихов и линий.

Ластик-клячка

Этот ластик похож по консистенции на пластилин. Он прекрасно впитывает в себя сухую пастель и хорошо очищает бумагу.

Я редко пользуюсь ластиком. Чтобы поправить работу, я наношу рядом с неверной линией или пятном новый слой пастели, корректируя рисунок. Но бывают случаи, когда тон бумаги имеет значение, и в некоторых местах нужно убрать пастель до нижнего слоя, тогда ластик-клячка незаменим. Так же им можно снять и только часть слоя, мягко прикладывая его к поверхности.

Кисти для растушевки

Такие кисти могут создать прозрачный первый слой на поверхности бумаги и при этом не перегрузить ее пигментом.

Сначала нужно нанести пастель, а потом растушевать кистями. Кисти снимут основной пигмент и оставят тонкий, почти акварельный слой на бумаге. Этот способ больше подходит для работы, когда есть задача максимально использовать цвет и тон бумаги и прозрачно и мягко нанести пастель.

Кисти для работы с краской в первых слоях

Я люблю самые простые кисти с грубой фактурой, которые оставляют неровный след. Этими кистями я наношу акварель, гуашь или акрил, сильно разбавленный водой.

Валик для нанесения краски

Валиком можно нанести первые слои краски, создав однотонную ровную поверхность, или получить любые другие эффекты в нижнем слое, например повторяющиеся пятна цвета, или нанести один цвет поверх другого.

Соусы

Этот материал прекрасно сочетается с пастелью и похож на нее. Обычно соусы имеют сдержанную природную палитру.

Соусами можно нанести предварительный рисунок или дополнить основную работу в других слоях.

Для меня это базовый, расходный материал, который, как и простой карандаш, можно использовать для создания эскизов.

Уголь

Этот материал я очень люблю за его мягкость, седой цвет и контрастную работу с тоном.

Иногда я использую уголь в предварительных рисунках в первых слоях, чтобы наметить основной рисунок и общую тональность картины, иногда подчеркиваю им детали на финальных стадиях работы. Бывает, что он самостоятельно звучит в моих картинах.

Уголь бывает не только классического черного цвета, но и тонированный в неброские природные оттенки.

Гуашь, акварель, акрил

Сочетание пастели и текущей краски делает рисунок богаче и разнообразнее по фактуре и глубине цвета. Гуашь, акварель и акрил подходят для заливок цветом в первых слоях рисунка, создания фона. Иногда эти заливки полностью скрываются за пастелью, но иногда видны в работе и хорошо дополняют его.

ОСНОВЫ ДЛЯ ПАСТЕЛИ

Пастельная бумага

Для работы сухой пастелью подходит не любая бумага.

Важно, чтобы поверхность бумаги имела небольшую фактуру, тогда частицы пастели хорошо задерживаются на ней. Слишком фактурная бумага может затруднить работу, так как пастель может не перекрыть в полной мере поверхность листа. Гладкая или глянцевая бумага совсем не подходит для пастели.

Но не только фактурный слой влияет на сцепление пигмента с основой, очень важно качество бумаги. Например, бумага, в составе которой много хлопка, лучше впитывает пигменты, работать на ней приятнее и легче.

Кроме того, правильный состав бумаги влияет на стойкость ее собственного цвета. Поэтому лучше всего выбирать проверенного производителя, чтобы рисунки, выполненные на тонированной бумаге, со временем не потеряли свой основной тон, который создается цветом основы.

На российском рынке представлено несколько марок пастельной бумаги. Я пользуюсь в основном бумагами Canson и Fabriano. На обычной бумаге пастель и другие сухие материалы ложатся хорошо, но влажные техники такая бумага не любит и требует для этого специальной обработки.

Canson Mi-Teintes бумага в листах и альбомах, тонированная в разные цвета. Я работаю на фактурной поверхности, но некоторые художники предпочитают ее гладкую сторону. Так как процент хлопка в этой бумаге очень высок, то пастельные частицы хорошо впитываются в ее поверхность.

Кенозерье. Северное поле. Работа выполнена на бумаге Canson Mi-Teintes

Fabriano – структура этой бумаги немного отличается от предыдущей, хотя они и похожи по плотности, но пастельный пигмент впитывается в поверхность по-другому. Обязательно попробуйте обе, чтобы выбрать для себя более подходящую.

Янтарная гора. Работа выполнена на черной бумаге Fabriano

Черный цвет бумаги непросто для живописи, но очень интересен. Пока просвечивает черный цвет, все кажется контрастным и ярким, но стоит убрать последний участок черной бумаги под пастельный мелок и цвета меркнут. Потом сложно добиться свежести и контрастности. Поэтому в процессе работы нужно искать баланс между цветами и фоном. Но эксперименты на черных бумагах очень интересны.

Помимо бумаги с сотообразной структурой, я покупаю бумагу Ingres, с полосатой структурой. Эта бумага есть у разных производителей, в том числе и у Fabriano.

Поверхность Ingres больше подходит для легких зарисовок и для живописи с небольшим количеством слоев, на ней удобно работать с более мелкими деталями, местами оставляя цвет и тон бумаги, как дополнение к рисунку.

Маяк на скалах. Работа выполнена на бумаге Ingres Fabriano

Также для работы пастелью подходят некоторые виды бумаги для угля и бумага для зарисовок, которая имеет очень легкую фактуру, но при этом хорошо впитывает пастель. Такая бумага часто встречается в альбомах или склейках.

Небольшая работа «Торфяной пруд» выполнена на бумаге, имеющей очень легкую, почти незаметную текстуру. Много слоев такая бумага не выдерживает, поэтому лучше всего наносить пигмент деликатно или пользоваться наложением штрихов при помощи пастельных карандашей, почти не растушевывая их.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.