

УДК 75.023
ББК 85.14
А16

Абрамова, Ольга.

А16 Пастель : полное руководство для художников / Ольга Абрамова. —
Москва : Эксмо, 2020. — 128 с. : ил.

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.

УДК 75.023
ББК 85.14

ISBN 978-5-04-095695-1

© Абрамова О., текст, иллюстрации, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

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

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	9
ПОЧЕМУ ПАСТЕЛЬ	10
ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА	11
Сколько мелков должно быть в палитре	11
Коробки для хранения	13
ТВЕРДАЯ ИЛИ МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ	14
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	17
ОСНОВЫ ДЛЯ ПАСТЕЛИ	20
Пастельная бумага	20
Абразивная бумага	24
Картон и грунт	26
Пастелмат	28
Рулонные бумаги	29
Натяжка бумаги на планшет	30
РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО	32
Как организовать рабочее место в мастерской	32
ВДОХНОВЕНИЕ	36
Когда приходит вдохновение?	36
Ритуалы	37
САМОБЫТНОСТЬ	38
О ХУДОЖНИКАХ	40
ПЛЕНЭР	41
Материалы для пленэра	42
Особенности работы на пленэре	46
Чем может пленэрная работа быть полезной в студии	49

РАБОТА В СТУДИИ	52
Изобилие материалов	52
Длительность и перерывы	52
Концентрация	53
КАК РАБОТАТЬ С ФОТОГРАФИЯМИ	55
ВЫБОР СЮЖЕТА	57
Эскизы	57
Сюжеты	58
Прогулки	60
Венеция город художников	62
КОМПОЗИЦИЯ, ИЛИ КАК РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЕКТЫ НА ЛИСТЕ	64
Принцип от обобщенности к конкретике	64
Объект и пустота	64
Центр или края	65
Соприкосновение форм	66
Навылет	67
Золотое сечение и правило «трех третей»	68
ПЕРСПЕКТИВА И ГЛУБИНА В РИСУНКЕ	71
Перспектива	71
Линия горизонта и точка схода.	72
Неровная поверхность земли и направление полей.	73
Уменьшение объектов в глубину	74
Двухточечная перспектива	75
Нарушать правила легко, когда точно знаешь зачем	76
ПЯТНО И ЛИНИЯ	78
Линия	80
Штрихи	81
ТОН В ЦВЕТЕ	82
Тональное решение перед началом работы	84
ЦВЕТ	86

НАСЫЩЕННОСТЬ И ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ЦВЕТА	88
Приглушенный оттенок	88
Не зеленый зеленый	89
Работа с противоположным цветом в первом слое	89
СВЕТ	91
Условный цвет	92
Рефлексы	93
НУЖЕН ЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК	95
АТМОСФЕРНЫЙ ПОДФОНОК	96
ПАСТЕЛЬ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ	98
СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА	100
Пастель и пастельные карандаши	102
Пастель и уголь	106
Пастель и гуашь	109
Пастель и акрил	114
ФИКСАТИВЫ	117
Какой фиксатив лучше использовать?	118
СЪЕМКА И ХРАНЕНИЕ ФАЙЛОВ	119
ОФОРМЛЕНИЕ	122
ХРАНЕНИЕ	124
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	125
ОБ АВТОРЕ	126

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.

Фото Зинаиды Андриановой

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.

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.

Спектральный круг

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.

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 выдвигаемыми узкими ящичками.

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