

на методическую разработку "Техника пастельной живописи"
преподавателя отделения декоративно-прикладного искусства

**ГБОУ КК «Детская школа–интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захар-
ченко» Бадиковой Любви Владимировны**

Представленная к рецензированию методическая разработка преподавателя Бадиковой Л.В. "Техника пастельной живописи" разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной образовательной программы в области изобразительного искусства.

Содержание методической разработки составлено грамотно, логически выстроено. В рецензируемой работе подобран качественный иллюстративный материал. Вся практическая часть разработки содержит изложение путей и способов выполнения задания, подходит для учебной, творческой аудиторной и самостоятельной работы над любым из жанров изобразительного искусства.

Актуальность материала заключается в расширении спектра практических умений и навыков творческой деятельности учащихся. В рамках данной темы обучающиеся изучают историю возникновения и развития пастельной техники, творческий опыт наиболее выдающихся художников разных эпох, оказавших значительное влияние на мировую и художественную культуру, в том числе на формирование художественных направлений, подходов, приёмов, лежащих в основе систем обучения рисованию. Бадикова Л.В. подробно описывает технику пастельной живописи, рассматривает основные методы и приёмы работы, даёт подробную информацию о материалах, которые могут понадобиться при работе. Описанная в разработке техника предполагает выполнение задач любого уровня сложности: наброски животных, многоплановые пейзажи, реалистический портрет, тематические натюрморты и др.

Следует отметить, что подробный разбор заданий и примеры пошагового их выполнения делает работу легко выполнимой, уделено внимание свойствам пастели, приёмам работы пятном, силуэтом, линией, штрихом. Работа тоном и цветом, детализация, материальность, использование знаний, умений и навыков композиции подчиняются задачам реалистического изображения, при освоении которых происходит успешное усвоение творческих заданий.

Данная работа может быть полезна и рекомендована к использованию полностью или частично преподавателями детских художественных школ и художественных отделений школ искусств, учреждениями дополнительного образования

20.06.2026

Рецензент:

Старший преподаватель
кафедры АРИЖ

ФГБОУ ВО «Краснодарский
государственный институт культуры»

Prof.

О.В. Егорова

Годпись Егорова
завершено
Начальник
отдела кадров КГИК
 Н.В. Яловенко
«22» 06 2026 г.

ГБОУ КК «Детская школа – интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г.Захарченко»

Методическая разработка
«Техника пастельной живописи»

Разработчик:

Л.В. Бадикова - преподаватель отделения декоративно – прикладного искусства ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко»

Рецензент:

***О.В. Егорова – старший преподаватель кафедры АРИЖ
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»***

Краснодар

2026

Аннотация.

Данная методическая разработка «Техника пастельной живописи» включает в себя материал по освоению различных приемов работы с пастелью, линию, штрих, пятно, силуэт. Дает общие сведения о цветовой гармонии и цветовом контрасте. Знакомит с историей развития техники пастельной живописи. Подробно описывает виды пастели и бумаги для работы в этой технике.

В разработке приведены примеры пастелью в разных жанрах – натюрморте, портрете, многоплановом пейзаже и зарисовки животного. Задания показаны очень развернуто, пошагово, в доступной форме для обучающихся изобразительному искусству. Данная методическая разработка является актуальной, своевременной, насыщенной разноплановыми заданиями, что дает детям в полной мере освоить грамотно, системно и сознательно большое количество приемов и методов работы пастелью.

Методическая разработка может быть рекомендована преподавателям изобразительного искусства общеобразовательных школ, а так же педагогам дополнительного образования художественных отделений внешкольных организаций.

Оглавление.

1. Аннотация.....	2
2. Пояснительная записка.....	3
3. Из истории развития пастельной живописи.....	4-8
4. Материалы для работы в технике пастели.....	8-12
5. Техника и процесс работы пастелью.....	12-20
6. Рисуем натюрморте фруктами.....	20-25
7. Портрет ребенка.....	25-31
8. Синтез техник: линии и растушевка. Пейзаж.....	31-34
9. Приложение.....	35
10. Список используемой литературы.....	36

Пояснительная записка

Пастель часто называют живописным рисунком, подчёркивая тем самым историю её происхождения. Она прошла долгий путь от рисунка тремя цветами до полноценной живописной техники, популярной в эпоху барокко и столь любимой импрессионистами. Сегодня в распоряжении художников - пастелистов десятки цветов и оттенков, позволяющих создавать удивительно проникновенные и лиричные произведения в различных жанрах. Освоить технику пастельной живописи не сложно, что и привлекает начинающих художников. И результаты работы воодушевляют.

Опытному мастеру известно, что художественные техники некорректно делить на простые и сложные. Он всегда стремится к совершенству независимо от того, какую технику использует. Однако некоторые приёмы и техники действительно более доступны для живописца - новичка.

Пастельная живопись представляет собой в значительной степени продолжение рисунка. Для работы пастелью не нужны ни краски, ни кисти, ни растворители - лишь бруски спрессованного пигмента. Если верно, что рисунок - основа всего изобразительного искусства, то пастельная техника - логическое введение в мир живописи.

Эта методическая разработка представляет собой курс для начинающих и совершенствующихся в пастельной живописи. После краткого исторического очерка здесь подробно описаны необходимые материалы и способ их применения. Затем на практике продемонстрированы различные приёмы пастельной живописи: наложение пятен, растушёвка, и т.д. В заключении даны подробные уроки пошагового выполнения в технике пастельной живописи всех основных жанров: натюрморт, портрет, пейзаж, зарисовки с натуры.

Из истории развития пастельной живописи.

Все разновидности технических приёмов рисунка, дошедшие до нашего времени в основном сложились в эпоху Возрождения в Италии. Уже тогда в рисунке применялись свинцовые, серебряные и другие металлические грифели (штифты), графит, итальянский карандаш, сангина, уголь, мел, пастель, а также акварель и белила. Рисовали гусиными и тростниковыми перьями, кистями на белой бумаге и бумаге разнообразных цветов, тонированной и грунованной. Всё это привело к исключительному богатству художественных и технических приёмов. Техника рисунка, сложившаяся в эпоху Возрождения, оказала сильнейшее влияние на последующие поколения художников и стала основой для многих художественных школ, которые выработали свои художественные и технические приёмы работы теми же материалами. Строгую, линейную манеру рисунка вырабатывали художники возрождения, принадлежавшие к флорентийской и римской школам: А. Матеньи, Леонардо да Винчи, Микеланджело. Венецианские художники, напротив, рисовали в свободной манере. например, Тициан, Паоло Веронезе, Якопо Тинторетто предпочитали использовать легкий живописный штрих и пятно. Великими мастерами линейного рисунка, выполненного серебряным штифтом, были Ян ван Эйк, Альберт Дюрер, Рафаэль и другие. Художником, блестяще владеющим графитным карандашом. в первой половине XIX века был французский художник Жан Огуст Доминик Энгр.

Альберт Дюрер "Молодой заяц"

"Жук - олень"

Техника пастельной живописи довольно молода по сравнению с другими классическими техниками. Из вспомогательного средства (её прообраз - рисунок углём, использовавшийся для предварительных набросков) пастель превратилась в самостоятельную и богатую возможностями технику. Этому, несомненно, способствовали её широчайшие возможности в передаче цветовых оттенков.

Матовость и нежная бархатистая фактура - наиболее яркие эстетические особенности пастели. Живость красок и пленительная мягкость оттенков (в основном портретистов) XVII - XVIII веков и импрессионистов XIX века, уделявших особое внимание передаче тончайших нюансов света и воздуха. Кроме того, пастель всегда готова к использованию, не требует добавления воды или растворителей, поэтому ею удобно работать не только в студии, но и на пленэре.

Великим художником того времени Рубенсом созданы тысячи набросков, этюдов и подготовительных рисунков для картин, которые частично выполняли ученики художника, буквально засыпанного огромным количеством заказов. рисунки мастера, отличающиеся необыкновенной живостью штриха и колористической выразительностью, представляют собой великолепные образы шедевров, созданных на основе всего трёх цветов (черный камень, сангина и белый мел).

Рубенс. "Портрет Инфанты Изабеллы".

Рубенс. "Портрет сына".

Рубенс положил начало стилю, воспринятому всеми его последователями. Во Франции XVIII века его называли «dessin a trois crayons» (рисунок тремя карандашами). В этих работах нашли применение практически все приёмы работы пастелью. Рубенс, как и многие другие мастера Возрождения, рисовал на бумаге, слегка подкрашенной в желтый, розовый, серый и голубой цвет. Цветовой фон позволял максимально использовать возможности белого цвета для создания игры света и тени и задавал общую тональность работы, подчеркивая её живописность. Эта техника популярна и в настоящее время.

Жозеф Вивьен "Портрет Максимилиана II"

"Портрет Терезы"
Кнегуды Собеской"

В XVIII веке, в период заката французского абсолютизма, пастельная живопись наконец достигла пика своего технического совершенства. Её признали достойной звания высокого искусства. Пастель стала излюбленным изобразительным материалом для многих известных художников той эпохи. Именно в это время они научились максимально использовать её возможности. Это был небывалый расцвет утонченной пастельной живописи: идиллический мир аллегорических персонажей, помпезные фигуры придворных, и в особенности женские образы, идеально подходящие для передачи в мягких тонах, - всё это нашло воплощение в лучших образцах изобразительного искусства XVIII века.

Со временем пастель по своим возможностям стала приближаться к масляной живописи и достигла такого совершенства, что глядя на некоторые портреты, созданные великими художниками XVII – XVIII веков, невозможно определить, выполнены они маслом или пастелью. Художники, стремившиеся в полном объёме использовать возможности новой техники, добились того, чтобы пастель с максимальной достоверностью и экспрессивностью, как масло, передавало любую фактуру, объём, цвет и цвет (в том числе лицо и тело человека).

Распространение пастели в начале XIX века совпало с развитием пейзажа как самостоятельного жанра, богатого и непредсказуемого. Художники стали писать природу с натуры и нередко использовать пастель.

Эжен Буден. На пляже.

Реалистическое искусство XIX века изменило представление о красоте и отошло от канонов, установленных классицистами. Художники реалисты старались изображать настоящую жизнь, наблюдая обычаи и поведения людей своей эпохи. Быстрая техника работы пастелью предоставляла художникам реалистам широкие возможности, соединяя в себе спонтанность рисунка и цветовое богатство живописи.

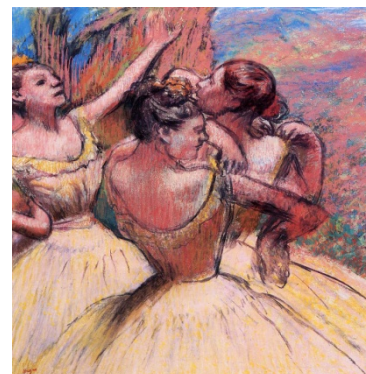
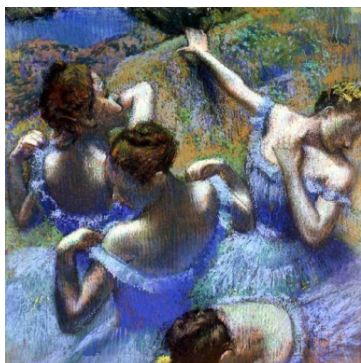
Жан Франсуа Милле "Полдень."

Д.Г. Курбе "Дробильщики камня."

В импрессионизме пастель достигает своего величайшего расцвета. Импрессионисты старались передавать действительность цветом, считая его наиболее ярким средством художественного выражения, и пастель как нельзя лучше подходила для такой цели. Все крупнейшие художники - импрессионисты обращались к этой технике. Техника импрессионизма родилась в процессе живописи с натуры. Стремясь уловить изменения освещенности или движения фигуры, импрессионисты выработали быструю порывистую, нервную и в то же время уверенную манеру. Развившийся из этих установок «дивизионизм» (наложение отдельных мазков чистого цвета) способствовал вытеснению полутонов и серых оттенков, присущих

академическому искусству предыдущих эпох, и открыл дорогу поиску новых цветовых эффектов.

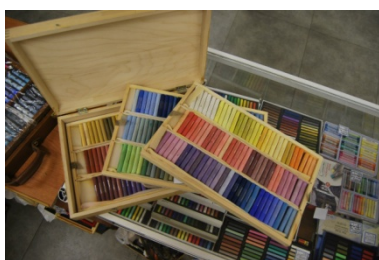
Работы художника Эдгара Дега. Пастель

Из всех знаменитых пастелистов - импрессионистов Эдгар Дега отличался наибольшим новаторством и, несомненно, внес величайший вклад в развитие пастельной техники. В последний период творчества пастель стала для художника основным художественным средством. Влияние фотографии усилило в Дега стремление запечатлеть момент и воплотить его в смелой, необычной, неожиданной композиции.

Многие художники - авангадисты XX века: постимпрессионисты, символисты, фовисты, экспрессионисты и др. использовали для своих творческих экспериментов пастель, превратив эту технику в одно из наиболее раскрепощенных средств художественного выражения. Некоторые художники комбинировали пастель с другими материалами, расширяя тем самым её возможности. На протяжении всего века шло постоянное обновление концепций, тем и приемов, и пастель успешно адаптировалась к принципам и художественной манере вышеупомянутого направления. Экспрессионисты вносили в пастельную живопись решительность мазков и насыщенность цвета; символисты использовали её возможности в передаче тончайших оттенков и нежную текстуру; постимпрессионисты продолжали экспериментировать с композиционной игрой чистых оттенков.

Материалы для работы в технике пастели. Виды пастели.

Пастель - одно из самых чистых изобразительных средств - представляет собой мелкие спрессованные пигменты с небольшим количеством клея. Она не нуждается в разбавителях, не требует времени для высыхания и при нанесении на основу сохраняет свой цвет. Это один из самых выразительных материалов. Трудно представить себе что -нибудь более простое, чем рисование мелом на стене. У нее есть замечательное свойство – краски не «стареют», пастель, выполненная 250 лет назад, столь же свежа по цвету, будто создана только что. Пастельные мелки представляют собой спрессованные пигменты с добавлением небольшого количества смолянистого вещества - гуммиарабика. Концентрация пигмента в пастели намного выше, чем в других красках, что обуславливает чистоту цвета. В зависимости от состава порошка и количества клея пастель может быть твердой, средней мягкости, мягкой и в виде карандашей. Твёрдая пастель представляет собой бруски с квадратным сечением (их часто называют мелками). Твёрдой и мягкой пастелью работают абсолютно одинаково - держа брусок под углом к поверхности или плашмя; однако твёрдая пастель оставляет на бумаге несколько менее насыщенный след, чем мягкая. Отличие твёрдой пастели от мягкой состоит в том, что первая сильнее спрессована и содержит большое количество гуммиарабика. Благодаря этому твёрдую пастель можно затачивать и использовать, как карандаш, проводя линии заострённым концом бруска.

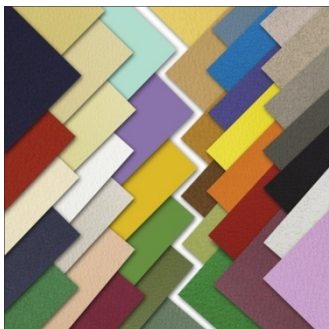
Мягкая пастель рассыпчатая и легко ложится на бумагу, оставляя на ней пятна насыщенного цвета. Это свойство обусловлено очень незначительным содержанием гуммиарабика, добавляемого в цветной порошок при изготовлении такого типа пастели. Мягкие пастельные мелки имеют цилиндрическую форму и представлены самыми разнообразными оттенками. Помимо различия между твёрдой и мягкой пастелью не существует других её видов, хотя пастельные бруски различных

производителей, придерживающихся собственных технологий, действительно отличаются друг от друга по степени твёрдости. Именно мягкость пастели высокого качества и легкость, с какой она ложится на бумагу, позволяет выпускать бруски размера "экстра", что избавляет художника от необходимости иметь по несколько маленьких брусков одного цвета.

Пастельные карандаши представляют собой стрижки твёрдой пастели в деревянной оправе. Их можно затачивать и использовать как обычные карандаши.

Бумага. Для пастельной техники подходит любая поверхность, обладающая достаточной шероховатостью, чтобы удерживать пигмент. Чаще всего это бумага. Единственное обязательное условие: бумага должна быть шероховатой (использование лощеной или мелованной и очень гладкой исключено). Гладкая поверхность, свойственная, например, бристолю, картону, бумаге для рисования карандашом, переработанной или упаковочной, имеет особенность: пигмент хорошо ложится на основу, легко растушёвывается, но нанести второй слой уже невозможно, так как зернистая поверхность оказывается полностью скрыта под зернистым слоем. Пигменты второго слоя уже не задерживаются на бумаге и сразу же осыпаются.

Бумага с шероховатой поверхностью представляет больше возможностей для работы пастелью, так как позволяет накладывать несколько слоёв друг на друга: первый слой пигмента не сглаживает всех шероховатостей, которые и обеспечивают сцепление с бумагой последующих слоёв.

Цветная бумага. Художники эпохи возрождения, рисовавшие сангиной и мелом обнаружили, что для придания работе особой выразительности можно использовать тонированную бумагу. На цветной основе легче

добиться единства используемых тонов, и кроме того, некоторые участки можно оставлять незакрашенными, не боясь, что работа будет производить впечатление неразрешённой. Помимо вышеуказанных преимуществ тон бумаги благодаря хроматическому контрасту сильнее подчеркивает различия между используемыми цветами и позволяет быстро определять, какие из них лучше гармонируют с друг другом. Чаще всего пастелисты используют бумагу коричневого, охристого и серого цвета. Благодаря своей мягкости эти тона, как тёплые, так и холодные, прекрасно гармонируют с любыми темами и цветовыми гаммами. Правильно подобранный цвет бумаги не только облегчает задачу гармонизации цветового строя картины, но и усиливает её выразительность. Однако строгих правил сочетаемости в данном случае не существует. Согласно общему принципу бумага тёплых тонов лучше подходит для создания картин холодного колорита, и наоборот, с другой стороны, для работы очень светлой пастелью следует выбирать тёмную основу, а для работы в тёмных тонах - светлую. Исходя из этих базовых правил выбора цветной бумаги, художник должен следовать своим собственным, соответствующим его индивидуальной творческой манере.

1.

2.

3.

1. Огюст Ренуар. "Читающая девочка". Великолепный образец гармонического слияния цвета основы (светло - коричневой бумаги) с колоритом портрета.

2. Эдгар Дега. "Расчесывание волос". Пастель. Яркий - красный цвет бумаги оживляет колорит картины, прекрасно гармонируя со всеми используемыми цветами. Очень тёмная бумага редко используется в технике работы пастелью, так как она сильно затрудняет гармонизацию колорита: все цвета, наносимые на такую основу, кажутся слишком насыщенными. Однако выбор тёмной бумаги полностью оправдан, когда необходимо создать резкий светотеневой контраст. На бурых, зеленоватых, синих или даже черных основах светлые пятна приобретают особую выразительность.

3. Исаак Левитан. "Букет сирени". Пастель. Яркие белые пятна цветов сразу же притягивают взгляд зрителя: удивительная экспрессивность картины достигается использованием в качестве основы тёмной оливково-зелёной бумаги.

Вспомогательные материалы. Пастельные бруски и бумага - основной материал для работы пастелью. Однако помимо них художник должен иметь в своём распоряжении различные вспомогательные инструменты и приспособления, обеспечивающие удобство работы.

Ластик можно использовать на любом этапе работы, но не следует сильно тереть им густо покрашенные участки: вы лишь размажете пастель. Необходима и хлопчатобумажная тряпка: ею можно вытирать пальцы и распределять пигмент по бумаге. Для растушёвки штрихов и мелких деталей (только в том случае, если пастель нанесена очень тонким слоем) можно использовать растушку. Помимо этого обязательно нужно иметь кнопки и зажимы для закрепления бумаги на доске, а так же канцелярский нож для разрезания бумаги, затачивания карандашей и, наконец, флакон фиксатива - аэрозоля.

Техника и процесс работы пастелью. Многие художники отдают предпочтение непосредственной манере письма, основанной на энергичных штрихах и пятнах (с использованием основы одинакового типа), без предварительной обрисовки форм, без подчистки ластиком, практически без растушёвки и с минимальным смешением цветов. Другие художники,

напротив, уделяют огромное внимание технике исполнения, задействуя весь комплекс приёмов и средств: тщательно подбирают цвет и фактуру бумаги, используют пастельные карандаши для предварительных рисунков и прорисовывания деталей, твёрдую пастель для наложения теней, мягкую - для пятен насыщенного цвета; выполняют растушёвку тряпкой, пальцами и растушкой. Между этими двумя плюсами множество других стилей: каждый придерживается собственной манеры, отвечающей его эстетическим установкам и требованиям темы. Работать пастелью можно различными способами. Однако, если не придерживаться при этом определённых правил, результаты вас разочаруют: цвета потеряют свою чистоту, бруски пастели будут легко крошиться, подчистка вызовет трудности. Лёгкость, с какой работают профессиональные художники, во многом следствие опыта, а не только природного дарования.

Порядок работы. Любая графичная работа продвигается от малого к большому: от простого к сложному, от лёгкого к насыщенному, от штриха, к пятну. Твёрдую пастель используют на начальном этапе работы, подчистку и растушёвку чаще в начале, чем в конце. Пастельными карандашами выполняют предварительный рисунок или же подчёркивают контуры и прорисовывают детали в конце работы.

Растушёвка. В пастельной технике "растушёвка" означает прежде всего распределение цвета. Художник, работающий маслом распределяет краску кистью или мастихином, а пастелист - рукой, тряпкой или растушкой. Кроме того, под этим термином понимается так же сглаживание границ между цветом и фоном или другим цветом путём приглушения их интенсивности. Растушёвка является базовым приёмом пастельной техники, и её принцип предельно прост: художник проводит по бумаге бруском пастели и растирает оставленный след. Поверх растушёванного пятна можно накладывать более насыщенные слои пигмента. Растушка позволяет распределить пигмент очень равномерно и чётко; она служит для растушёвки небольших пятен, а её концом можно накладывать мазки. Вата обеспечивает очень тщательную и мягкую растушёвку. Она обычно используется при работе над детальными произведениями небольшого формата. Растушёвка пальцами - наиболее естественный и используемый приём. Пигмент распределяют по большому участку бумаги сжатыми вместе пальцами, небольшие детали растушёвывают подушечками. Чтобы не нарушить чистоту цвета, необходимо вытереть руки тряпкой перед растушёвкой другого пятна.

Растушевка ватой

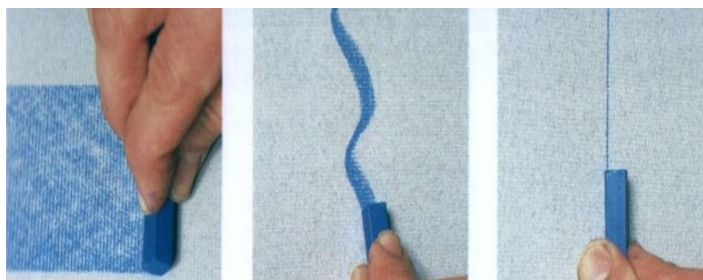
растушкой

руками

Подчистка. Пастельная техника не допускает большого количества подчисток: цвет на картине должен выглядеть свежим, а злоупотребление ластиком повреждает поверхность бумаги, отчего пигмент ложится плохо и работа тускнеет. Но при соблюдении правил можно исправлять допущенные ошибки как в начале работы, так и на более поздних этапах. Чтобы выполнить подчистку, прежде всего нужно протереть тряпочкой или ватой корректируемый участок, чтобы снять излишки пигмента. После этого можно использовать ластик для окончательного удаления пятна: его следует применять осторожно, не надавливая и не растирая, чтобы не повредить бумагу. Если вы пытаетесь снять слишком густой слой пигмента, ластик лишь размажет пятно, и удалить его будет ещё сложнее. Предварительно сняв излишки пигмента тряпкой, пятно можно удалить клячкой или каучуковым ластиком.

Линии и пятна. Наряду с растушёвкой при работе пастелью используются линии и пятна. Линии могут быть непрерывными и прерывистыми, очень простыми (исключительно для подчёркивания контура) или усложнёнными. В любом из этих случаев важнейшей задачей художника является передача форм. Брусок пастели может оставлять на бумаге как линии, так и пятна, в зависимости от того, как прикладывать его к поверхности - под углом или плашмя (в последнем случае можно проводить полосы, о ширине равные длине бруска). Вполне естественно, что в одном произведении обычно присутствуют и растушёвки, и линии, и пятна: растушёванным пигмент обычно служит фоном, на котором выделяются более насыщенные и четкие элементы - соответственно, пятна и линии.

При проведении линии боковой стороной бруска след будет тем интенсивнее, чем сильнее нажим. Брусками твёрдой пастели также можно рисовать линии и оставлять лёгкие пятна, а их боковыми рёбрами -проводить чёткие линии.

Форма пятна не менее важна, чем цвет: вращая брусок пастели можно получить различные результаты. Чтобы получить пятна изогнутой формы, необходимо положить брусок на бумагу и провести им по поверхности, одновременно поворачивая его.

Нажим на брусок пастели. Сила нажима на брусок пастели прямо пропорциональна толщине ложающегося на бумагу слоя пигмента. В работах, требующих растушёвки и плавных переходов между тонами, надавливаем на брусок слегка, в особенности на первых этапах работы: тонкослойные пятна намного легче поддаются растушёвке.

Штриховка

1,2 рисунок - наложение штриховки с последующей растиркой: смешивание пальцем; смешивание пальцем двух цветов; смешивание специальной палочкой; 3,4, 5 рисунок - наложение пастели лёгким слоем боковой частью мелка, с последующей растиркой и штриховкой; 6,7 рисунок - наложение пастели густым слоем боковой частью мелка без растирки и с растиркой;

8 рисунок – «пуантель», работа точками, применяя оптическое смешение цвета; 9 рисунок - "мозаичный штрих", работа цветными пятнами;
10 рисунок - сочетания мелких мозаичных штрихов с широкими мазками.

Цветовая гармония.

Залогом эстетического совершенства любого художественного произведения является гармония используемых в нём цветов вне зависимости от их характеристик. Многие картины отличаются особой гармоничностью цветового строя, основанного не на вибрирующем контрасте, а на родственности тонов, гармонирующих друг с другом по самой своей природе. Богатая оттенками пастель располагает неограниченными возможностями в плане цветовой гармонизации. Это и понятно: для цветовой гармонии важен прежде всего оттенок, а не чистый цвет. Образцами цветовой гармонии могут служить работы, выполненные в технике гризайли или родственными цветовыми тонами: синим, малиновым, фиолетовым, розовым или желтым, серым, коричневым, бурым и т.д.

Родственными цветами являются те цвета, которые можно отнести к одной группе:

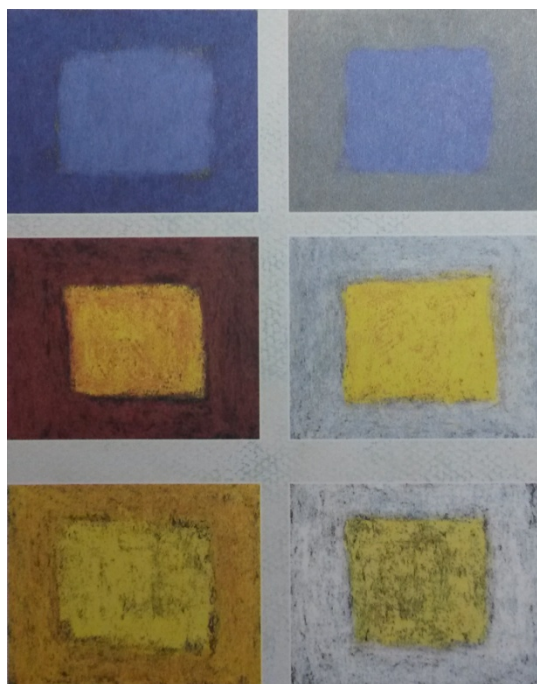
красноватой, зеленоватой, синеватой, золотистой, жемчужной и т.д. В тоже время качество цветовой гармонии зависит в первую очередь от того, насколько широк диапазон промежуточных оттенков, образующих колорит произведения. Таким образом, родство и цветовая гармония основаны

главным образом на соотношении оттенков, а не чистых цветов.

Наверху. Цвета, подобные синему, выигрывают при отсутствии резких тональных контрастов (слева) и в сочетании с более близкими цветами (справа).

В середине. Серые и белые цвета достигают особой выразительности при сочетании с такими цветами, как желтый (справа), которые в других комбинациях могут давать очень яркий контраст. (слева).

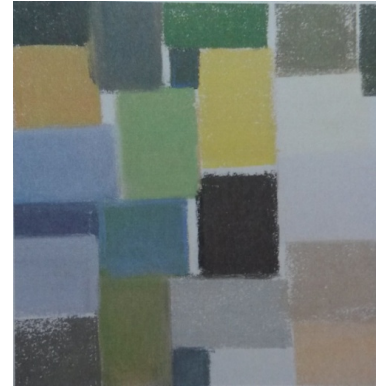
Внизу. Серые и белые цвета помогают приглушить яркость некоторых тонов,

способствуя гармонизации колорита.

Цветовые гаммы.

Все цвета распадаются на три цветовые гаммы: тёплых, холодных и светлых тонов. В первую из них входят красные, оранжевые, жёлтые, красновато - и желтовато - коричневые, а так - же другие родственные цвета. Гамма холодных оттенков включает синие, ярко - зелёные, серые, малиновые и некоторые фиолетовые. Наконец, к светлой гамме относятся цвета, тяготеющие к тёплой или холодной гамме, но обладающие неопределённым или близким к серому оттенком; эти цвета являются результатом многочисленных смешений и не отличаются особой насыщенностью. Предпочтение тёплого, холодного и светлого колорита представляет собой важный аспект творческой манеры художника. Именно поэтому многие пастелисты, стремясь подчеркнуть свой стиль, ищут интересные цветовые решения в рамках одной из гамм.

Темное на светлом. Пастель отличается высокой кроющей способностью, однако иногда бывает трудно добиться того, чтобы тот цвет, поверх которого накладывается новый, не просвечивал. верхний слой пигмента полностью скроет нижний, если цвет основы светлее накладываемого тона. А значит. необходимо начинать работу с наложения светлых тонов, постепенно переходя к более светлым.

Ограничение палитры. Один из наиболее верных способов достижения цветовой гармонии заключается в том, чтобы ограничиться использованием немногих цветов, абстрагируясь от реального колорита природы условно передавая его средствами заранее определённой палитры. Палитру в этом случае может составлять группа родственных цветов или одна из трёх гамм.

Жоан Разет. Интерьер. Работа выполнена в светлых тонах, тяготеющих к холодной гамме и великолепно гармонирующих друг с другом.

Насыщенность цвета.

Цвет может быть светлее или темнее, различаться по тону. Наиболее светлый цвет - естественно белый, а самый тёмный - черный. Между этими двумя

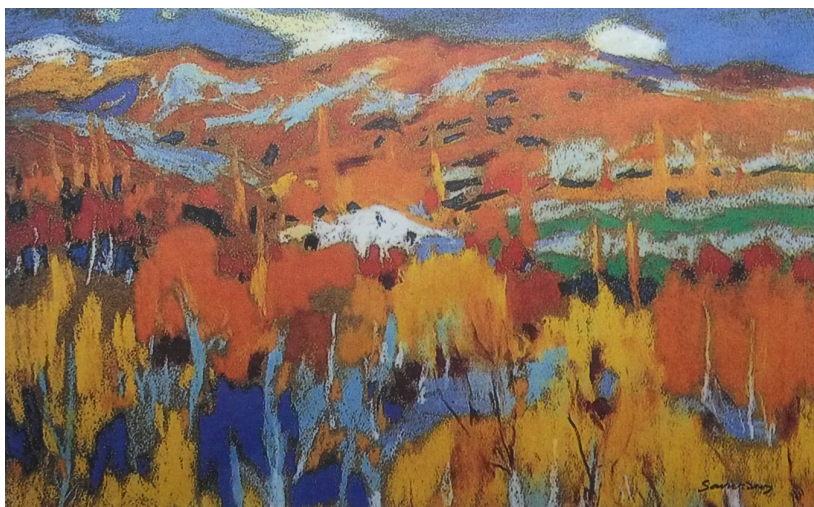

полюсами находятся все остальные цвета и оттенки, каждый из них обладает собственным цветовым тоном. насыщенность играет фундаментальную роль в механизме контраста: цветовой контраст является одновременно и световым, поэтому можно противопоставлять цвета не только по признаку их яркости, но и по

различию в насыщенности.

Цвет и свет. Цветовой контраст очень важен для передачи света в произведении. Картина с искусным решением цветовых контрастов создаёт великолепное ощущение света, а неудачные контрастные сочетания лишают работу света и живости, отчего она производит впечатление искусственной.

На этой иллюстрации представлена композиция, составленная насыщенными цветами тёплой гаммы; именно ими написан изображённый ниже пейзаж.

Рамон Санвисенс. Пейзаж. Картина представляет собой яркий пример того, как посредством выразительных контрастов можно верно передать натуру без воспроизведения её реального колорита.

Цветовой контраст.

Цветовая гармония немыслима без контрастов, однако слишком резкий контраст может нарушить гармонию. Подобно тому, как существуют цвета, гармонично сочетающиеся друг с другом по самой своей природе (родственные цвета, объединяющиеся в цветовые гаммы), есть и контрастные цвета, гармонирующие в силу своей противоположности. Этот тип

гармонии называют цветовым контрастом. Контрастные цвета определяют не изолированно, а исходя из комбинаций - сочетания двух или нескольких разнородных цветов.

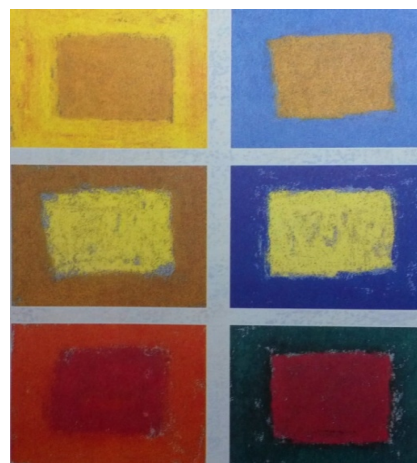
Цветовой контраст можно наблюдать и в природе, но лучше всего изучать его по работам живописцев. Стремясь к максимальной цветовой экспрессивности, художники использовали метод близкого расположения резко контрастирующих комплементарных цветов: красного с зелёным, синего с жёлтым, фиолетового с оранжевым.

Дополняющие цвета. Согласно теории цвета, наиболее энергичный контраст рождают расположенные рядом два дополняющих цвета: красный и зелёный, жёлтый и фиолетовый, синий и оранжевый. На практике оказываются важными и многие другие факторы: размер контрастирующих цветовых пятен, их оттенок, а также совокупность других цветов, используемых в произведении. Следует иметь в виду прежде всего, что при соседстве очень насыщенных дополняющих цветов наиболее эффектный контраст получается в том случае, когда один из них слегка приглушён или имеет интересный оттенок.

Наверху. Рядом с жёлтым цветом охра кажется тёмной, а в сочетании со светло - голубым высветляется.

В середине. Жёлтый цвет выглядит спокойным на фоне охры, а при соположении с тёмно - синим приобретает особую яркость.

Внизу. Красный цвет, принадлежащий к тёплой гамме, в комбинации с тёмно - зелёным создаёт выразительный и энергичный контраст.

Заменитель белого цвета.

При работе по тёмной основе вместо белого цвета можно использовать светло-серый. Это позволяет получать намного более холодные оттенки, чем при работе чисто белым. Однако необходимо, чтобы серый цвет был очень светлым, иначе после заключительной растушёвки он будет выглядеть бледным и грязным.

Закрепление пастели.

Все традиционные учебники решительно не рекомендуют закреплять работы, выполненные пастелью. Однако в настоящее время в продаже имеются фиксативы - аэрозоли очень высокого качества, которые позволяют сделать это, не загрязняя цветов и сохраняя свойственную пастели матовость. Но следует иметь в виду, что традиционные учебники не советуют этого делать, потому что фиксативы несколько затемняют тона, делают их более насыщенными и могут нарушать свежесть цветов. Это действительно может произойти, в особенности при злоупотреблении фиксативом. В этом случае скорректируйте цвета, изменившие своё качество после закрепления. Другой способ состоит в том, чтобы закреплять различные слои пигмента по мере работы, а последний слой оставлять незакреплённым.

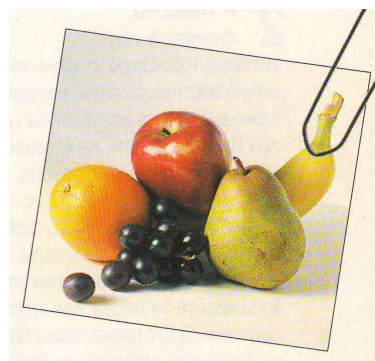
Процесс фиксации.

Необходимо слегка сбрызнуть поверхность картины фиксативом, держа баллон на расстоянии не менее 30 сантиметров от неё. Ни в коем случае не допускайте намокания бумаги! Наносите на поверхность ровно столько слоёв фиксатива, сколько требуется, давая каждому из них просохнуть, прежде чем наносить новый. Картину можно считать хорошо закреплённой, если при проведении пальцем по поверхности с неё не снимается пигмент. При необходимости можно выполнить частичное закрепление картины, закрывая бумагой те участки, которые могут быть слишком затемнены фиксативом.

Первые шаги в овладении техникой пастельной живописи.

Рисуем натюрморт с фруктами.

На протяжении веков натюрморт продолжает оставаться классическим жанром изобразительного искусства. Натюрморт - это объединение в композицию любых предметов, которые можно найти под рукой.

Чтобы нарисовать этот натюрморт нам потребуется лист бумаги для пастели бежевого или серого цвета; мелок жёсткой чёрной пастели или хорошо заточенный пастельный карандаш, чтобы нарисовать контуры; двенадцать палочек мягкой пастели: оранжевая, ярко - оранжевая, желтая охра, хаки, тёмно-коричневая, светло-красная, вишнёво-красная, тёмно-лиловая, чёрная, белая.

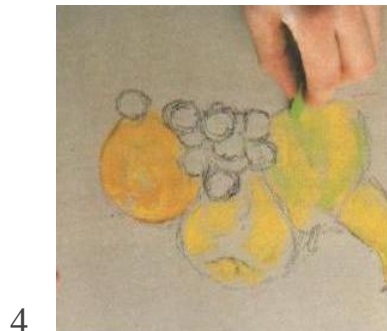
1. Делаем набросок. Сначала хорошенько рассмотрите, как расположены фрукты и как очертания одного из них сочетаются с очертаниями другого. Затем возьмите жёсткую чёрную пастель и набросайте всю композицию. Рисуйте короткими, лёгкими штрихами, помня о том, что это эскиз. Не стремитесь к абсолютной точности.

2. Наносим фоновый тон. Используя боковую сторону лимонно-жёлтой пастели, нанесите фоновый тон на все фрукты тёплых цветов, то есть на красное яблоко, оранжевый апельсин, жёлтый банан и грушу (за исключением виноградин). Старайтесь не выходить за пределы контура каждого плода и не закрашивайте те места, где впоследствии будут нарисованы блики. Кончиком пастели нарисуйте более чёткие жёлтые линии, чтобы показать нижний изгиб банана и его ножку.

Смешивание цветов. В данном случае смешивание цветов применялось очень ограниченно, поскольку художник стремился как можно полнее использовать возможности, которые предоставляет шероховатая поверхность специальной бумаги для пастели. Однако совсем без смешивания в этом натюрморте не

обошлось - именно так были нарисованы блики на виноградинах, передающие игру света на поверхности ягод. Интенсивность белого цвета здесь увеличивается по мере приближения к сердцевине блика. По тому же принципу изображена и отбрасываемая от фруктов тень. Она насыщенней всего в центре и постепенно размывается к краям.

Продолжаем работу. Наметив контуры предметов и покрыв фрукты фоновым тоном, вы можете перейти к основным цветам и бликам. отделяя на бумаге один фрукт от другого, используйте как плоскую сторону, так и острый кончик пастели.

3. Придадим форму апельсину. Возьмите оранжевую пастель и проведите внутри апельсина несколько коротких серпообразных линий, повторяющих контур плода. Используйте и острый кончик, и плоскую сторону пастели. Обычный оранжевый цвет хорошо смешивается с более светлыми тёплыми цветами, поэтому он частично покроет лимонно-жёлтый фон.

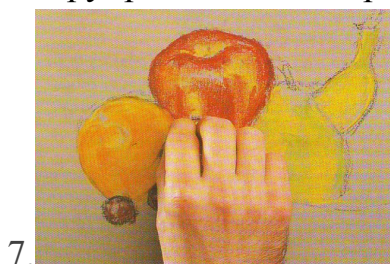
4. Нанесём зелёные штрихи на грушу и банан. Вновь используя и острый кончик, и плоскую сторону пастели цвета хаки, добавьте зеленоватый оттенок на груше и на банане. Обратите внимание на самые сложные линии, подчёркивающие выпуклости груши (в нижней её части) и ножку банана.

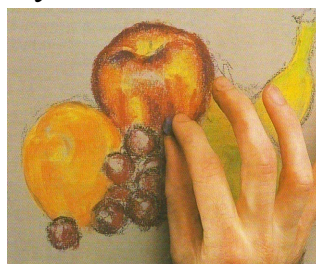
5. Добавим светлые тона на яблоко. Для прорисовки яблока возьмём светло - красную пастель. Покройте ровными штрихами среднюю часть яблока, а затем сделайте то же самое на левой стороне плода. Затем острым кончиком пастели необходимо усилить цвет вокруг впадинки с черенком и ещё сильнее выделить основной контур яблока.

6. Рисуем виноград. Возьмите вишнёво-красную пастель и короткими штрихами закрасьте виноградные ягоды так, чтобы штрихи повторяли их форму. Оставьте пустыми те места, где в последствии появятся блики.

Самовыражение. Наш художник стремится к тому, чтобы фрукты выглядели как можно более реалистичней. Но стиль одного художника может отличаться от стиля другого. Те же фрукты, написанные, например, художником - кубистом, не будут похожи на реальные плоды, а картина в целом будет выглядеть приблизительно так, как показано ниже. Здесь ещё можно различить округлые формы отдельных фруктов, однако их истинные очертания художник воспринимает как нечто второстепенное, поскольку его цель - сконструировать свою картину из кубиков цвета.

7.

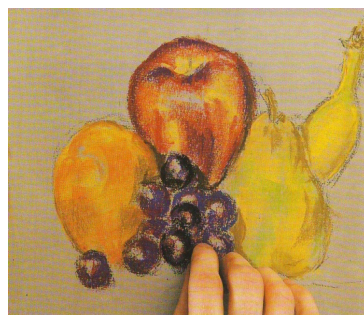
8.

7. Продолжаем рисовать яблоко и апельсин. Вновь вернёмся к вишнёво - красной пастели, а так- же к тем участкам яблока, которые мы уже покрыли светло-красным цветом. Плотными штрихами подчеркните форму плода. Не трогайте среднюю левую часть яблока. Прейдите к апельсину, заштрихуйте его ярко - оранжевой пастелью, постарайтесь повторить форму плода.

8. Выявим самые тёмные тона у яблока. Возьмите тёмно-лиловую пастель и острым кончиком выделите контур яблока, а так- же изогнутую выемку, в которой сидит черенок. Затем боковой стороной пастели слегка затемните красное пятно в центре яблока.

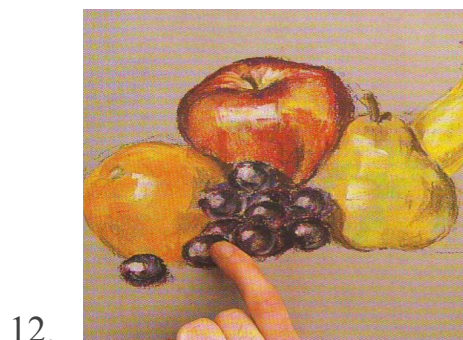
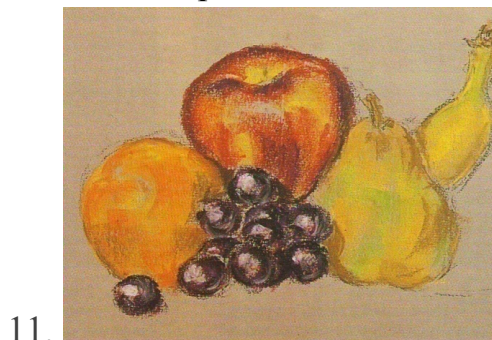
9.

10.

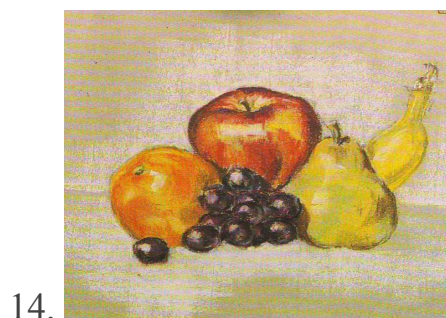
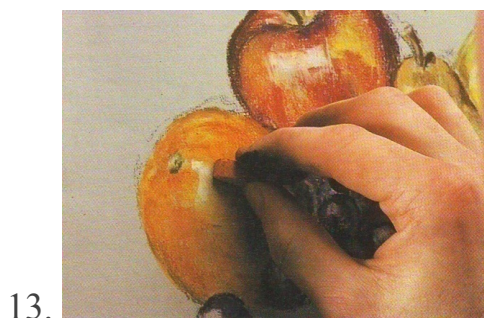
9. Придаём форму виноградинам. Теперь вернёмся к винограду. Используя тёмно-лиловую пастель, закрасьте очень энергичными мелкими штрихами внутреннюю часть каждой ягоды, стараясь подчеркнуть их форму. Не забудь те оставить светлыми те участки, где позже появятся блики.

10. Добавим тёмные тона на груше, банане и виноградинах. Жёлтой охрой отметьте наиболее тёмные фрагменты на груше и кожуре банана, как показано на рисунке. Используйте более плотные линии в тех местах, где виноградины отбрасывают на грушу небольшую тень. Чтобы лучше показать форму каждой виноградины, обведите внешний край каждой ягоды острым кончиком чёрной пастели.

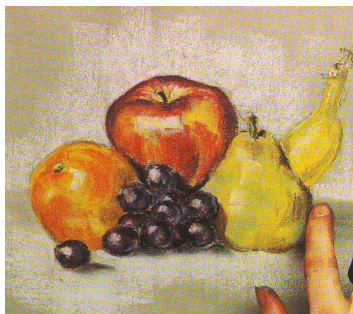
11. Доводим виноградины до бликов. Возьмите белую пастель и лёгкими движениями закрасьте все до сих пор не заштрихованные фрагменты на каждой виноградине. На некоторых из них блики сделайте наиболее чёткими. Для того чтобы правильно расположить блики, чаще сверяйте свой рисунок с натурой

12. Усиливаем блики. Отметьте на апельсине яркое пятнышко цвета хаки и добавьте белый блик. Затем белые блики добавьте на все остальные фрукты, как показано на рисунке, используя для этого плоскую сторону пастели. Теперь острым концом белой пастели нарисуйте несколько скошенных линий в углублении, где сидит черенок яблока, а затем - тёмно-коричневой пастелью. Тем же цветом обведите край яблока и слегка заштрихуйте светло - коричневые пятна, чтобы сделать их темнее. Осторожно разотрите кончиком пальца блики на виноградинах.

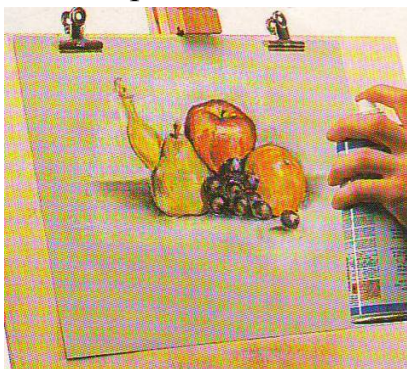
13. Заканчиваем рисовать апельсин. Используя плоскую сторону пастели, сделайте несколько светло - красных штрихов на апельсине, подчёркивая его форму и контур. Наносить их следует очень легко. После этого осторожно разотрите пальцем красную пастель.

14. Рисуем фон. Белой пастелью сделайте серию горизонтальных и вертикальных штрихов вокруг рисунка. оставьте без штриховки лишь участки, прилегающие справа к груше и слева к апельсину, - здесь вы сможете добавить тени.

15.

15. Добавляем тень от фруктов и натюрморт готов. Сделайте кончиком чёрной пастели мелкие штрихи, чтобы углубить лежащие вокруг виноградин тени. Затем плоской стороной чёрной пастели нанесите лёгкую тень на поверхность воображаемого стола и пальцем разотрите её так, чтобы она постепенно переходила в белый фон.

17.

18.

17. Поскольку частицы пастели на бумаге слабо сцеплены друг с другом, цвета на картине легко могут размазаться. Работа будет выглядеть неаккуратной, грязной. Лучший способ избежать этого - покрыть картину специальным аэрозольным фиксатором, который надёжно закрепит частички пастели (в домашних условиях можно использовать обыкновенный лак для волос). Старайтесь баллончик с фиксатором при распылении не приближать сильно к изображению. Закреплять рисунок вы можете как в самом конце работы, так и в процессе.

18. Наш художник стремится к тому, чтобы фрукты на его натюрморте выглядели как можно реалистичней. Но стиль одного художника может отличаться от стиля другого. Те же фрукты, написанные, например, художником кубистом, не будут похожи на реальные плоды, а картина в целом будет выглядеть приблизительно так, как показано выше.

Портрет ребёнка.

Чистые, яркие тона и тонкая, рассыпчатая фактура мягкой пастели делают этот материал идеальным для того, чтобы передать округлые формы и нежные тона детского лица.

Попробуем нарисовать детский портрет в фас, используя принцип оптического смешения цветов, или, иными словами, нанося краски слоями. На расстоянии отдельные штрихи краски неразличимы и оптически будут смешиваться в глазу у зрителя.

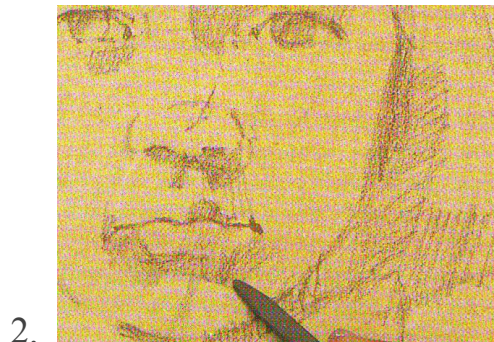
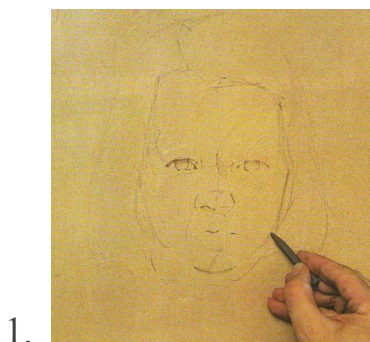
С чего следует начать работу над портретом? Сначала с определения пропорции и формы лица. При этом надо помнить, что каждое лицо индивидуально и имеет свои особенности. Затем выделите на лице основные участки светотени, а те, в свою очередь, разбейте на более мелкие цветовые пятна.

Используем цвет бумаги. Поскольку при работе пастелью бумага местами просвечивает сквозь штрихи краски, а значит, влияет на тональность всей картины, следует уделить должное внимание выбору её цвета. В данном случае художник взял светло - коричневую бумагу, тёплый тон которой хорошо гармонирует с тёплыми телесными тонами детской кожи. Бумага умеренного тона хороша тем, что на ней очень ярко выделяются как светлые, так и тёмные тона. Создать такие же тональные переходы на обычной белой бумаге намного сложнее.

Вам потребуется: *большой лист светло - коричневой бумаги для пастели; 3 палочки твёрдой пастели:* жжёная умбра, неаполитанская желтая, жжёная сиена; *16 палочек мягкой пастели:* светло - оранжевая, чёрная, коричнево - оранжевая синий кобальт, белая, жёлтая охра, неаполитанская жёлтая (светлая и очень светлая), жжённая сиена, коричнево - фиолетовая, жжёная умбра (тёмная и светлая), киноварь, светло - зелёная,

тёмно-зелёная, ярко- розовая; *канцелярский нож для затачивания палочек пастели; фиксатив - спрей.*

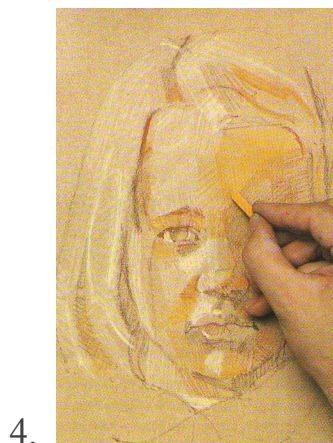
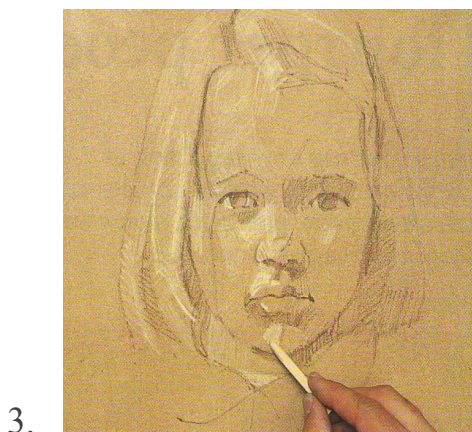
Определяем пропорции головы ребёнка. По отношению к пропорциям тела голова ребёнка выглядит крупнее, чем голова взрослого человека. Глаза ребёнка так же представляются слишком большими, а нос, рот и подбородок - напротив, маленькими и расположенными ближе друг к другу, чем у взрослых.

1. Делаем предварительный набросок. Твёрдой пастелью жжёная умбра нанесите контуры лица и волос. Наметьте основные черты лица ребёнка. Рассмотрите световые блики, лежащие на волосах, бровях, между носом и ртом. Возьмите твёрдую неаполитанскую пастель и нанесите эти блики лёгкими штрихами.

2. Устанавливаем тона теней. Напишите затенённые участки на волосах, в глазных впадинах, под носом и под нижней губой твёрдой жжёной умброй. Затем нарисуйте тёмную радужную оболочку глаз.

Продолжаем работу. Прежде чем приступить к нанесению телесных тонов, отойдите на шаг назад и оцените точность своего рисунка. Если в него необходимо внести какие - либо поправки, сделайте это именно сейчас.

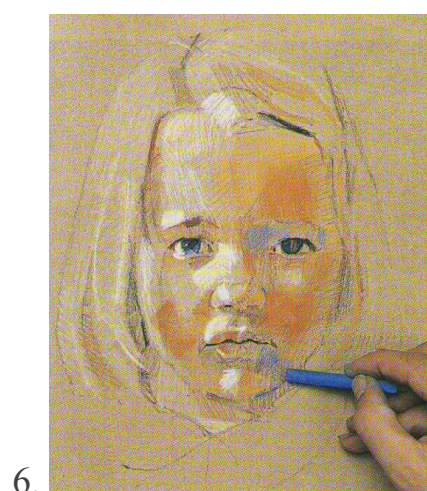
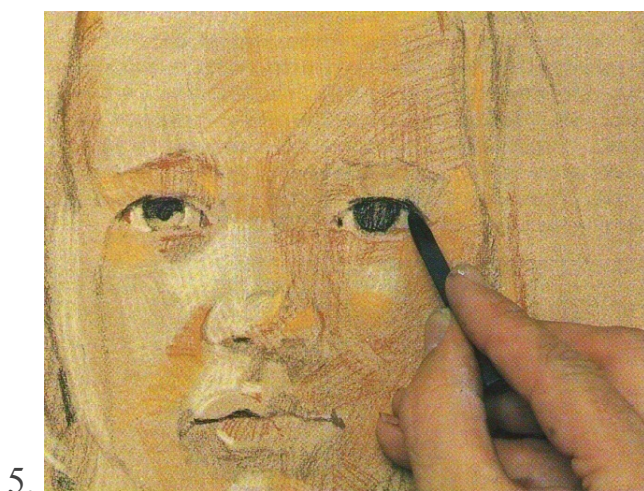

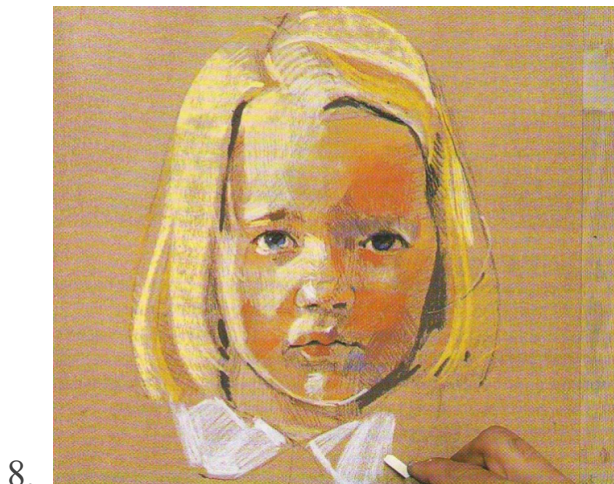
3. Фиксируем отдельные световые блики. Вновь возьмите твёрдую неаполитанскую пастель и нарисуйте световые блики на коже и волосах. Большая часть бликов должна быть расположена слева, то есть на стороне, откуда падает свет. Нарисуйте белки глаз. Наносите краску лёгкими мазками. Не поддавайтесь искушению уже на этой, ранней стадии работы начать смешивать цвета. В противном случае вы потеряете ощущение формы

4. Начинаем добавлять цвет. Возьмите твёрдую жжённую сиену и наметьте участки умеренного тёплого тона. Они расположены в основном на неосвещённой, левой стороне лица. Чтобы описать рельеф лица, используйте как обычную, так и перекрёстную штриховку. Затем возьмите мягкую светло - оранжевую пастель и напишите тёплые блики на лице и волосах. Сквозь отдельные штрихи пастели должен проглядывать тёплый светло - коричневый тон бумаги.

5. Пишем глаза. Остро заточенным кончиком чёрной пастели нарисуйте зрачок правого глаза девочки. Брови бросают на глаза лёгкую тень, поэтому слегка затонируйте верхнюю часть радужной оболочки. Радужную оболочку левого глаза заштрихуйте чёрной пастелью полностью, поскольку эта сторона лица находится в тени. Изобразите ломаной линией верхние ресницы. никогда не рисуйте каждую ресничку в отдельности, если не хотите, чтобы у вас получился портрет куклы. Добавьте тень между губами.

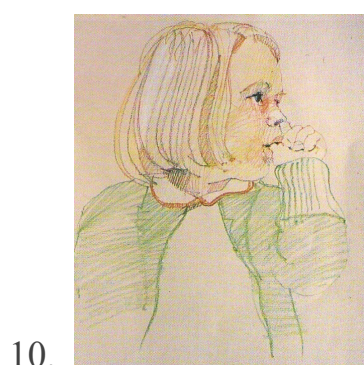
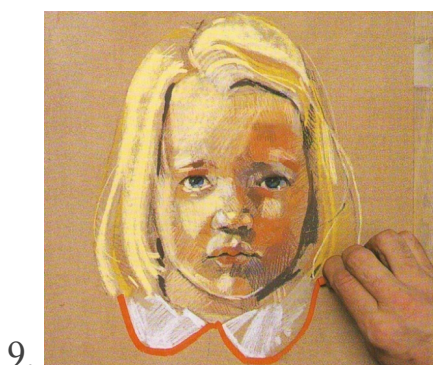
6. Добавляем тона и детали. Возьмите коричнево - оранжевую пастель и нанесите плоской стороной палочки широкие штрихи над бровями, на щеках и на губах. Оттените глаза кобальтом и белой пастелью. Нарисуйте белой пастелью световые блики. На левой стороне лица добавьте несколько штрихов холодного синего кобальта.

7. Пишем волосы. Напишите кончиком пастели жёлтая охра отдельные пряди в светлых волосах девочки. Затем возьмите мягкую светлую жёлтую неаполитанскую пастель и добавьте освещённые пряди на правой стороне головы. Не закрашивайте волосы полностью. Между штрихами пастели должна проглядывать светло - коричневая бумага. Только в этом случае волосы будут выглядеть живыми: лёгкими, пышными и воздушными.

8. Работаем над телесными тонами. Осветлите блики на правой стороне головы девочки жёлтой неаполитанской и белой пастелью. Добавьте штрихи коричнево - оранжевой, коричнево - фиолетовой пастели и жжёной сиены на губы. Углубите чёрной пастелью ноздри и тень, лежащую между губами. Возьмите коричнево - фиолетовую пастель и напишите интенсивные тени на левой стороне лица. Нанесите жжёной умброй тени вдоль контура левой половины лица с внешней стороны. Добавьте белилами несколько прядей в волосах, а затем напишите той же пастелью воротничок платья.

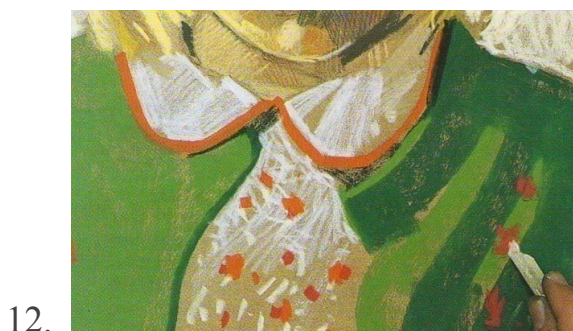
9. Добавляем новые световые блики. Возьмите очень светлую жёлтую неаполитанскую пастель и нарисуйте заострённым кончиком палочки ещё несколько прядей в волосах девочки. Затем осветлите той же краской её правую щёку, ярко освещённые участки лба и подбородка на правой стороне

лица, а так же кончик носа и участок над верхней губой. добавьте мягкие блики вокруг левого глаза и на левой щеке ребёнка. Нанесите в области левого глаза несколько крапинок синего кобальта и белой пастели. Жжёной умброй углубите тени под носом и нижней губой. Возьмите киноварь и нарисуйте красную тесьму, которой обшит воротничок.

10. Самовыражение. Неформальный портрет. Можно сделать цветной набросок девочки, изобразив её в свободной непринуждённой позе, - например, увлечённой просмотром мультфильма по телевизору. Здесь художник использовал твёрдую пастель - жёлтую охру, красный кадмий, зелёный кобальт и светло - зелёную - и нарисовал этот портрет на светло - коричневой бумаге.

Последние штрихи. Работая пастелью на цветной бумаге, вы можете детально не выписывать задний план, если опасаетесь, что это отвлечет внимание зрителя, а заменить его ровным нейтральным фоном. Но если в своей композиции вы надумали изобразить на заднем плане какие - либо детали, не стоит отказываться от своего решения. Главное, чтобы фон был мягким и не диссонировал с самим портретом. Кроме того, вам осталось ещё написать одежду девочки и добавить несколько финальных штрихов.

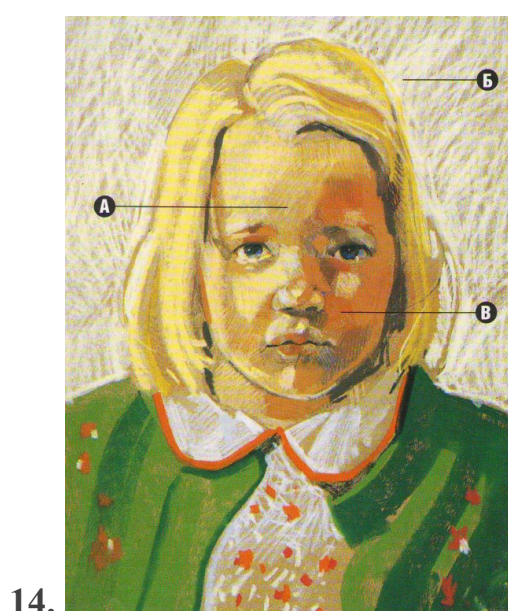
11. Пишем фон и жакет девочки. Напишите фон по своему желанию. Затем отломите небольшой кусочек светло - зелёной пастели и закрасьте жакет на ребёнке. Тёмно - зелёной пастелью нарисуйте складки на жакете. Чтобы передать фактуру ткани, добавьте несколько лёгких штрихов белой пастели. Пишите свободными линиями, чередуя их направление. Применяйте как обычную, так и перекрёстную штриховку.

12. Добавляем узор на жакете. Заточите палочки пастели - киновари, ярко - розовой и белой. Наметьте цветочный узор на белом платье и зелёном жакете маленькими пятнышками краски. Не старайтесь изобразить узор слишком детально, чтобы не отвлекал внимания зрителя от лица девочки.

13. Шлифуем детали. Добавьте ещё несколько тёмно - зелёных теней на жакет. Уточните контур правой стороны лица девочки от виска до подбородка светлой жжёной умброй. Добавьте несколько пятен того же цвета на подбородок, нос и под бровями. В заключение покройте портрет слоем фиксатива.

14. Готовый портрет.

Синтез техник: линии и растушёвка. Пейзаж.

Как правило, пастелисты используют для создания своих произведений весь или почти весь набор приёмов пастельной техники. Использование того или иного приёма обусловлено спецификой выбранной темы, поставленными задачами и особенностями индивидуального стиля. Приведённые ниже иллюстрации демонстрируют синтез техник, характерный для многих работ пастелью. Кроме того, выбранная тема предполагает комбинацию холодных и тёплых тонов, при которой одинаково значимы и гармонизация цвета, и контраст.

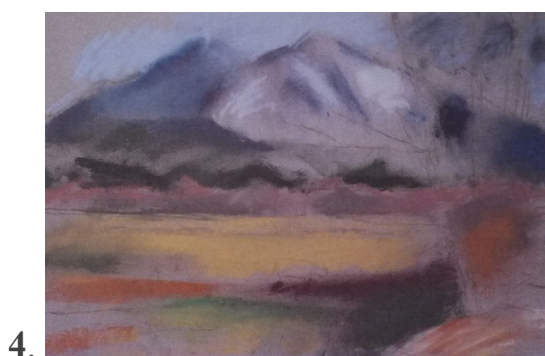
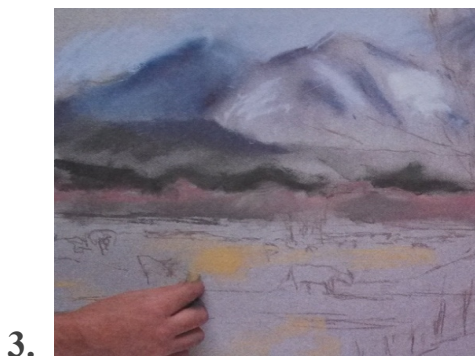

Этот пейзаж, значительную часть которого занимает большой горный массив, предоставляет широкие возможности в плане использования различных техник и средств: пятен, штрихов, растушёвок, цветового контраста между холодными тонами гор и тёплыми тонами долины.

Материалы. 1) Бумага бледно - кремового цвета; 2) пастельные карандаши следующих цветов: жжёная сиена, тёмно - зелёный , чёрный; 3) мягкая пастель следующих цветов: синий ультрамарин, голубой ультрамарин, тёмно - серый, хромовая зелень, ярко - зелёный, оранжевый, жёлтая охра, индийский жёлтый, жжёная сиена, розовый, белый, чёрный.

1. Этот набросок, сделанный карандашом цвета жжёной сиены, содержит все значимые детали пейзажа и намечает все основные цветовые зоны будущей картины.

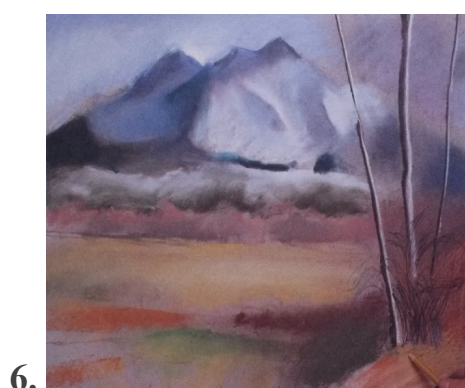
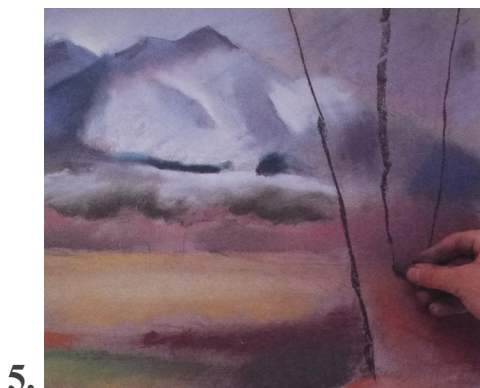
2. Задача первого этапа работы заключается в том, чтобы покрыть всю основу цветовыми пятнами, создающими общий вид произведения. Сначала необходимо обозначить цветом небо и горы. Для этого, сделав несколько штрихов пастелью синего и серого цветов, выполняем растушёвку, чтобы распределить пигмент.

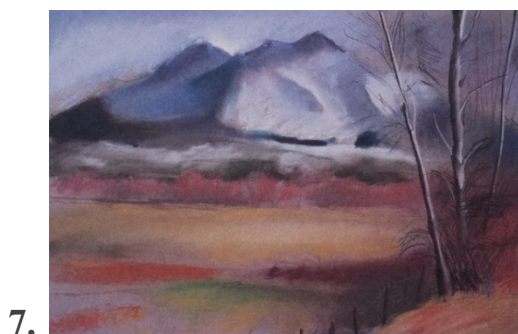
3. Наметив цветовыми пятнами задний план, переходим к среднему: луг изображается в охристых и жёлтых тонах (в этом случае необходимо использовать именно индийский жёлтый - более бледный и тёплый, чем лимонный кадмий, обычные в палитре пастелиста).

4. Таким образом намечаем примерное распределение доминирующего цвета в области луга на среднем плане. Другими, менее чёткими, пятнами обозначаем область деревьев и кустов на переднем плане.

5. В результате растушёвки остались скрытыми или частично стёрлись линии подготовительного рисунка, служившие в качестве ориентира при наложении цветowych пятен. На этом этапе необходимо восстановить значимые линии рисунка - например, стволы деревьев на переднем плане.

6. Чтобы придать нарисованным стволам объём, достаточно провести две линии - серую и белую - и слегка растушевать их пальцем. Для изображения травы кустов на переднем плане используются пастельные карандаши.

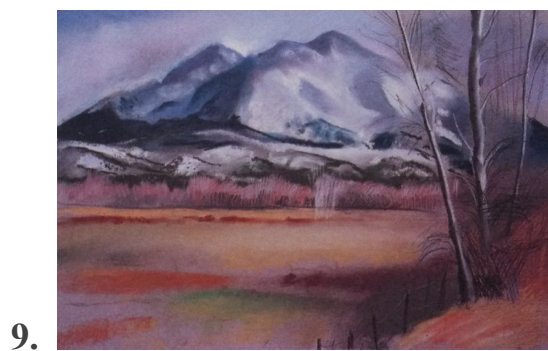

7. передний план картины отличается чёткостью и детальностью, остальная же часть композиции изображена с учётом воздушной перспективы, то есть более расплывчато и неопределённо.

8. Постепенно лёгкими штрихами мягкой пастели, не растушёвывая, закрашиваем тёмные участки гор.

9. На этом этапе изображение гор можно считать завершённым. Теперь переходим к детализации среднего плана - луга, занимающего центральную часть композиции.

10. Используя пастель тех же цветов, что и на начальных этапах работы, выполняем финальную растушевку, стараясь передать легкую неровность поверхности луга. Изображение теней, падающих от деревьев на переднем плане играет важную роль при доработке произведения.

11. Наконец, мы можем добавить последние детали - изобразить мелкими пятнами чистого цвета (сиена, серый, белый) пасущихся коров. Эти пятна будут отчётливо выделяться на растушёванной основе. Штрихи и пятна, насыщенные и приглушённые, в соответствии с правилами воздушной перспективы цвета, - всё это взаимно дополняет друг друга в пастельной живописи.

Использованные методы: гризайль; растушёвка; штрихи и пятна; цветовая гармония; цветовой контраст.

Приложение

Работы учащихся отделения ДПИ «Детская школа – интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко. Преподаватель Бадикова Л.В

Еговцева валерия, 15 лет

Кравченко Ксения, 15 лет

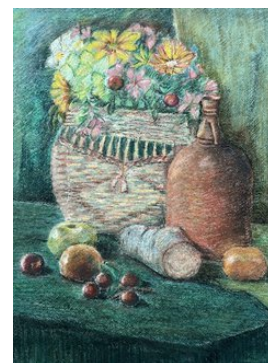
Аверкина Елизавета, 16 лет

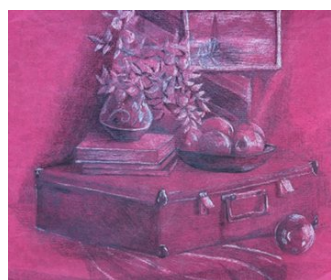
Габриелян Алина, 14 лет

Вишневская Диана, 14 лет

Еговцева валерия, 16 лет

Аверкина Елизавета, 16 лет

Мородина Елизавета, 14 лет

Большанов Александр, 15 лет

Масютина Лилия, 15 лет

Макосова вероника, 14 лет

Список используемой литературы

1. Энциклопедия рисования, Москва "Росмен», 2001
2. Стен Смит. "Рисунок. Полный курс". Москва, ВНЕШСИГМА, Астрель – АСТ, 2001
3. Гаррисон Х. "Рисунок и живопись. Полный курс". Москва, Эксмо, 2007
4. Уильям Ф. Пауэлл " Рисунок", Москва, АСТ - Астрель, 2006
5. Серия "Школа рисования". "Пастель. Подробный практический курс".ООО "Торговый дом" Издательство Мир книги", Москва, 2005
6. Серия "Школа рисования". Вендон Блейк "Как начать рисовать", Поппури, Минск, 2000
7. "Искусство рисования и живописи", № 32, Москва, ООО " Де Агостини", 2006
8. "Начинающему художнику. Как рисовать пастелью". Москва, Издательство Астрель, 2004
9. "Рисунок и живопись. Первые шаги к мастерству художника". Москва, Издательство Астрель, 2010
10. Сьюзен Сарбек "Рисуем маслом и пастелью". Издательство Кристина - новый век, 2008

ОТЗЫВ

на открытый урок по учебному предмету «История народной культуры и изобразительного искусства» на тему: «Творчество Архипа Куинджи» преподавателя отделения декоративно - прикладного искусства ГБОУ КК «Детской школы - интерната искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко»
Ковалевой Анны Алексеевны

24.02.2026 года преподавателем Ковалевой А.А. проведен открытый урок в рамках Краснодарского ЗМО для учащихся 5 класса 5-летнего срока обучения по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе.

Урок был выстроен как модель проблемного диалога с учащимися и велся от общего (характеристика эпохи, мировоззренческие ориентиры) к частному (колористические и композиционные приемы, феномен света у Куинджи). На уроке использовались приемы сравнительного анализа репродукций художника, обсуждали интерпретации художественных образов.

Особое внимание заслуживает профессиональное умение преподавателя выстраивать коммуникацию с подростковой аудиторией, где были учтены все возрастные особенности учащихся 15 лет (критичность мышления, стремление к самостоятельным суждениям). Благодаря этому удалось достичь устойчивого познавательного интереса и активного вовлечения всей группы в творческий процесс урока. Было неожиданно, что картины XIX века могут вызвать такие бурные обсуждения у современных детей.

Урок достиг всех поставленных целей: образовательной, развивающей и воспитательной. Ребята не только усвоили ключевые особенности стиля Куинджи, но и прониклись чувством сопричастности к национальному культурному коду.

24.02.2026

Преподаватель

ГБОУ КК «Детская школа - интернат искусств

и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко»

Л.В. Бадикова

Подпись Л.В. Бадиковой заверяю

Специалист по кадрам

Е.А. Калинкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Бадикова

Любовь Владимировна

с 30 марта по 10 апреля 2026 г.

прошел(а) повышение квалификации в (на)

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт
искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

243401143576

Документ о квалификации

по дополнительной профессиональной программе
«Методика организации учебных постановок
в курсах рисунка, живописи и композиции»

*в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие культуры»*

Регистрационный номер

96

Города

г. Красноярск

Дата выдачи

13 апреля 2026 г.

в объеме

36 часов

Руководитель

В.С. Лузан

Секретарь

А.К. Шахметова