

А. Ю. Кравченко. Витрувианский человек.
2019 г. Бум., пастель. 90x120 см.

А. Ю. КРАВЧЕНКО

Кравченко Алексей Юрьевич
Заслуженный художник
Российской Федерации
Член-корреспондент
Российской академии художеств
Профессор кафедры рисунка,
живописи, композиции
и изящных искусств Академии
акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки
117133, Москва,
ул. Академика Варги, д. 15
Адрес электронной почты:
krav4enko.al@mail.ru

Kravchenko Aleksey Yuryevich
Honored Artist of the
Russian Federation
Corresponding Member,
Russian Academy of Arts
Professor, Department
of Drawing, Painting,
Composition and Fine Arts,
Sergey Andriaka Academy
of Watercolor and Fine Arts
15 Ul. Akademika Vargi,
Moscow 117133
E-mail: krav4enko.al@mail.ru

И. Ю. ИВАНОВА

Иванова Ирина Юрьевна
Кандидат искусствоведения
Заведующий кафедрой
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин
Заместитель декана факультета
изобразительных искусств
Академии акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки
117133, Москва,
ул. Академика Варги, д. 15
Адрес электронной почты:
irinaivanova@inbox.ru

Ivanova Irina Yuryevna
Candidate of Art Criticism
Head, Department
of Humanities,
Social Sciences and Economics
Vice Dean, Faculty of Visual Art,
Sergey Andriaka Academy
of Watercolor and Fine Arts
15 Ul. Akademika Vargi,
Moscow 117133
E-mail: irinaivanova@inbox.ru

ОЗНАКОМЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ С ОСНОВАМИ ТЕХНИКИ ПАСТЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

О РАЗРАБОТКЕ АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
УЧЕБНОГО КУРСА «ПАСТЕЛЬ»
В АКАДЕМИИ АКВАРЕЛИ
И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Одним из самых необычных материалов и специфичных видов изобразительного искусства является пастель. Созданные пастелью произведения нежны и воздушны, техника изящна и тонка. Пастель обладает уникальными изобразительными возможностями и декоративными качествами, предоставляет художнику подлинную свободу перекрывать, снимать живописные слои, прекращать и возобновлять работу над произведением.

Пастель занимает пограничное положение между живописью и графикой, в ее распоряжении весь арсенал выразительных средств обоих видов искусства, в этой технике можно сделать как линейный рисунок, так и тональное живописное произведение. В своем развитии пастель то возвращается к графическому началу, то проявляет всю полноту живо-

писного звучания, то являет свою двойственную природу.

На сегодняшний момент пастельная живопись остается одним из самых малоизученных видов изобразительного искусства, трудов, посвященных истории ее развития, крайне мало¹. Для освоения техники и технологии пастели ценными источниками могут служить публикации по проблемам ее хранения, реставрации и консервации².

Студенты Академии акварели и изящных искусств осваивают пастельную живопись как практически, так и теоретически. В рамках изучения курсов истории зарубежного и русского искусства они знакомятся с историей ее развития, традиционными жанрами, шедеврами мастеров XVI–XX столетий. Учащиеся имеют уникальную возможность копировать произведения русских художников-классиков³,

¹ Одно из наиболее замечательных и полных отечественных исследований – безусловно, фундаментальный труд Е. Г. Перовой (*Перова Е. Г. Пастель: История. Техника. Реставрация. Атрибуция: методические рекомендации*. М., 2006).
² Подробнее см.: там же. С. 85–104.
³ В ходе изучения курса исследуются публикации по истории пастели в России, напр.: *Дорофеева Ю. Ю., Моисеев А. А. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа*. М., 2014; анализируются произведения в технике пастельной живописи З. Е. Серебряковой, С. В. Малютина, И. И. Левитана (см., например: *Торстенсен Л. Мастер пастели // Третьяковская галерея*. 2010. № 3 (28). Специальный выпуск «Исаак Левитан». С. 50–57). Штудируются шедевры западноевропейских мастеров и техника их выполнения, например: *Dupuy-Vachey M.-A. Fragonard and Pastel: New Contributions to Knowledge of the Portraitist // Revue de l'art*. September 2019, issue 205. P. 61–73 (WoS, дата обращения 25.11.2019); *Dooley K. A., Facini M. Revealing Degas's Process and Material Choices in a Late Pastel on Tracing Paper with Visible-to-Near-Infrared Reflectance Imaging Spectroscopy // Journal of the American Institute for Conservation*. April 2019. Vol. 58, issue 1–2. P. 108–121 (SCOPUS, дата обращения 26.11.2019); *Shelley M. A Disputed Pastel Reclaimed for Degas: Two Dancers, Half-Length // Metropolitan Museum Journal*. 2016. Vol. 51, issue 1. P. 128–145 (SCOPUS, дата обращения 25.11.2019).

знакомиться с творчеством современных пастелистов⁴, экспонировать свои работы в залах Музейно-выставочного комплекса Академии.

Чтобы успешно выполнить произведение в технике пастели, необходима профессиональная подготовка, большой опыт работы с натуры и по памяти, поэтому учебный курс «Пастель» осваивают учащиеся 3-го курса после двухлетнего изучения академического рисунка, акварельной живописи, пленэра⁵.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ. ВЫБОР ОСНОВЫ И ЕЕ ГРУНТОВКА

Для изучения техники пастельной живописи в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки рекомендована сухая пастель производства *Rembrandt* (Голландия), *Faber-Castel* (Германия). Мелки *Rembrandt* – полумягкие, с достаточно богатой палитрой цветов и тонов, хорошо подходят для начальных этапов работы. Наборы *Rembrandt* подразделяются на палитру для пейзажа и палитру для портрета. Пастель *Faber-Castel* хороша яркой насыщенной цветовой гаммой, широким цветовым ассортиментом. Рекомендованы для обучающихся и более дорогостоящие мелки производства *Sennelier* (Франция), *Schmincke* (Германия). Пастель *Sennelier* отличает идеально сбалансированное соотношение мягкости и крепости, ее цветовая гамма яркая, сочная, с огромным количеством оттенков. *Schmincke* – одна из самых мягких пастелей, с большим разнообразием светлых тонов, ее целесообразно использовать на завершающих этапах работы. В ходе обучения применяется и пастель российских производителей: Подольского комбината⁶, ГАММА, АКВА-КОЛОР, ОЛКИ и др.

Для моделировки мелких деталей удобны пастельные карандаши *Faber-Castel*, *Cretacolor* (Австрия), *Drawing* (Великобритания).

В качестве основ для пастельной живописи в ходе обучения используются бумага, картон, холст⁷. Подготовка основы должна соответствовать вкусу и манере письма студента, так как во многих случаях именно ее цвет, тон и фактура определяют возможность получать задуманные тоновые и живописные эффекты⁸. В пастельных мелках мало связующего вещества, поэтому гладкие глянцевые

поверхности совершенно непригодны. Основы с грубой, ярко выраженной фактурой также не стоит использовать, так как пастель ложится на них избыточно толстым слоем, что делает ее непрочной. Идеальная фактура – среднезернистая, шероховатая, ворсистая.

В ходе занятий применяется бумага, которая производится специально для работы в данной технике, – сорта *Roma*, *Ingres*, *Tiziano*⁹ (Италия) с широкой гаммой цветов и тонов¹⁰. Для небольших композиций имеет смысл выбрать акварельную бумагу горячего прессования *Arches satin*¹¹ (Франция), для произведений больших размеров – рулонную бумагу *Saunders Waterford* (Великобритания)¹².

Красочный слой пастели чувствителен к механическим воздействиям, поэтому бумагу необходимо натягивать на планшет¹³ или наклеивать на более плотную основу¹⁴. Для ее наклеивания на картон используется приготовленный на водяной бане 5% клейстер из муки или картофельного крахмала. Клеем покрывается одна из сторон картона и одна из сторон предварительно увлажненной бумаги (картон – дважды, если клей быстро впитывается). Затем лист бумаги накладывается на картон, полностью разглаживается, удаляются все пузырьки воздуха. Одновременно на оборот картона наклеивается «рубашка» из бумаги того же веса, что и лист с лицевой стороны, после чего картон просушивается под прессом¹⁵.

Лучшая основа для успешного освоения техники пастели – загрунтованная бумага или картон, имеющие шероховатую поверхность для обеспечения хорошего сцепления. За рубежом производится грунтованная «песчаная бумага» (*sand paper*) для пастельной живописи, по фактуре похожая на наждачную. Она принимает и удерживает много слоев, однако при обильном смачивании больших участков могут

⁷ В процессе обучения не применяется пергамент, который также является традиционной основой пастели. На пергаменте, в частности, написана «Шоколадница» Лiotарда. См.: *Baker Ch. "The Most Beautiful Pastel Ever Seen": The Chocolate Girl by Jean-Etienne Liotard // Burlington Magazine. April 2019. Vol. 161, issue 1393. P. 356–357 (WoS, дата обращения: 25.11.2019).*

⁸ Примеры блестящего использования цвета и тона основы – работы Ла Тура. См.: *Debrie Ch., Salmon X. Maurice-Quentin de La Tour. Prince des pastellistes. Paris, 2000. P. 53, 64, 105, 174, 176, 186–187, 193, 194–195, 198, 202, 219–227.*

⁹ Производитель – *Fabiano*.

¹⁰ Как правило, размеры листов составляют 48x66 см, 65x50 см, большой формат – 70x100/110 см.

¹¹ Несмотря на то что бумага *satin* имеет гладкую фактуру, после выполнения акварельного подмалевка ее поверхность становится шершавой, и пастель великолепно ложится на нее.

¹² Ширина рулона 153 см, длина – 1000 см.

¹³ Лист с двух сторон нужно смочить водой (необходимо дать стечь излишкам воды), положить на планшет так, чтобы «выпуски» бумаги были одинаковы по всему периметру. Для закрепления можно использовать степлер или металлические кнопки. Сначала фиксируются середины сторон планшета, далее – по направлению к его углам. Важно хорошо закрепить углы во избежание образования складок. Планшет нужно оставить в горизонтальном положении до полного высыхания бумаги. Нагревательные приборы для принудительной просушки использовать нежелательно.

¹⁴ Это важно, так как бумага для пастели, как правило, легкая (ее вес составляет около 185 г/кв. м), поэтому, попав в сырую среду, бумага «вспоминает», что ее смачивали в ходе работы «влажным» способом, и коробится.

¹⁵ Желательна просушка в течение нескольких дней, иначе картон может покорежиться, особенно при большом размере листов.

образовываться пузыри, *sand paper* выдерживает только незначительное увлажнение небольших по площади участков.

Многие российские художники применяют похожую на *sand paper* наждачную бумагу с мелким зерном («нулёвку»¹⁶), наклеивая ее на фанеру или картон, натягивая на планшет. Зерно наждачной бумаги просвечивает сквозь краски, искрится на свету и придает живописи особую фактуру. Использовать ее нетехнологично, так как наждак не является долговечным, пригодным для качественных живописных или графических работ материалом.

В ходе обучения осваивается и рекомендованная Н. В. Однораловым грунтовка бумаги или картона:

- 10 г сухого рыбьего или столярного клея;
- 200 г воды;
- 45 г просеянной печной золы;
- 4 г меда.

Клей растворяется в подогретой на водяной бане воде (важно не доводить его до кипения). В охлажденный раствор при постоянном помешивании вводятся печная зола и мед. Данный грунт наносится как минимум в два слоя, период просушки слоев – сутки¹⁷.

Картон возможно проштамповать крупнозернистым холстом или другой тканью с выраженной фактурой¹⁸. Для этого после просыхания первой проклейки¹⁹ на картон выкладываются кусочки охлажденного клея (студня)²⁰, его излишки удаляются линейкой, и поверхность тут же проштамповывается крупнозернистой тканью²¹. Затем картон необходимо просушить в горизонтальном положении.

Бумага перед грунтовкой иногда тонируется крепким раствором чая, кофе, отваром луковой шелухи или красителем для тканей²².

Чтобы пастель выглядела более яркой, насыщенной по цвету, а также для обеспечения ее лучшего сцепления с грунтом необходима абразивная поверхность. Для приготовления абразивного грунта для бумаги²³ или картона целесообразно использовать следующий рецепт: в приготовленный на водяной бане 5% раствор желатина добавляется порошок натуральной пемзы²⁴. Пемза²⁵ пред-

варительно натирается напильником, причем его «калибр» зависит от размера частиц, которые надо получить. Размер частиц, в свою очередь, зависит от формата работы: чем больше композиция, тем более крупно тертую пемзу необходимо ввести в грунт (то есть модуль крупниц пемзы напрямую связан с форматом работы).

Для освоения техники пастельной живописи также рекомендуется использовать:

- синтетические круглые и плоские кисти различных размеров (для работы пастелью);
- колонковые кисти (для акварельного подмалевка на бумаге);
- пластиковую палитру с лунками²⁶;
- ступку с пестиком для измельчения мелков;
- терку для измельчения мелков (*Drawing*);
- макетный нож для измельчения мелков;
- растушки бумажные, пробковые, силиконовые;
- «клячку»;
- наждачную бумагу средней зернистости для мелких исправлений (свернутый в рулон квадратный листик наждака 3х3 см);
- натуральную губку для смывания;
- тряпку для вытирания рук;
- муштабель (он особенно необходим на завершающих этапах работы);
- баночки с крышками для сухой натертой и разведенной водой пастели.

РИСУНОК ПОД ПАСТЕЛЬНУЮ ЖИВОПИСЬ

Рисунок следует выполнять угольным или мягким графитовым карандашом, не нажимая, чтобы не поцарапать и не продавить поверхность. Не стоит много стирать ластиком, чтобы не травмировать основу или грунт на ней. На поврежденную ластиком поверхность пастель ложится неравномерно, что может нарушить единство фактуры листа. Если изображение сложное, с большим количеством деталей, целесообразно выполнить картон, а затем способом «копирки» перенести его.

¹⁶ Наждачная бумага для сухой и влажной шлифовки. Влажным способом можно работать только на «нулёвке» с маркировкой «влажная шлифовка».

¹⁷ Одноралов Н. В. Материалы в изобразительном искусстве: уч. пособие. М., 1983. С. 100.

¹⁸ Штамповать можно только натянутую основу.

¹⁹ Ее функция – напитать картон клеем.

²⁰ Используется тот же клей, что и для первой пропитки.

²¹ Доска с натянутой на нее тканью накладывается на клей и однократно прижимается (по принципу «прикоснулся – оторвал»). Плетение ткани может быть любым – все зависит от творческой задумки художника.

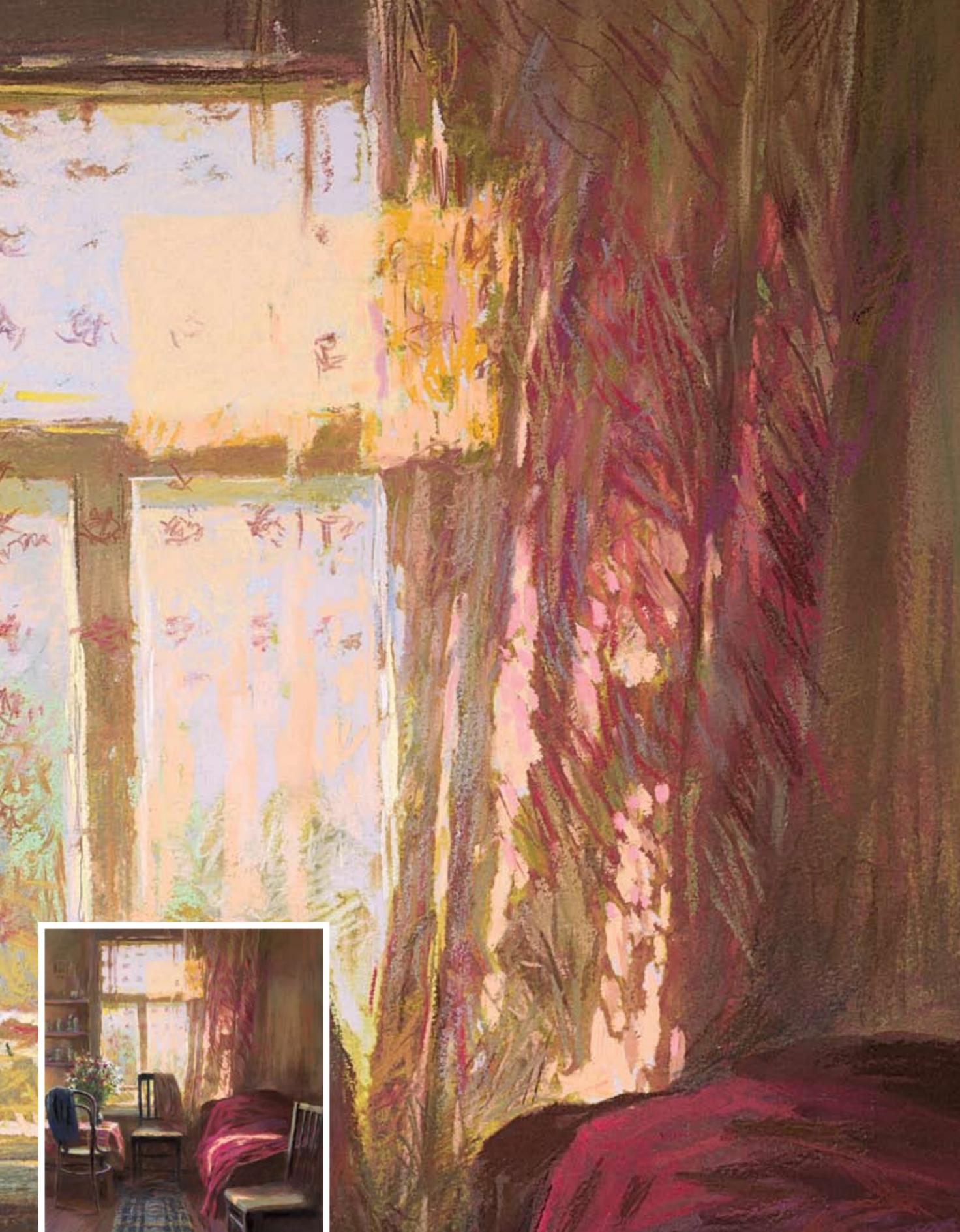
²² При введении тонировки в состав проклейки она получается менее равномерной по цвету.

²³ Бумага должна быть предварительно натянута на планшет.

²⁴ Количество пемзы в грунте зависит от вкуса художника. Можно и полностью «забить» пемзой поверхность основы – в любом случае ее излишки в процессе работы осыпятся. Перед началом работы для удаления неприклеившихся частиц пемзы необходимо сильно ударить планшетом или подрамником с натянутой основой об пол.

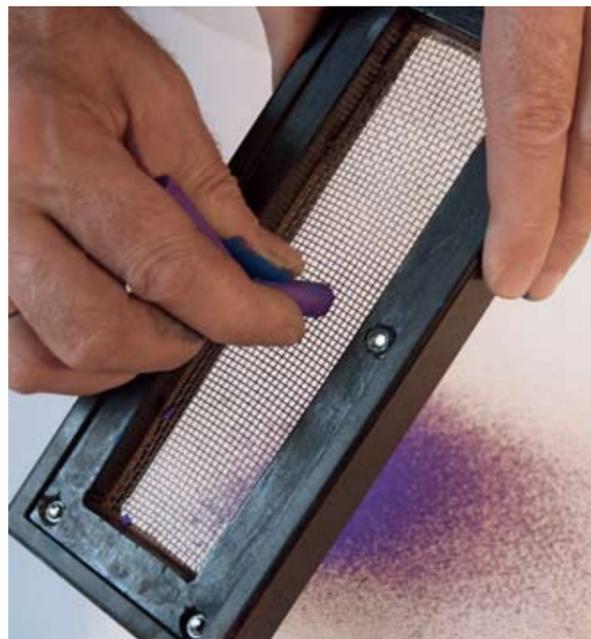
²⁵ Качественную пемзу (как и лучшие натуральные губки) можно приобрести в детских аптеках.

²⁶ Применяется при работе над подробной моделировкой, для введения множества похожих оттенков.

А. Ю. Кравченко. Последние лучи. 2007 г. Бум., акв., пастель. 56х42 см.

АКВАРЕЛЬНЫЙ ПОДМАЛЕВОК ПОД ПАСТЕЛЬНУЮ ЖИВОПИСЬ

При работе на белой бумаге с выраженным зерном исключительно в технике штриховки остается множество мелких белых участков, что мешает общему тональному решению композиции. Поэтому зачастую имеет смысл выполнить акварельный подмалевок, что рациональнее общей тонировки листа, поскольку задает ее общее цветовое и тональное решение, верный тон каждой части композиции, полностью закрывает белый тон основы и, что не менее важно, делает ее шершавой. Это удобно для последующей работы, улучшает сцепление красочного слоя с основой. Подмалевок необходимо хорошо просушить²⁷.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ

Если заштриховывать большие участки композиции (небо в пейзаже, фон в портрете), надо делать огромное количество штрихов, что часто приводит к повреждению поверхности бумаги и (или) грунта. Могут возникнуть царапины, зашлифованные места, последующие слои пастели будут плохо ложиться на эти участки. Но иногда необходимо полностью закрыть пастелью всю основу: это дает цельность, красоту и единство фактуры листа. Существует два

основных способа быстро сделать большие по площади тонировки.

♦ Прямая засыпка «сухим» способом. Мелки стачиваются с помощью макетного ножа или терки на те участки композиции, которые надлежит полностью затонировать. Затем порошок втирается рукой в поверхность бумаги. Можно и заранее измельчить мелки в ступке.

♦ «Влажный» способ, нанесение пастели кистью. Измельченные в ступке мелки пересыпаются в баночки, добавляется немного воды до получения консистенции густой сметаны. Пастель тщательно перемешивается и наносится на основу кистью. Важно учитывать, что высохший пигмент значительно высветляется. Помимо этого после просыхания поверхности на ней проступают крупные и слипшиеся частички пастели. Их необходимо «сбрить»²⁸, что легко сделать пластиковой картой движением сверху вниз, ведя ребром карты по листу. Важно правильно развернуть работу, определив направление, в котором оптимально обрабатывать поверхность, потому что удаляемые крупинки образуют узкие длинные бороздки, которые на следующих этапах могут быть удачно использованы как элементы живописной фактуры. Например, «побрив» лист по направлению струй дождя, художник получает эффект ливня в пейзаже²⁹. Вообще же многое из того, что заложено на первых этапах, останется в законченной композиции.

А. Ю. Кравченко. Дождь. 2007 г. Бум., акв., пастель. 58x46 см.

²⁷ Штриховать на влажной поверхности нельзя, так пастель легко «зашлифовать»: она начинает блестеть, перестает быть подвижной, нарушается единство структуры красочного слоя. Испорченные «зашлифованные» участки надлежит смывать губкой (полностью, до основы) либо удалять наждаком.

²⁸ Подкладывая под работу чистый совок, в который будут собираться удаляемые крупинки.

²⁹ А. Ю. Кравченко. Дождь. 2007 г. Бум., акв., пастель. 58x46 см. Опубликовано в: Алексей Кравченко. Альбом / авт. текста В. С. Погодин. М., 2011. С. 29.

А.Ю. Кравченко. Путешествие с Брейгелем.
2018 г. Бум., пастель. 100x150 см.

Собранные на совок и затем пересыпанные в баночку удаленные частицы могут снова пойти в дело – ведь это готовый колорит задуманной работы. Пастель – абсолютно безотходная техника.

Просохший красочный слой подвижен, его легко обогащать различными оттенками. «Влажным» способом возможно вести всю работу от начала до конца.

Удобно начинать подготовку одним из описанных приемов, используя более дешевую отечественную пастель, а завершающие слои выполнять качественными мягкими импортными мелками.

При ведении работы только сухим или только влажным способом неизбежно определенное однообразие в трактовке, поэтому лучше чередовать их или применять последовательно: например, сухая засыпка, работа штрихом, затем переход к живописи кистью.

Для исправления ошибок используются различные приемы: смывание губкой (работа продолжается только после полного просыхания); большие поверхности можно смахнуть щетинной кистью, небольшие неточности удобно удалять маленькой кистью, «клячкой»³⁰, рулончиком наждака.

Следует понимать, что при работе пастелью совершается много движений рукой: здесь сама поверхность картины является палитрой³¹. Создается подвижный слой, который можно моделировать, обогащать оттенками, делать более сложным по рисунку и детализовке.

Перемешивание тонов, списывание касаний, создание мягких переходов выполняются пальцами (основные – указательный и средний). Важно, что работа пастелью ведется исключительно рукой, это «прямой контакт», который ничем не заменить³². Но бывают участки, где необходимо точно выполнить мелкие детали, в этом случае следует использовать конусообразную силиконовую растушку, фактура которой сходна с фактурой кожи.

Живопись пастелью имеет массу преимуществ: не нужно ждать долгого просыхания каждого слоя, соблюдая стадийность, исправлять неточности не составляет труда. Но работу в любом случае желательно вести от среднего тона, постепенно вводя света и тени. Нельзя писать «от куска», необходимо двигаться от целого к деталям³³. Так как пастель – корпусный материал, ее всегда возможно сделать темнее или светлее, теплее или холоднее, изменив тональный и колористический строй всей композиции.

³⁰ Впрочем, «клячка» мгновенно «наедается» пастелью и приходит в негодность, поэтому ее лучше использовать только для самых мелких исправлений, например мелких деталей в портрете.

³¹ Художник делает больше всего движений, работая пастелью.

³² Иногда студенты пытаются использовать хирургические перчатки, но в этом случае пропадает живой контакт с поверхностью пастели.

³³ О технических приемах работы пастелью см. также: Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами. М., 2009.; Берилл Ф. Рисуем пастелью / пер. Н. В. Микелишвили. М., 2007.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ФИКСАЦИИ, ОФОРМЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Пастель чрезвычайно чувствительна к механическим воздействиям, поэтому главная задача фиксации – предотвратить ее осыпание. Однако закрепление фиксативом всегда в той или иной степени изменяет тональный и цветовой строй пастели, причем больше всего страдают светлые тона, пропадают чистота и звучность цветов. При применении фиксатива, в состав которого входит гуммиарабик, белые краски становятся прозрачнее. Фиксативы на желатине придают поверхности блеск, уничтожая красоту бархатистой матовой живописи³⁴.

Современные поставщики художественных материалов предлагают широкий ассортимент средств для фиксации. Мы рекомендуем фиксатив для пастели и угля (*for pastel and charcoal*), лучший из которых производит *Sennelier*. Но закреплять финальные слои не рекомендуется: цвет и тон произведения будут изменены в худшую сторону. Пастельную живопись стоит обрабатывать фиксативом на промежуточных этапах, повторно выполняя

пострадавшие участки. Интересно, что под воздействием находящейся в воздухе влаги пастель постепенно «самозакрепляется».

Законченные работы ни в коем случае нельзя сворачивать в рулон, так как это вызовет множество утрат красочного слоя. Хранить пастели желательно в папках, прокладывая их микалентной бумагой или более дешевой калькой. Идеально сразу же после завершения работы оформить ее в раму со стеклом. Вообще же пастель – техника, которая прекрасно дисциплинирует художника³⁵, он всегда готов к любой выставке: все его законченные произведения оформлены.

Оптимальное расстояние между стеклом и поверхностью пастели – 5–7 мм. Этот зазор возможно получить, используя достаточно глубокое паспарту или тонкие рейки (штапики)³⁶. Пастель ни в коем случае нельзя оформлять под оргстекло, так как мелкие частицы пигмента будут притягиваться и прилипать к оргстеклу из-за его электростатических свойств.

Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим хранения произведений пастельной живописи, так как при избыточно сухом воздухе возникает опасность осыпей красочного слоя.

Место курса пастельной живописи в современном художественном образовании сложно переоценить. Поскольку пастель в силу своей специфики обладает качествами и выразительными средствами рисунка и живописи, она может быть рекомендована для учебной, творческой, аудиторной и самостоятельной работы в любом жанре, предполагает возможность вариативности техник и художественных приемов, позволяющих выполнять задачи любого уровня сложности: от наброска до тематического натюрморта, от портрета до сюжетной композиции. Между тем в большинстве художественных учебных заведений пастель применяется в основном с ознакомительной целью в ходе освоения заданий по рисунку.

В современном образовании практически отсутствует системная, поэтапная методика обучения пастельной живописи, включающая исторический анализ опыта художников-пастелистов. Восполнение этого пробела учитывалось при разработке авторской методики преподавания учебного курса «Пастель» в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

³⁴ О методах фиксации произведений пастельной живописи в XVIII–XX вв. см.: *Перова Е. Г.* Указ соч. С. 81–83.

³⁵ Имеет смысл изготавливать раму параллельно с работой.

³⁶ Закрепляются в раме между стеклом и пастелью. Штапики удобно использовать для работ большого формата, надежно прикрепив их к раме. Для оформления небольших композиций можно наклеить пластиковый профиль непосредственно на стекло.

А. Ю. Кравченко. Человек в красном шапелоне. 2018 г. Бум., пастель. 150x100 см.

А. Ю. Кравченко, И. Ю. Иванова. Ознакомление студентов с основами техники пастельной живописи.

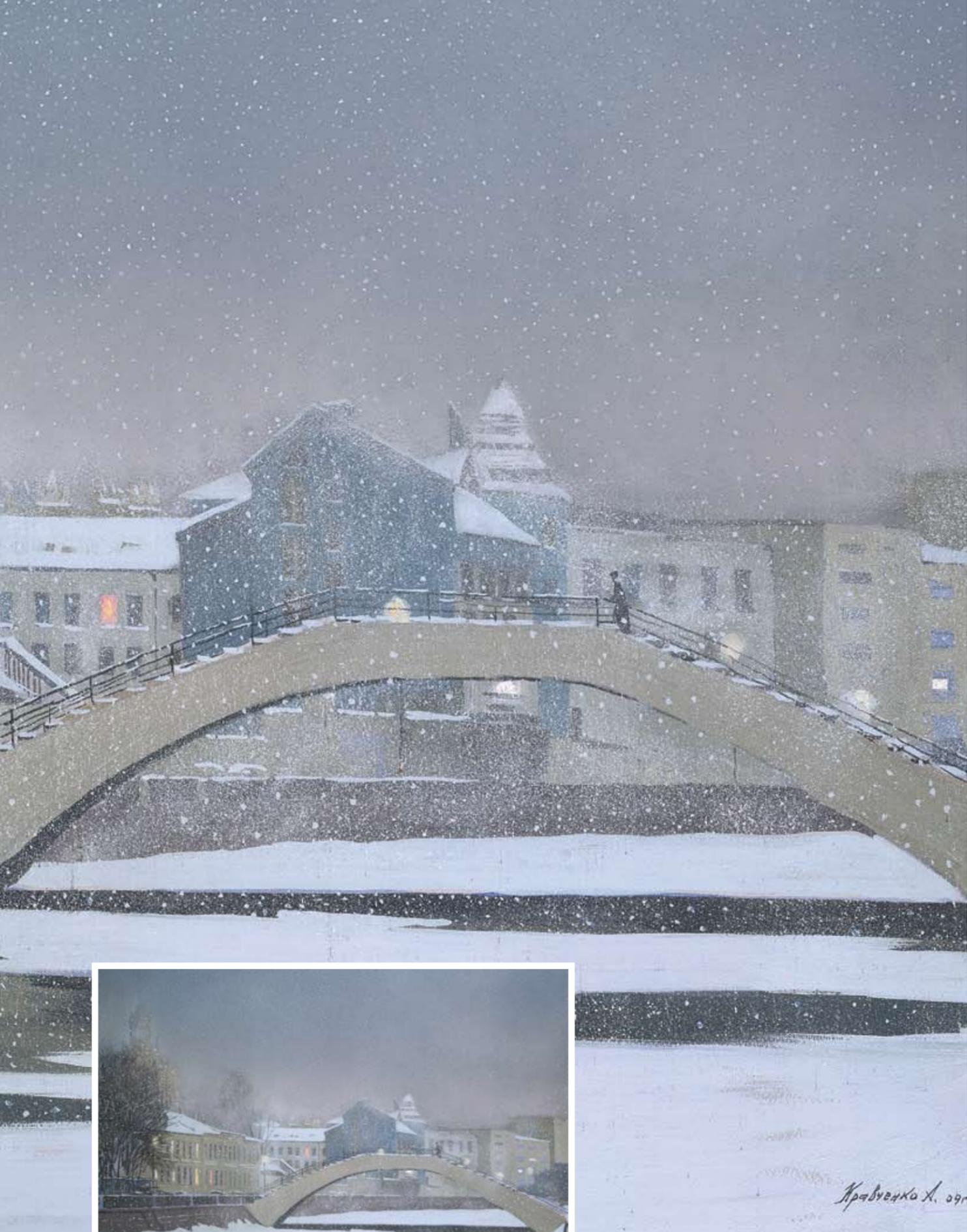
О разработке авторской методики преподавания учебного курса «Пастель» в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

Аннотация. Статья раскрывает основные элементы разрабатываемой в ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» авторской методики преподавания техники пастельной живописи. Даны рекомендации по оптимальному выбору инструментов и материалов, пастельных мелков и карандашей отечественного и зарубежного производства. Описаны основы для работы пастелью и методы их подготовки, разнообразные сорта бумаги для пастельной живописи, способы их грунтовки и тонировки. Особое внимание уделено грамотному выбору фактуры основ и клеевых грунтовок с использованием золы и порошка натуральной пемзы. Приведен перечень инструментов, которые необходимы на различных этапах создания произведения. Обосновывается целесообразность акварельного подмалевка под пастельную живопись, задающего ее общее тональное и колористическое решение и обеспечивающего сцепление пастельных красок с бумагой. Раскрываются основные технические приемы использования пастельных красок, в частности «сухой» и «влажный» способы и их чередование. Описываются разнообразные проблемы работы с фактурой, наиболее распространенные технические трудности, которые возникают на различных этапах выполнения пастели, и способы их устранения. Рассмотрены оптимальные приемы фиксации пастели, которые позволяют сохранить красоту ее матовой бархатистой поверхности, тон и цвет законченного произведения. Раскрываются принципы грамотного хранения неоформленных пастелей, а также их оформления и экспонирования.

Дана характеристика основных особенностей данной техники, в которой органично сочетаются приемы графики и живописи, благодаря чему пастель обладает уникальными изобразительными возможностями.

Ключевые слова: пастель, пастельная живопись, преподавание пастельной живописи, технология пастельной живописи, техника пастельной живописи, грунт для пастели, фиксирование пастели.

1. Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. М.: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2013. 36 с.
2. Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. М.: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2015. 59 с.
3. Алексей Кравченко. Альбом / авт. текста В. С. Погодин. М.: Белый город, 2011. 64 с.
4. Алексей Кравченко. Пастель, акварель, рисунок. Альбом / авт. текста и составитель И. Ю. Иванова. М.: Изд-во Московской школы акварели С. Андрияки, 2007. 70 с.
5. Алексей Кравченко. Человек и играющий / вст. ст. И. Ю. Ивановой. М.: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2015. 76 с.
6. Берилл Ф. Рисуем пастелью / пер. Н. В. Микелишвили. М.: Мир книги, 2007. 64 с.
7. Дорофеева Ю. Ю., Моисеев А. А. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа. М.: Владос, 2014. 128 с.
8. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами. М.: Ediciones, 2009. 128 с.
9. Кравченко А. Ю. Предпочтение отдаю пастели // Юный художник. 2015. № 12. С. 36–39.
10. Одноралов Н. В. Материалы в изобразительном искусстве: уч. пособие. М.: Просвещение, 1983. 144 с.
11. Перова Е. Г. Пастель: История. Техника. Реставрация. Атрибуция: методические рекомендации. М.: СканРус, 2006. 144 с.
12. Торстенсен Л. Мастер пастели // Третьяковская галерея. 2010. № 3 (28). Специальный выпуск «Исаак Левитан». С. 50–57.
13. Усик С. Е. Пастель. Пленэр: альбом. СПб.: Артэк, 2013. 80 с.
14. Художники-педагоги и студенты: альбом. Серия: Продолжая традиции. М.: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017. 104 с.
15. Baker Ch. "The Most Beautiful Pastel Ever Seen": The Chocolate Girl by Jean Etienne Liotard // Burlington Magazine. April 2019. Vol. 161, issue 1393. P. 356–357 (WoS, дата обращения: 25.11.2019).
16. Debrie Ch., Salmon X. Maurice Quentin de La Tour. Prince des pastellistes. Paris: SOMOGY ÉDITIONS D'ART, 2000. 239 p.
17. Dooley K. A., Facini M. Revealing Degas's Process and Material Choices in a Late Pastel on Tracing Paper with Visible-to-Near-Infrared Reflectance Imaging Spectroscopy // Journal of the American Institute for Conservation. April 2019. Vol. 58, issue 1–2. P. 108–121 (SCOPUS, дата обращения: 26.11.2019).
18. Dupuy Vachey M.-A. Fragonard and Pastel: New Contributions to Knowledge of the Portraitist // Revue de l'art. September 2019. Issue 205. P. 61–73 (WoS, дата обращения: 25.11.2019).
19. Shelley M. A. Disputed Pastel Reclaimed for Degas: Two Dancers, Half Length // Metropolitan Museum Journal. 2016. Vol. 51, issue 1. P. 128–145 (SCOPUS, дата обращения: 25.11.2019).

А. Ю. Кравченко. Горбатый мостик. 2009 г.
Бум., акв., пастель. 70x96 см.

A. Yu. Kravchenko, I. Yu. Ivanova. Introduction to Basic Techniques for Painting with Pastels. On the Development of Original Teaching Methodology for the Pastel Painting Course at the Sergey Andriyaka Academy of Watercolor and Fine Arts

Abstract. The article examines the main elements of the unique method of teaching pastel painting that is being developed in Federal state budgetary academic establishment for higher education "Sergey Andriyaka Academy of Watercolor and Fine Arts". The authors describe the instruments and materials recommended for successful mastering of pastel painting. They reason what is the optimal choice of pastel sticks or crayons produced in Russia or abroad. The basics of painting with pastel are described as well as the methods of their preparation, different kinds of paper to paint with pastel on and the ways to prime and tone the support. Special attention is paid to the correct choice of support's texture and the use of glue primers, ashes and grounded natural pumice. A list of instruments that would be needed at different stages of work on the painting is given. The authors provide arguments for creating of watercolor sketch underneath a pastel painting that would set its general tonal and coloristic solution and provide better adherence of pastel to paper. They reveal basic techniques of work including dry and wet application methods or their alternation. Different problems that occur while working with texture are described, most common technical difficulties that emerge on different stages of work on a pastel painting are mentioned, as well as the ways the difficulties can be resolved. The authors explain the optimal techniques of fixation and protection of pastel that can preserve the beauty of its mat velvety surface, the tone and color of finished work. They reveal the principles of correct archival precautions of unframed works as well as framing and displaying basics.

The main peculiarities of this technique are characterized: the pastel effortlessly unites techniques of graphics and painting which makes it a unique visual medium.

Keywords: *pastel, pastel painting, teaching pastel painting, pastel painting technique, pastel primer, pastel fixative.*

1. *Akademiya akvareli i izyashhnykh iskusstv Sergeya Andriyaki.* M.: Akademiya akvareli i izyashhnykh iskusstv Sergeya Andriyaki, 2013. 36 p.
2. *Akademiya akvareli i izyashhnykh iskusstv Sergeya Andriyaki.* M.: Akademiya akvareli i izyashhnykh iskusstv Sergeya Andriyaki, 2015. 59 p.
3. *Aleksey Kravchenko. Al'bom / avt. teksta V. S. Pogodin.* M.: Belyj gorod, 2011. 64 p. 4. *Aleksey Kravchenko. Pastel', akvarel', risunok. Al'bom / avt. teksta i sostavitel' I. Yu. Ivanova.* M.: Izd-vo Moskovskoj shkoly akvareli S. Andriyaki, 2007. 70 p. 5. *Aleksey Kravchenko. Chelovek igrayushhij / vst. st. I. Yu. Ivanova.* M.: Akademiya akvareli i izyashhnykh iskusstv Sergeya Andriyaki, 2015. 76 p. 6. *Berill F. Risuem pastel'yu / per. N. V. Mikelishvili.* M.: Mir knigi, 2007. 64 p. 7. *Dorofeeva Yu. Yu., Moiseev A. A. Pastel'naya zhivopis'. Russkaya realisticheskaya shkola.* M.: Vados, 2014. 128 p. 8. *Khudozhniki-pedagogi i studenty: al'bom. Seriya: Prodolzhatya traditsii.* M.: Akademiya akvareli i izyashhnykh iskusstv Sergeya Andriyaki, 2017. 104 p. 9. *Kravchenko A. Yu. "Predpochtenie otdayu pasteli", Yunyj khudozhnik 12 (2015), pp. 36–39.* 10. *Odnorolov N. V. Materialy v izobrazitel'nom iskusstve: uch. posobie.* M.: Prosveshhenie, 1983. 144 p. 11. *Perova E. G. Pastel': Istoriya. Tekhnika. Restavratsiya. Atributsiya: metodicheskie rekomendatsii.* M.: SkanRus, 2006. 144 p. 12. *Torstensen L. "Master pasteli", Tret'yakovskaya galereya 3 (28) (2010), Spetsial'nyj vypusk «Isaak Levitan», pp. 50–57.* 13. *Usik S. E. Pastel'. Plenehr: al'bom.* SPb.: Artek, 2013. 80 p. 14. *Zhivopis' pastel'yu, melkami, sanginami i tsvetnymi karandashami.* M.: Ediciones, 2009. 128 p. 15. *Baker Ch. "The Most Beautiful Pastel Ever Seen": The Chocolate Girl by Jean Etienne Liotard, Burlington Magazine vol. 161, issue 1393 (April 2019), pp. 356–357 (WoS, access date: 25.11.2019).* 16. *Debrie Ch., Salmon X. Maurice Quentin de La Tour. Prince des pastellistes.* Paris: SOMOGY ÉDITIONS D'ART, 2000. 239 p. 17. *Dooley K. A., Facini M. "Revealing Degas's Process and Material Choices in a Late Pastel on Tracing Paper with Visible to Near Infrared Reflectance Imaging Spectroscopy", Journal of the American Institute for Conservation vol. 58, issue 1–2 (April 2019), pp. 108–121 (SCOPUS, access date: 26.11.2019).* 18. *Dupuy Vachey M.-A. "Fragonard and Pastel: New Contributions to Knowledge of the Portraitist", Revue de l'art issue 205 (September 2019), pp. 61–73. (WoS, access date: 25.11.2019).* 19. *Shelley M. A. "Disputed Pastel Reclaimed for Degas: Two Dancers, Half Length", Metropolitan Museum Journal vol. 51, issue 1 (2016), pp. 128–145 (SCOPUS, access date: 25.11.2019).*

КЛАССИКА ОРНАМЕНТА АР-НУВО

В ИЗДАНИЯХ
АКАДЕМИИ
АКВАРЕЛИ
И ИЗЯЩНЫХ
ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

2-Е ИЗДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ КОМПОЗИЦИЯ ЛЕНТОЧНЫХ ОРНАМЕНТОВ (БОРДЮРОВ). ЧАСТЬ I.

АВТОР ТЕКСТА, ЛИНЕЙНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ СХЕМ,
ОРНАМЕНТОВ И НАТУРНОГО
МАТЕРИАЛА К НИМ –
КЛАССИК ИСКУССТВА

АР-НУВО, ФРАНЦУЗСКИЙ ХУДОЖНИК МОРИС ПИАР ВЕРНЕЙ (1869–1942)

ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГИ MAURICE PILLARD
VERNEUIL «ÉTUDE DE LA PLANTE.
SON APPLICATION AUX INDUSTRIES D'ART».

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ – С. Н. АНДРИЯКА.

ПРЕДИСЛОВИЕ, ПЕРЕВОД, АВТОРСКАЯ
АДАПТАЦИЯ ТЕКСТА И ИЛЛЮСТРАТИВНОГО
РЯДА, КОММЕНТАРИИ К ИЛЛЮСТРАТИВНОМУ
РЯДУ – Д. В. ФОМИЧЕВА.

