Канунникова Татьяна Александровна,

аспирант, кафедры теории и методики обучения ИЗО

Московского педагогического государственного университета,

заместитель директора по научно-методической работе

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей художественная школа г.о.Железнодорожный, Московской области.

e-mail:earlfantasy@gmail.com

АКТУАЛЬНОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕХНИК НА ПРИМЕРЕ РИСОВАНИЯ ПАСТЕЛЬЮ.

Ключевые слова: «пастельная живопись», «художественное образование», «традиционные и инновационные художественные материалы и техники».

Технологии рисования пастелью, работы акварелью, темперой и маслом, появившись, каждая в своё время, как инновации в изобразительном искусстве, давно уже стали традиционными. Однако не так много современных живописцев и графиков владеют ими в совершенстве. Ослабевает академическая школа изобразительного искусства, от этого страдает качество художественного образования. Актуальность данной проблемы подчёркивают многие художники и педагоги. Решая задачу обновления художественного образования, необходимо, на наш взгляд, стремиться к ***синтезу*** традиции и инноваций. Здесь особенно актуально понимание традиции, как «***основы, фильтра, трамплина***» инноваций[2,2].

Знакомство учащихся с тайнами технического мастерства при изучении любой традиционной или инновационной техники, непосредственное наблюдение чарующего процесса взаимодействия красочных пигментов не просто обогащает представления юных художников о живописи. Понимание процессов взаимодействия красочных слоёв в картине, владение разнообразными техническими приёмами и способами рисования, знание специфики художественных материалов делает работу учащихся более осмысленной. Выбор материала становится осознанным, использование техники - рациональным. Всё перечисленное способствует решению не только учебных, но и творческих задач. Нет никаких сомнений, что приобщение к «секретам мастерства» многократно усиливает познавательный интерес учащихся.

С этой точки зрения рассмотрим технику рисования пастелью. По мнению большинства исследователей и художников, пастель является графическим материалом, но при этом, ей присущи чисто живописные свойства и возможности. Поэтому целесообразно использовать технику пастели на занятиях не только рисунком, но и живописью в художественной школе.

Определяющим признаком, доказывающим причастность нарисованных пастелью пейзажей И.Левитана и портретов В.Серова, композиций Э.Дега и М.Кассет к искусству живописи, является не сам факт использования того или иного материала, а характер и качество работы художников. Ведь бывает так, что выполненная маслом картина представляет собой раскрашенный рисунок. И напротив, сделанный графическим материалом этюд обладает всеми признаками живописного произведения…

Н.Н.Крымов в статьях о живописи рассуждал: «Одним из самых важных и трудных видов изобразительного искусства является живопись. В определении понятия реалистической живописи у нас существует большая путаница… Я много думал, и убедился, что живопись есть передача тоном (плюс цвет) видимого материала. Тоном я называю степень светосилы цвета. Верное видение тона более важно для художника, чем видение цвета, потому что ошибка в тоне даёт неверный цвет. Без верно взятого тона невозможно правдиво передать общее состояние природы, пространство и материал».[5,97]

 Руководствуясь этим рассуждением в понимании сущности живописного произведения, мы придём к выводу, что пастель соединяет в себе живописные и графические возможности, «лёгкость и импровизационность рисунка с колористическим богатством» [7,8].

Слово пастель происходит от итальянского «pasta» - паста или тесто. Материал – пастель имеет более тысячи шестисот пятидесяти оттенков и представляет собой цветные мелки, спрессованные в палочки. В состав пастели входят три ингредиента: красящий пигмент, минеральный наполнитель (мел, глина) и связующее вещество, чаще всего гуммиарабик. Из пигментов для пастели применяют только прочные и светоустойчивые, такие же, как для масла, или тонкодисперсные, как для акварели. В качестве белых пигментов употребляют: плавленый мел, лёгкий шпат, тальк, каолин и другие…Интересно описан процесс получения различных тонов пастельных карандашей у А.М.Лентовского: «Шкала тонов получается при разбавлении белым наполнителем. Пигмент в тесте делится на две части: одна часть идёт как первоначальный полный тон, к другой половине прибавляют наполнитель и раствор клея, затем перемешивают и снова делят на две части. Эту операцию повторяют до десяти раз, получая карандаши многих оттенков, содержащие различное количество наполнителя».[6, 231]

Пастелью работают на шероховатой основе: торшоне, наждачной бумаге, замше, пергаменте, холсте, тонированной бумаге. Пастельные штрихи могут втираться пальцем, ладонью или кожаными валиками, шёлковыми квадратными кистями или изготовленными из мягкой бумаги «растушками». Возможно также поверхностное наложение пастели штрихами и растушёвкой без втирания в грунт. Пастелью можно работать линией, штрихом и живописным пятном, сухой и мокрой кистью. Делать работу быстро, «за один присест» в технике alla prima или вести длительную многослойную пастельную живопись, используя для закрепления каждого слоя специальный лак.

Несколько слов скажем и об истории развития техники рисования пастелью. Одним из первых образцов употребления пастели был этюд Леонардо да Винчи к портрету Изабеллы д Эсте Мантуанской (1495г.) В XVI веке пастель заняла прочное место в процессе создания французского карандашного портрета. По-итальянски сочетание угля, мела, сангины, итальянского карандаша, которое использовалось художниками, звучит как «a pastello». К XVIII веку наступил расцвет пастельной техники. Среди многих художников, работавших в то время пастелью, хотелось бы выделить творчество Ж.-Э.Лиотара, - автора знаменитой картины «Шоколадница». Будучи незаурядной личностью, Лиотар оставил потомкам серии ярких портретов своих современников, сделанные и при дворах европейских королей, и во время путешествий на Восток, а также, удивительно реалистичные автопортреты. «В пастельных портретах XVIII века всегда присутствует щемящая нота…именно благодаря хрупкости самой техники – нежной как пыльца на крыльях бабочки…». [7,7]

Во второй половине XVIII века в России появляются художники, работающие пастелью. Первыми были иностранцы (Г.Ф.Шмидт, И.Г.Шмидт, В Эриксон, И.Барду, и К.Барду). Многие из русских художников - портретистов, пользовавшихся пастелью, остались неизвестными. Примером портретов того времени может послужить «Портрет неизвестной», исполненный Степаном Яснопольским. Романтизм XIX века снова утвердил значение пастели в искусстве портрета. У О.А.Кипренского она звучала как тонкая рисовальная техника. А.Г.Веницианов создавал пастелью портреты и жанровые сцены.

В европейском искусстве рисование пастелью было одной из любимых техник импрессионистов. Хорошо известны пастели Эдгара Дега и Т.Лотрека. Достойны внимания и восхищения рисунки и живописные этюды пастелью, выполненные французской художницей Мэри Кассет. Удивительно тонкие живописные работы посвящены теме детства и материнства, что делает их отличным иллюстративным материалом для занятий с детьми всех возрастов.

Среди работ мастеров русской живописи, на наш взгляд, выделяются пастели И.И.Левитана. Его пейзажи и натюрморты поражают своей «светозарной красочностью»[7,8]. Левитан использовал своеобразную технику работы пастелью, своего рода «цветопись», когда по большой цветовой плоскости проходил штрихами другого цвета. «Пастели Левитана 1890-х годов – это целая эпоха в истории развития русской пленэрной живописи, отмеченная особой колористической свежестью, творческой свободой, профессиональной уверенностью»[7,8].

Удивительно красивы нарисованные Валентином Серовым портреты: Нины Хрущёвой, детей Касьяновых, Г.Л. Гиршман, К.Д.Бальмонта. В них выразительные образы современников художника созданы при помощи мягких линий пастельного карандаша, нежных и плавных, а порою, энергичных и жёстких. Художник использовал фактуру и цвет бумаги, обыгрывал цветовые и тональные пятна, несколькими точными штрихами довершая образ. Нет никаких сомнений в живописности его пастельных рисунков, покоряющих и завораживающих зрителя своей жизненностью и красотой. Замечательны живописные работы В.Серова: «Стригуны на водопое» и «Баба с лошадью». В этих произведениях поражают красота живописи, виртуозное мастерство художника и технические возможности пастели.

Пастели В.Серова и И.Левитана не уступают масляной живописи ни по колористическому богатству, ни по тонким живописным моделировкам объёма и пространства. Они удивительно красивы.

В конце XIX века художники смело экспериментировали с техникой пастели. Л.О.Пастернак комбинировал пастель и темперу. В.Э.Борисов-Мусатов соединял пастель с маслом, темперой, акварелью и гуашью. Краткосрочное обращение М.Врубеля к технике пастели привело к появлению знаменитой «Жемчужины». Очень эмоциональны петербуржские пейзажи М.Добужинского - портреты города, тонко отразившие настроение художника. (Двор.Уголок Петербурга. 1904 г.).

В XX столетии в России появились картины пастелью, нарисованные Зинаидой Серебряковой. Это портреты детей художницы, автопортреты разных лет и великолепные обнажённые натурщицы. Все работы мастера отличаются красотой живописи, тонкой передачей фактуры изображённых предметов, свободным владением художественным материалом. Богатством серых тонов удивляет картина К.Юона «Окно». Простой, казалось бы, мотив, так тонко подмеченный в натуре и искусно переданный с помощью пастели, показывает талант художника и широту выразительных возможностей материала.

Пастель – художественный материал, достойный уважения и восхищения. Эта традиционная техника даёт большую творческую свободу умелому мастеру и начинающему рисовальщику. Техника рисования пастелью позволяет в любом месте и в короткое время выполнить живописный этюд заинтересовавшего мотива. Такая мобильность пастели, не требующей никаких дополнительных приспособлений и растворителей, позволяет максимально эффективно организовать работу учащихся на пленере, выполнение домашних заданий на создание краткосрочных этюдов, изучение основных живописных характеристик модели. Пастельные зарисовки можно использовать во время подготовительной работы над композицией, при поиске цветового и тонального решения темы. Нет ни малейших сомнений, что использование техники пастели в художественной школе, в изостудии или на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе обогащает колористическую палитру учащихся и служит развитию познавательного интереса и активности. Мотивация интереса, возникающая при знакомстве с этим художественным материалом, вызывает стремление к самосовершенствованию, к творчеству, художественно-образному отражению действительности разнообразными графическими и живописными средствами.

Литература:

1. ВолковН.Н. Композиция в живописи. М.:Изд-во «Искусство»,1977.-287с.
2. Деревянко А.П. Традиции и инновации в истории и культуре.Программа фундаментальных исследований Президиума РАН на 2012-2014./ Описание программы/ Обоснование необходимости реализации программы программно-целевым методом./ http:tradition.iea.ras.ru
3. Игнатьев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: Учебное пособие для вузов. – М.:Академический проект; Фонд «Мир», 2007. - 208с.
4. Кардовский Д.Н. Пособие по рисованию/ Под общ.ред.проф.Кардовского Д.Н. и др..М.:Изд-во: «В.Шевчук», 2006. – 208с.ил.
5. Крымов Н.П. Николай Петрович Крымов – художник и педагог. Статьи, воспоминания. М.: Изобразительное искусство, 1989.- 224с; ил.
6. Лентовский А.М. Технология живописных материалов.Л.: Искусство, 1949. - 350с.
7. Плотникова Е.Б. Бабочки в цветном саду искусства. Журнал «Наше наследие», № 78, 2006. – С. 7-10.
8. Репин И.Е. Далёкое близкое. Воспоминания. М.: «Захаров», 2002. – 397с.
9. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. М.:Агар, 2000 – 242 с.