

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 6» города Иркутска**

РАССМОТРЕНО:

Методическим советом
Протокол №1 от 29.08.2023 г.

ПРИНЯТО:

Педагогическим советом
Протокол №1 от 01.09.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО ДШИ № 6
города Иркутска
Приказ от 01.09.2023 г. № 50

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

Предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

учебного предмета

ПО.01.УП.01. «Рисунок»

**Методические рекомендации по созданию творческих работ
«Рисование масляной пастелью»
для 1-5 классов ДХШ и художественных отделений ДШИ**

Иркутск, 2023 г.

АННОТАЦИЯ

Методические рекомендации по созданию творческих работ «Рисование масляной пастелью» по учебной программе «Рисунок» для учащихся 1- 5 классов. Составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями и предназначена для преподавателей детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств. Разработка посвящена изучению основных принципов работы масляной пастелью в рисунке и содержит теоретические сведения.

Разработчик:

Гаврилова Ю.И. - руководитель школьного методического объединения преподавателей художественного отделения, преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО ДШИ № 6 города Иркутска.

**Методические рекомендации по созданию творческих работ
«Рисование масляной пастелью»
для 1-5 класса ДХШ и художественных отделений ДШИ**

Рисование масляной пастелью увлекательное и захватывающее занятие для начинающих художников. «Волшебные» мелки, мягко и как-то очень тепло напоминают о разноцветных рисунках на шершавом, темно-сером асфальте в твоём детстве. Такие удобные и послушные, они с каждой линией открывают мир богатых возможностей рисунка в цвете.

Пастель, *pastello* – происходит от итальянского уменьшительного – *pasta*, что значит - тесто. Традиционно, «пастель» - техника живописи сухими, мягкими цветными карандашами без оправы, спрессованными из стертых в порошок пигментов с добавлением камедей, на шероховатой бумаге, картоне, грунтованном холсте, замше, пергаменте с последующим закреплением фиксативом. Произведение, выполненное в этой технике, называют так же – пастель.

Слово «пастель» еще обозначает художественный материал, с помощью которого создается художественное произведение. Пастель бывает трёх типов — «сухая», масляная и восковая. Масляная пастель производится из пигмента с льняным маслом путём прессовки. Аналогично производится «сухая» пастель, за тем исключением, что не используется масло. Основу замеса восковой пастели составляют воск высшего качества и пигменты. Поэтому, в зависимости от связующих пигмент ингредиентов в пастельных мелках, используемых для создания произведения – выделяем техники сухой, восковой и масляной пастелей. Объединяет эти техники большое значение штриха, который сближает пастель с графикой. Художественный эффект любой пастели основан на особой силе, чистоте и мягкости красок, сохраняющих, как правило первоначальную свежесть.

Масляная пастель достаточно «молодой» художественный материал, и прежде чем коснуться истории его создания, отдадим должное «старшей сестре» – традиционной, «сухой» пастели, в технике которой многие знаменитые художники создавали свои произведения.

Происхождение пастели гипотетически относят ко второй половине XV века, когда возник интерес к многоцветному рисунку. Пастелью работал живописец Жан Фуке (около 1420 – между 1477-81), один из основоположников искусства Раннего Возрождения во Франции. Мастера пастели XVI - XVII веков не переступали традиций чистого рисунка (Дж. А. Больтраффио, Б. Луини, Л. Карраччи, Г. Рени в Италии, Х. Хольбейн Младший в Германии, Д. и П. Дюмустье, Н. Ланьо во Франции). С конца XVII века в пастели усиливаются живописные тенденции (Ж. Вивьен во Франции). Тонкость и изящество техники, свойственная ей мягкая декоративность привлекали к пастели таких мастеров XVIII века, как Розальба Каррьера в Италии, М. К. де Латур, Ж. Б. С. Шарден, Ж. Б. Перроно во Франции, А. Р. Менгс в Германии, Ж. Э. Лиотар в Швейцарии. В XIX веке во Франции

ведущие художники-импрессионисты охотно пользовались пастелью, ценя её за свежесть и быстроту, с какой она позволяла им работать. В технике пастели работали Э. Делакруа, Ж. Ф. Милле, Э. Мане, О. Ренуар, О. Редон и особенно Э. Дега, открывший в пастели выразительную силу линий и богатство фактуры. Манера Дега, например, отличалась удивительной свободой, он накладывал пастель смелыми, ломаными штрихами, иногда оставляя проступающий сквозь пастель тон бумаги или добавляя мазки маслом или акварелью.

В России пастель появилась в первой половине XVIII столетия, привезенная иностранными художниками, которые почти исключительно, выполняли портреты на заказ. Эпоха расцвета пастельного портрета в России приходится на первую треть XIX столетия, что связано, с подъемом усадебной культуры, с вошедшими в моду фамильными портретными галереями. Ведущий мастер этого времени — Карл-Вильгельм (Карл Иванович) Барду, берлинский уроженец, прославившийся, прежде всего, как автор пастельных портретов. Наряду с другими графическими и живописными техниками, пастель использовал Александр Орловский, обучавшийся в Европе живописец, рисовальщик, гравер и литограф, обладатель «быстрого карандаша» (по выражению А. С. Пушкина). Первые десятилетия творческого пути активно работал пастелью Алексей Гаврилович Венецианов.

В 1890-х годах пастельная техника в России фактически переживает второе рождение. Почти все пастели Исаака Ильича Левитана относятся к 1890-м годам. Особое место пастель занимала в творчестве Валентина Александровича Серова. Пастель становится излюбленной техникой членов художественного объединения «Мир искусства» — Александра Николаевича Бенуа, Бориса Михайловича Кустодиева, Константина Андреевича Сомова, Мстислава Валериановича Добужинского, Леонида Осиповича Пастернака и других. Эта техника тем более оказалась востребованной, чем менее её практиковали приверженцы академизма или позднего передвижничества. Художники расширяют жанровый арсенал пастели.

Для Зинаиды Серебряковой («Портрет сына Александра», 1921) пастель до конца дней оставалась излюбленной техникой. В манере «non finito» («незавершенности») созданы портреты детей, с тонко проработанным лицом и едва намеченной одеждой, а также — «балетная серия», где фигуры лишь намечены расплывчатым контуром.

Значительные произведения в технике пастели создали советские мастера: С. В. Малютин, В. В. Лебедев, Н. А. Тырса, Кукрыниксы.

История масляной пастели, которая является относительно молодой техникой, началась в 1921 году, когда братья Ямамото - один художник, другой – технолог и теоретик, разработали пастель для детского творчества. Окончательная рецептура пастельных мелков появилась в 1927 году и братья Ямамото достаточно долго выпускали этот продукт для японских детей. В 1947 году японские детские мелки попадают в руки Пабло Пикассо – он от них в восторге! В этом же году Пабло Пикассо и Анри Гетц предлагают профессиональную версию пастели на основе масла. И уже к 1949 году

появляются первые профессиональные масляные пастели с рецептурой Генри Сеннеле. А с 1981 года компании налаживают массовый выпуск художественной масляной пастели.

Масляная пастель во многом отличается от сухих пастелей, и не может использоваться в комбинации с ними, так как связующим красочного пигмента является масло, чаще льняное, создавая плотную, маслянистую текстуру. В этом и заключается одно из больших преимуществ масляных пастелей – они не требуют фиксации. Картины и рисунки, выполненные масляной пастелью, не желтеют, никогда не «высыхают» и не растрескиваются, так как даже современные базовые связующие масла не содержат кислоты. В сравнении с «сухими» мягкими пастелями диапазон цветов масляных пастелей несколько меньше. Однако, данное художественное средство становится все более популярным и изготовители стараются отвечать на запрос, увеличивая цветовые градации масляных мелков в наборах.

Масляной пастелью рисуют на любой из стандартных пастельных бумаг или поверхностей, предназначенных и загрунтованных для работы масляными или акриловыми красками. Масляная пастель иногда используется как дополнительное средство при работе масляными красками. Аналогично работе «сухими» мягкими пастелями, штрихи наносятся концом или стороной масляного мелка. Слои цвета создаются масляной пастелью таким же образом, как мягкими пастелями или цветными карандашами, но из-за их маслянистой текстуры они имеют тенденцию забивать зерно бумаги быстрее. Лучший путь к цветовым уровням – это использование в технике штриха кончика масляного мелка, который рекомендуется держать ближе к концу, что бы избежать сильного нажима. В отличие от «сухих» пастелей, масляные пастельные цвета не смешать растиранием пальцем или специальной тряпочкой, кусочком бумаги - эффекта смешения можно добиться при наложении одного цвета на другой с достаточно сильным давлением. По необходимости острым процарапывают отдельные штрихи.

Цветовая поверхность при работе масляной пастелью создается сетью линейных штрихов, приемом оптического смешивания. Именно этот прием и замысел произведения обуславливают выбор цвета и оттенка пастельной бумаги. Например, выбор оттенков «холодной» сине-серой бумаги предполагает обеспечить контраст между теплыми яркими оранжево-желтыми цветами изображаемых объектов - и фоном. В данном случае, этому цвету и тону бумаги позволено просвечивать в тенях, через легкую «лессировочную» штриховку. Для появления яркого эффекта при заполнении изображаемых объектов цветом, светлой бумаге (за ней и выбор) позволяют просвечивать между штрихами. Художественные декоративные работы, выполненные в технике масляной пастели - предполагают выбор бумаги ярких цветов и оттенков, включая черный.

Масляная пастель – достаточно «молодой» материал, со своим художественным пространством для экспериментов и поиском новых творческих подходов. Так работа в технике «импасто» в масляной пастели

предполагает сочную, корпусную накладку красок, схожую с пастозной живописью масляными красками.

Масляные пастели не могут быть стерты обычным способом, их отмывают. Нежелательную часть рисунка мягко вытирают тряпкой, смоченной в скипидаре или уайт-спирите. Затем основе (бумаге) дают высохнуть перед нанесением дальнейших штрихов. С использованием растворителей (пинена, уайт-спирита), масляной пастелью можно работать как живописным материалом. По нанесенному цвету проводят кистью с растворителем, благодаря чему пастель становится жидкой, похожей на краску. Или обмакивают сам мелок в растворитель, проводят по основе, добиваясь живописных эффектов.

Масляные пастели подходят для работы вне помещений, это прекрасный художественный пленэрный материал. Однако надо учитывать, что при повышенной температуре они имеют свойство плавиться, поэтому ими лучше работать в тени. Для работы вне помещений в комплект для рисования желательно включить бутылку уайт-спирита, тряпки или бумажные полотенца; если пастели размякнут, возникнет необходимость отмыть руки.

Не смотря на увеличивающуюся популярность масляной пастели, этот художественный материал в академических кругах всё же считается – учебным. Но обладая массой достоинств, таких, как простота в использовании, красочность, эффектность, не токсичность, масляная пастель рекомендуется для работы в ДХШ и художественных отделений ДШИ. Именно, колористический рисунок позволяет более наглядно объединить три основных учебных предмета: рисунок, живопись, станковую композицию, выявляя межпредметные связи. Масляной пастелью можно рисовать и писать. Передавать форму линией, штрихом, контуром, а все цветовое решение проводить, как подкраску, всего несколькими тонами, в ограниченной палитре, получая подкрашенный рисунок. Можно создавать и настоящую живопись, передавая всю сложную гамму цветовых отношений с натуры, добиваясь цветового звучания штрихами. Штрихи можно смешивать или оставлять в чистом виде, подобно мозаике, применять кисть с растворителем, добиваясь тонких полупрозрачных теней.

Масляная пастель, как и её «старшая» традиционная «сухая» пастель находится на грани между рисунком и живописью. В ней так же органично соединяются линия и цвет: ею можно рисовать и писать, работать штриховкой, живописным пятном, она помогает стать «колористом с линией», как «старшая» сестра - «сухая» пастель помогала Эдгару Дега в поисках собственного стиля.

Список использованной литературы

1. Масляная пастель. Арт-рецепт. Уроки рисунка и живописи / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://artrecept.com/zhivopis/tehnika/maslyanaya-pastel/>, свободный. - Загл. с экрана.
2. Популярная художественная энциклопедия том 2 М - Я / под ред. В. М. Полевой – М.: «Советская энциклопедия», 1986. – 105 с.
3. Масляная пастель. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://tehnika-risunka.ru/594/maslyanye-pasteli-ispolzovanie/>, свободный. - Загл. с экрана.

Работы учащихся МБУ ДО ДШИ № 6 города Иркутска, выполненные
масляной пастелью.

«Девочка с собачкой» Рахматулина Алёна 14 лет, масляная пастель
МБУ ДО ДШИ № 6 Иркутска, преподаватель: Гаврилова Ю.И.

«Осенний натюрморт» Рахматулина Алёна 13 лет, масляная пастель
МБУ ДО ДШИ № 6 Иркутска, преподаватель: Гаврилова Ю.И.