

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ РИСОВАТЬ

В этой главе вы получите необходимые базовые знания о выборе пастели и другие важные советы, которые потребуются для комфортной работы с данным художественным материалом.

ПАСТЕЛЬ: ВИДЫ И СВОЙСТВА

Пастель представляет собой разноцветные мелки, которые состоят из тонко размолотого мела или глины, пигмента и связующего вещества (или комплекса связующих веществ).

В зависимости от того, что служит связующим элементом и наполнителем, пастель разделяют на:

- сухую – в составе мел, пигмент и связующие вещества (камеди, чаще всего гуммиарабик – смола);
- масляную – в состав входит льняное масло;
- восковую – изготавливают на основе воска высшего качества.

В рамках этой книги мы уделим внимание именно сухой пастели. Она также подразделяется на несколько видов в зависимости от процентного соотношения ее составляющих.

ТВЕРДАЯ ПАСТЕЛЬ (HARD)

Преобладает связующий компонент. Мелки плотные, неукрывистые, не имеют ярких и сочных оттенков. Зато достаточно экономичные, медленно расходуются.

Этот вид пастели идеально подходит для абразивных бумаг и для любых графических техник. Но такие мелки никогда не дадут насыщенного тона и достаточной плотности на простой пастельной бумаге, поэтому их чаще используют для линейных рисунков, тонких линий и финальных жестких штрихов, когда, например, нужно проработать траву или ветки.

Марки с серией Hard есть у Derwent, Koh-i-noor, Faber Castell и др.

ТАКИМИ МЕЛКАМИ ХОРОШО ДЕЛАТЬ ЗАРИСОВКИ, ИСПОЛЬЗУЯ ИХ КАК КАРАНДАШ – МОЖНО ДАЖЕ ЗАТОЧИТЬ.

МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ (SOFT)

Имеет среднюю мягкость за счет гармоничного баланса всех составляющих. Универсальна. Легко управляема, относительно экономична и не слишком сыпуча, комфортна в работе, поэтому прекрасно подойдет для новичков или в качестве базового набора.

Этим видом пастели при должной сноровке можно работать в любой технике. Но всё же отдельные цвета могут иметь жесткий состав, немного царапающий бумагу.

К таким пастелям можно отнести: Rembrandt, Koh-i-noor серии soft, Unison, «Черная речка», Mount Vision и др.

ЭКСТРАМЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ (EXTRA SOFT)

Имеет максимально возможный процент содержания пигмента и минимальный – связующего вещества. Часто изготавливается ручным способом. Это самая дорогая пастель.

Мягкая и укывистая, но быстро забивает поры листа и очень хрупкая, поэтому новичкам ее применять сложно. Как правило, она используется для более экспрессивных техник, где работают пятном, цветом, накладывают много слоев. Часто ее добавляют к твердой или к мягкой в качестве финальных акцентов или первичной живописной базы.

Наиболее распространенные марки пастелей extra soft: Schmincke, Sennelier, Koh-i-noor серии extra soft, Terry Ludwig Pastels и др. Приятно отметить, что в последнее время появилась прекрасная пастель российского производства. Очень мягкая и насыщенная пигментом пастель «Мастер-класс» от легендарного завода «Невская палитра» и эколо-

гичная пастель небольшого семейного производства Earthberry.

Pan pastel – отдельный вид экстрамягкой пастели. Это не мелок – пастель содержится в круглых баночках и наносится на бумагу пальцами, кистью или спонжем. Как правило, пан-пастель используют гиперреалисты, применяя ее как основу либо как средство для нанесения очень тонких штрихов в процессе прорабатывания мельчайших деталей.

**ЭКСТРАМЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ
ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ
МАКСИМАЛЬНО НАСЫЩЕННОГО
ЦВЕТА, ОЧЕНЬ ПЛАВНЫХ
РАТУШЕВОК И ПОЛУЧИТЬ
ПЛОТНЫЙ БАРХАТНЫЙ
ПАСТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ.**

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ПАСТЕЛИ

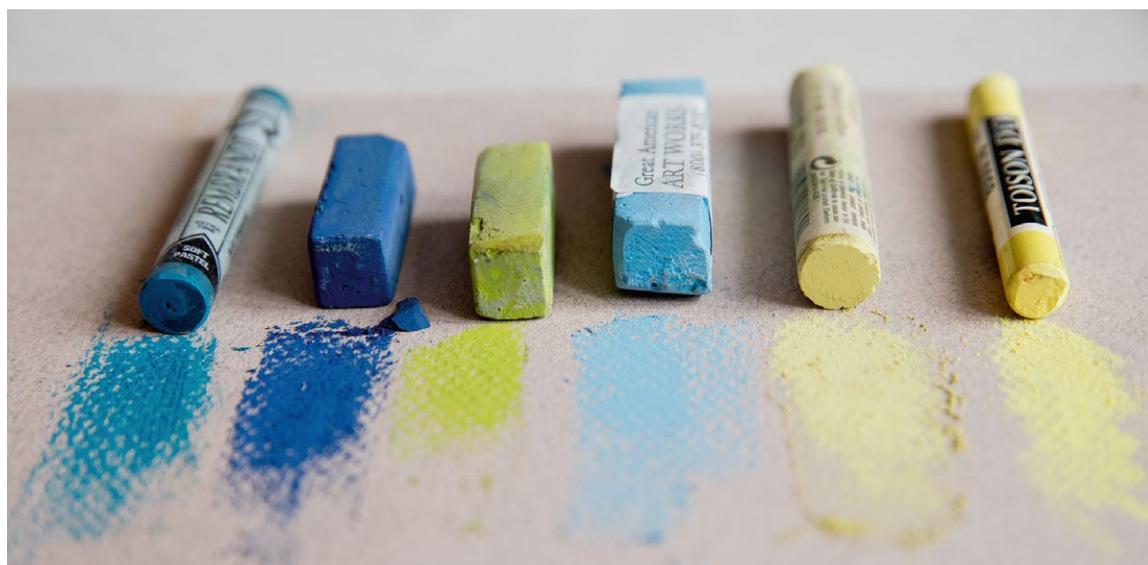
Существует несколько критериев качества мелков, и важно их учитывать. Это влияет не только на качество работ, но и на удовлетворение от самого процесса.

СЦЕПЛЕНИЕ С БУМАГОЙ

Самое важное и очевидное качество — сыпучесть мелка. Когда вы проводите пастелью по бумаге, начинаете штриховать, пастель не должна сыпаться и оставлять «сугробы». С качественной пастелью такого не происходит, она прекрасно сцепляется с бумагой. Если при растушевке пигмента вся пастель осыпалась, работать таким материалом будет крайне сложно.

В ПРОЦЕССЕ РАСТУШЕВКИ
ПИГМЕНТ ДОЛЖЕН
РАВНОМЕРНО ЗАПОЛНЯТЬ
ПОРЫ БУМАГИ,
А НЕ СМАХИВАТЬСЯ РУКОЙ.

ЦВЕТ ПИГМЕНТА

Пигмент – это то, что дает пастели цвет, непрозрачность и устойчивость к внешним воздействиям. Применяются как природные красители, так и искусственно созданные аналоги. Дорогая пастель содержит натуральные пигменты, а чем дешевле мелки, тем менее качественная имитация природного красителя в них содержится.

Недорогие ученические пастели в большинстве случаев содержат ненатуральные пигменты. Например, у корейских пастелей цветовая палитра имеет неестественные оттенки. Диапазон цветов у дешевых пастелей достаточно узкий.

Чем лучше и дороже марка, тем красивее и благороднее оттенки. В этом случае больше вызывают доверие фабрики, которые производят не только пастель, но и краски, или частные небольшие компании, завоевавшие свою репутацию многолетней историей.

У разных марок пастелей цвета пигментов имеют сильные отличия. Каждый изготовитель старается привнести свою особенность: например, Sennelier – это очень яркие, очень насыщенные оттенки, открытые цвета, а Schmincke – благородные, сложные замесы с пастельными, серыми тонами.

ПРИ СМЕШИВАНИИ МЕЛКИ С ДЕШЕВЫМИ ПИГМЕНТАМИ ЧАСТО ДАЮТ ГРЯЗНЫЕ ЦВЕТА ИЛИ НЕОЖИДААННЫЕ ОТТЕНКИ, КОТОРЫЕ ПОРТЯТ РАБОТУ.

УКРЫВИСТОСТЬ

Это способность пигмента при равномерном нанесении перекрывать цвет поверхности, на которую он был нанесен. Другими словами, это интенсивность окрашивания за один штрих.

Более жирные мелки накладываются мягко и плотно, а пастель посуше очень плавно, хорошо растушевывается, но много слоев положить не получится.

ОДНОРОДНОСТЬ КОНСИСТЕНЦИИ

Этот параметр зависит от замеса и качества наполнителя. Мелок должен быть однородный, с мелкой фактурой и без твердых крупинок. Каждая фирма

держит в секрете рецепт своего наполнителя – чем дороже марка, тем мельче и нежнее его структура. В своей рабочей коробке среди разнообразия брендов я безошибочно могу определить любую марку пастели на ощупь: по весу, плотности и текстуре.

ШИРОКИЙ ЦВЕТОВОЙ ДИАПАЗОН

Пастель имеет более тысячи шестисот пятидесяти оттенков. И чем шире в наборе цветовой диапазон, тем больше можно для себя найти красивых и интересных оттенков. Это связано с особенностью техники, где отсутствует жидкий растворитель, и цвет в готовом замесе всегда будет выглядеть более выигрышно, чем путем смешения мелков.

КАЖДАЯ МАРКА ИМЕЕТ СВОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ В ПАЛИТРЕ.

СОСТАВЛЯЕМ ИДЕАЛЬНЫЙ НАБОР

Универсального рецепта не существует. Каждый художник должен пройти путь к своему идеальному набору пастелей самостоятельно, собрав его, исходя из своего индивидуального стиля. Постепенно и вы в процессе своего творческого развития, после экспериментов и длительных поисков обретете понимание, что нужно именно вам. Но уже после прочтения этой книги вы сможете выявить свои предпочтения и создать свой первый базовый набор.

НАЧНИТЕ С ОДНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БАЗОВОГО НАБОРА В 60-90 МЕЛКОВ СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ.

Однако не стоит спешить. Ограничения в материале очень часто способствуют большему росту художника. Так что не нужно сразу покупать множество наборов в 200 мелков. Изобилие всегда отвлекает, мешает сконцентрироваться на главном и освоить базовые принципы.

Важно изучить свой набор, знать каждый мелок наизусть, чтобы в процессе рисования понимать, где можно использовать тот или иной из имеющихся цветов.

Не экономьте на материале: лучше взять небольшой профессиональный набор хорошей пастели, чем большой дешевый, где мелки не имеют тех важных качеств, которые мы так ценим в данной технике. На раннем этапе, когда у вас еще нет отточенных навыков, важно получать удовольствие хотя бы от процесса, а не тратить времени на эмоции из-за того, что мелки крошатся или не дают насыщенного цвета.

В процессе работы у вас сформируются приоритеты и стилевые предпочтения, в соответствии с которыми уже можно покупать дополнительные наборы или мелки штучно. Вы точно будете понимать, каких оттенков или текстур вам не хватает. Как правило, возникает желание докупить укрывистые цвета, которые нужны в качестве финальных акцентов: насыщенные темные, красный, лиловый, фуксию, или это могут быть: светло-лимонный, оранжевый – для проработки огней, бликов.

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

