An abstract pastel painting of a horse, rendered in vibrant, layered colors including blues, greens, oranges, and yellows. The style is expressive and textured, with visible brushstrokes and overlapping colors.

БОЛЕЕ
60 ИДЕЙ
В СМЕШАННЫХ
ТЕХНИКАХ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПАСТЕЛЬ

ДОУН ЭМЕРСОН

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

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как часто нам, художникам, сложно уйти от слепого копирования природы и соблазна перенести на бумагу сюжет со всеми деталями, важными и не очень! Потом остается лишь сетовать, что не хватает эмоций, работа скучна и больше похожа на не самое удачное фото.

Когда имеешь дело с пастелью, такой соблазн особенно велик, ведь она позволяет прорабатывать мельчайшие детали вплоть до фотореализма. Но при этом вы не раскрываете все остальные возможности удивительной техники работы с пастелью.

Есть устоявшийся стереотип: хороший художник тот, кто может точно скопировать природу. Безусловно, академическая грамотность важна. Но почему потом так страшно отступить от природы? Что это? Страх ошибиться и потерпеть неудачу? Боязнь испортить дорогие материалы? Как правило, дело в неумении видеть целостную картину и работать над созданием художественного образа. А ведь любая картина ценна именно теми эмоциями, которые считывает с нее зритель.

Эта книга полностью изменит ваше сознание и раскроет новые возможности пастельной техники. Доун Эмерсон, чьи работы вдохновляют своей легкостью и свободой, предлагает нам стать режиссером своего сюжета, посмотреть на картину как на «сцену, где разворачивается действие и элементы сходятся в завораживающем танце». Попробуйте экспериментировать с пастелью, не думая о результате!

Пусть вас не пугает смелое сочетание монотипии и пастели, эстамп и обилие технических приспособлений. Это потрясающе интересная игра, своего рода психологический тренинг,

расширяющий границы, развеивающий страхи, устраняющий рамки и зажимы. Это прекрасная возможность увидеть пастель с другого ракурса, узнать, как ее сочетание с другими материалами расширяет ее возможности.

В авторской методике четко описано, как строить сюжет, видеть тон, передавать цвета и какие существуют этапы работы с пастелью. Вдобавок вы найдете в этой книге много интересных экспериментов с фактурами и монотипией. Особенно ценно то, что серьезный акцент сделан на композиции. Это позволяет не потерять среди импровизированных хаотичных линий и штрихов основную суть и цельность сюжета. Выделены четкие критерии, по которым мы можем контролировать свою работу и сами выявлять ошибки. Есть отдельный раздел и о критическом разборе своих работ: этот прием помогает выяснить, как исправить недостатки изображения или определить, закончено ли оно. Пожалуй, я впервые встречаю такое четкое руководство по работе с композицией.

Для меня как давнего поклонника пастельной техники книга стала бесконечным источником вдохновения в дальнейших творческих поисках и экспериментах. Сложные текстуры, спонтанность образов и экспрессия придадут особую магию любой картине. И не важно, в каком стиле или какой технике вы работаете: пространство для экспериментов должно быть всегда. Позвольте себе мысленно расслабиться, реагировать на спонтанные идеи, как в актерской импровизации, и вам понравится эта игра!

*Елена Таткина,
художник, преподаватель по пастельным техникам
в школе рисования Kalachevaschool*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Материалы 5

Введение 7

Как пользоваться книгой 11

1 СВЕЖИЙ
ВЗГЛЯД НА ЯЗЫК
ИСКУССТВА 12

2 ВОЛШЕБСТВО
ШТРИХОВ 40

3 ЧТО ОСТАЕТСЯ
ЗА КАДРОМ 64

4 МОНОТИПИЯ
И ПАСТЕЛЬ 82

5 ЭТАП
РИСУНКА
ПАСТЕЛЬЮ 108

6 СВОБОДА
ТВОРЧЕСТВА 134

Алфавитный указатель 158

Об авторе 160

Благодарности 160

Посвящение 160

МАТЕРИАЛЫ

Не обязательно сразу покупать всё перечисленное. Начните работу с приемов, материалы для которых у вас есть, или приобретите необходимый минимум: пастель, бумагу и тушь. Затем,

по мере чтения, добавляйте понемногу понравившиеся инструменты и материалы. Вскоре вы поймете, что подходит и нравится именно вам и приближает к воплощению вашей мечты.

- Прессованный уголь разных степеней твердости: 2В, 4В, 6В
- Пастель в мелках
- Пастель в кюветах
- Карандаши
- Восковые карандаши
- Китайская тушь
- Разбавитель для эстампных красок
- Офортная или офсетная краска (черная и цветная)
- Водорастворимые масляные краски
- Акварель
- Кисти
- Веерная кисть
- Резиновый валик
- Мاستихин
- Ластик-клячка
- Твердый ластик
- Косметическая губка
- Бумажные полотенца
- Альбом для эскизов 41х61 см
- Бумага для рисования
- Бумага для эстампа разных производителей (недорогая, на выбор)
- Офортная бумага
- Вощеная бумага
- Калька
- Цветной картон
- Мольберт
- Листовой пластик 23х30 см
- Цифровой фотоаппарат
- Программа для обработки фотографий
- Ручной прокатный пресс
- Лист стекла
- Таймер
- Бумажный скотч
- Ножницы
- Швейная игла
- Расческа для волос
- Фактурные предметы
- Ватные палочки
- Детские влажные салфетки
- Пластиковая карта (ненужная)
- Лезвие
- Цветовой круг
- Жидкое средство для мытья посуды
- Ложка
- Небольшая миска
- Листья
- Фотографии

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

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга о том, как творить искусство, а не копировать реальность. Я уверена, что важен не сюжет — или материалы, — а восприятие и воплощение. Я часами экспериментирую в мастерской с материалами и инструментами ради удовольствия пробовать новое. Если бы всю жизнь мне пришлось рисовать только один сюжет, я бы всякий раз интерпретировала его иначе и делала каждое изображение прекрасным и неповторимым.

Я расскажу об увлекательном и поэтичном языке искусства — элементах и правилах композиции, — который подтолкнет вас к переосмыслению своего творчества в контексте пастели и смешанной техники. Задумайтесь, что такое рисунок и каким он может быть. Предлагаю вернуться к простым, дешевым материалам и инструментам и делать много пробных работ, вместо того чтобы корпеть над одной. Учитесь не ставить себе завышенные требования, а отдыхать и получать удовольствие, занимаясь искусством.

Чем можно себе навредить?

- Использовать дорогую бумагу и трястись над каждым листом.
- Брать самые дорогие материалы.

- Рисовать по идеально кадрированной фотографии.
- Домучивать работу, которую пора было отложить уже час назад.
- Спрашивать мнение близкого человека.

Чем себе помочь?

- Использовать недорогие материалы, например бумагу для эскизов, чтобы иметь возможность **ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ**.
- Применять материалы, которые копились годами.
- Рисовать по фотографиям, позволяющим играть с композицией.
- Делать много, чаще прерываться и заканчивать на ранней стадии.
- Самостоятельно анализировать и делать выводы.

За последние десять лет мой подход к работе преобразился благодаря эстампу. Я пересмотрела свой творческий опыт, избавилась от негативных установок и завышенных ожиданий, и это полностью меня изменило. Сейчас я счастлива как никогда и с нетерпением жду, когда приду в мастерскую! Искренне надеюсь, что эта книга поможет вам почувствовать то же самое.

ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА. 56x38 см.
МАСЛО, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ, ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ, БУМАГА
ДЛЯ СМЕШАННОЙ ТЕХНИКИ

МАТЕРИАЛЫ

ПАСТЕЛЬ В МЕЛКАХ

У меня много пастели разных производителей, твердой и мягкой. Мои любимые марки – Great American, Diane Townsend Terrages и Blue Earth. Я чаще всего рисую боком мелка и сразу снимаю обертку, разламываю бруски пополам и складываю в этюдник по цвету и тону.

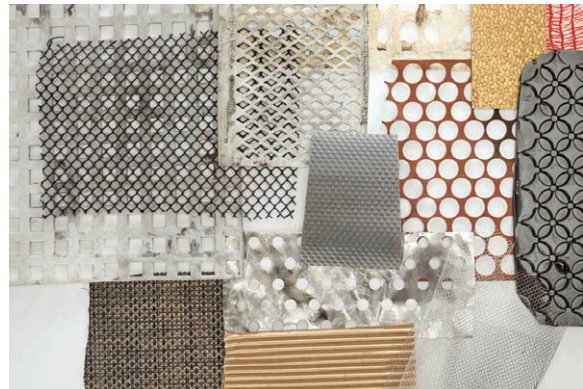
ПАСТЕЛЬ В КЮВЕТАХ

Материал с высоким содержанием пигмента прекрасно сочетается с пастелью в мелках. Я создаю им прозрачный слой на монотипии, использую для работы с трафаретом и рисования. К тому же они не такие сыпучие, как большинство мелков, и их удобно носить с собой.

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Китайская тушь, водорастворимые масляные краски, акварель, гуашь и прозрачный грунт сочетаются с пастелью, поскольку после высыхания приобретают такую же матовую поверхность. Водорастворимые масляные краски можно наносить резиновым валиком для монотипии или контурной монотипии. Можно и рисовать ими, опять же валиком.

ТЕКСТУРЫ И ТРАФАРЕТЫ

Подборка текстур и трафаретов незаменима для фроттажа, штампов, офсета, роллографии и эстампа. Текстуры могут стать элементом авторского стиля и вдохновлять самым неожиданным образом.

СУХИЕ МАТЕРИАЛЫ И ЛАСТИКИ ДЛЯ ПАСТЕЛИ

С пастелью можно использовать почти любые сухие материалы. В основном я рисую и делаю наброски наименее марким прессованным углем разной твердости. Выбирайте широкие прямоугольные мелки, которые удобно держать: их острые рёбра дадут четкие линии. Цветные и чернильные карандаши тоже сочетаются с пастелью.

Для стирания и рисования стоит обзавестись жестким ластиком и клячкой. Плоское лезвие пригодится для граттажа. На фото мягкие губки и растушевка из пенопласта для сухих материалов.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКИ

Для накатывания краски нужен лист стекла или другая плоская поверхность. Для нанесения и удаления краски возьмите несколько мягких резиновых валиков, кисти, ветки, салфетки, обрезки ткани, сетки, пластиковые карты, ватные палочки, губки, расчески и всё, что попадет под руку.

ТИПОГРАФСКАЯ КРАСКА ИЛИ КРАСКА ДЛЯ ЭСТАМПА И РАЗБАВИТЕЛЬ

Выберите марку краски, которая лучше всего подойдет для печати монотипии прессом или вручную.

На непористой поверхности она не должна быстро высыхать, оставляя вам больше времени для творчества. Смывается жидкостью для мытья посуды и водой или влажными салфетками, после высыхания становится матовой. Разбавляйте типографскую краску не водой, а специальным средством, чтобы удобнее было наносить ее кистью. По консистенции разбавитель жиже и не такой вязкий, как краска.

БУМАГА ДЛЯ ПЕРЕНОСА, ПЕЧАТНЫЕ ДОСКИ И БУМАГА ДЛЯ ЭСТАМПА

Непористые виды бумаги – вощеную с одной или обеих сторон, пергаментную, а также целлофан, стекло, акрил и поликарбонат можно использовать как «доски» для ручной печати и переноса. Для работы с офортным станком стекло не рекомендуется. Впитывающая бумага, например эскизная, глянцевая или цветная для скрапбукинга и картон, также пригодны как доски для печати и переноса. Для печати и тиснения подойдут и дешевые сорта. Детские салфетки незаменимы, когда нужно быстро навести порядок или удалить тушь и краску.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ПЕЧАТИ

Для переноса краски с закатанной доски на бумагу подойдут ложка, пластмассовая лопатка, пластмассовая или тефлоновая фальцевальная косточка. Подбирайте инструмент по размеру рисунка, чтобы он удобно лежал в руке.

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Всё, чем можно рисовать, включая копировальные ролики, расчески, ручки и инструменты для лепки. На барахолках можно разжиться чем-нибудь новеньким.

AQUA PIN PRESS

Эргономичный переносной пресс для печати с помощью водорастворимой эстампной краски, относительно бюджетный и увесистый, – отличная альтернатива ручной печати и офортному станку*.

ОФОРТНЫЙ СТАНОК

Лучший пресс для монотипии – настольный офортный станок Conrad (изображение предоставлено Conrad Machine Company)**.

* Самый простой и недорогой вариант для начинающих – паста-машина с регулируемым расстоянием между валиками. Но учтите, что длина валиков невелика, и до начала рисования обрезайте рабочие листы под формат машины, чтобы избежать сюрпризов во время работы. *Прим. ред.*

** В России можно приобрести станки отечественных производителей (самый простой и бюджетный вариант – «Школьный»). *Прим. ред.*

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

Эта книга о том, как с удовольствием рисовать пастелью в смешанной технике и радоваться результатам творчества. Предлагаю читать ее от начала до конца. Главы логически продолжают друг друга, а упражнения в конце глав 1–5 помогают познакомиться с описанными материалами. Каждая тема умещена в разворот, чтобы удобно было работать по книге, разложив ее. Надеюсь, вы как следует испачкаете и книгу, и руки.

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

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Mifbooks

Mifbooks

Mifbooks