

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

УДК 75

DOI: 10.24412/2070-075X-2025-4-69-80

И.А. Полева**ИННОВАЦИИ В ТЕХНИКЕ РАБОТЫ ПАСТЕЛЬЮ**

Руководствуясь сравнительным анализом приемов старых мастеров и современных художников, автор статьи исследует инновационные методы работы пастелью. Охарактеризованы материалы, используемые художниками различных эпох, особенности грунтов для холста и бумаги, специфика красочного слоя по определенным этапам работы. Установлена взаимосвязь между развитием художественных материалов и эволюцией техники работы пастелью, систематизированы приемы работы. Автор приходит к выводу о расширении технического и выразительного диапазона пастели в современном мире.

Ключевые слова: пастель, инновации, техника ведения работы пастелью, основа для пастели, способы закрепления красочного слоя, фактура, цвет.

Актуальность темы исследования обусловлена значительными изменениями в технике работы пастелью, которые требуют научного осмысления и систематизации. Особую значимость исследованию придает недостаточная информация по эволюции техники пастели и исторической преемственности методов работы с данным материалом. Практическая значимость статьи заключается в исследовании происхождения инновационных методов работы пастелью, которые прослеживаются через сравнительный анализ работ наследия старых мастеров, а также в систематизации современных технических приемов и интеграции наиболее ценных исторических находок в современный художественный контекст. Полученные результаты, отражающие преемственность знаний в технике работы пастелью, имеют ценность для современной художественной творческой практики.

Степень научной разработанности проблемы. Значительный объем исследований посвящен творчеству отдельных художников, работавших в технике пастели, таких как Э. Дега, Ж.-Э. Лиотар, В.Э. Борисов-Мусатов, В.А. Серов, И.И. Левитан. В данных изысканиях, как правило, охарактеризованы подходы художников к своей работе, обоснованы выбранные ими технические приемы, технологии и стилистические особенности.

Вопросы анализа стиля и особенностей произведений старых мастеров достаточно хорошо разработаны в трудах отечественных специалистов. А.В. Виннер и А.И. Лактионов в книге «Техника советской портретной живописи» выражают мнение: «Несмотря на различие манеры и почерка, метода работы каждого художника в отдельности, их всех объединяет глубокое знание материалов, отличное умение ими владеть, продуманность и техническая целесообразность метода работы, обеспечивающие хорошую сохранность первоначального колорита и живописи в целом» [1. С. 3].

Вместе с тем, комплексные исследования, посвященные системному анализу инноваций в технике работы пастелью, отсутствуют. Работы, затрагивающие данную технологию, зачастую носят обзорный характер или сосредоточены на практических руководствах для художников.

На сегодняшний день недостаточно конкретной информации, в которой бы прослеживалась прямая связь между технологическими новшествами – появлением новых видов пастели, оснований с фактурной поверхностью, фиксативов – и эволюцией художественного языка, берущей начало в переосмыслении наследия старых мастеров. Следовательно, тема современных инноваций в технике пастели, их генезиса, классификации и влияния новых материалов, остается слабо изученной. В данном исследовании проведен комплексный анализ эволюции пастельной техники, выявлены не отдельные приемы, а система взаимосвязанных инноваций. Дана характеристика современных инновационных приемов работы пастелью, в которую входят ключевые аспекты: использование новых основ под пастель, синтез материалов, расширение жанрово-стилистического диапазона. Также установлена причинно-следственная связь между развитием художественных материалов и эволюцией техники пастели. Итак, настоящее исследование предлагает системный взгляд на пастель как на динамично развивающуюся технику, которая совмещает в себе традиции и новаторство.

Цели, задачи и предмет исследования. Цель статьи – выявление и систематизация современных инновационных приемов в технике работы пастелью путем сравнительного анализа творческих методов старых мастеров и современных художников, а также выявление взаимосвязи инноваций с новыми художественными материалами. Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи: провести сравнительный анализ методики работы пастелью старых мастеров и современных художников; охарактеризовать инновационные методы, появившиеся благодаря использованию новых видов пастели и различных современных художественных материалов.

Предметом исследования являются особенности технических приемов работы пастелью старых мастеров и современных художников, использующих инновационные приемы в технике пастели, сформировавшиеся в искусстве под влиянием новых материалов и переосмысления традиционного опыта.

Методология и методы исследования. Методология исследования основывается на комплексном подходе, включающем искусствоведческий и феноменологический методы анализа, а также аналитическую интерпретацию методики работы с пастелью.

Источниковая / эмпирическая база исследования. Источниками исследования послужили репродукции произведений художников-пастелистов, представленные в цифровом формате в свободном доступе в интернете, а также научные изыскания по технике пастели.

Основная часть. Пастель, обладая мощным выразительным потенциалом и широким спектром технических приемов, занимает уникальное место в ряду художественных материалов. Данный материал дает неограниченные художественные возможности, благодаря бесчисленным цветовым и тональным звучаниям и сложному диапазону теплых и холодных тонов каждого цвета.

История пастельной живописи как самостоятельного вида изобразительного искусства насчитывает несколько веков, начиная с периода Возрождения. В начале XVI века пастель заняла прочное место в художественной практике. В это время во Франции был популярен особый тип погрудного портрета «а trois crayons». Он выполнялся черным мелом, сангиной и пастелью, с натуры за один – два сеанса. У итальянцев такое сочетание графических материалов называлось «а pastello». В дальнейшем подобные приемы рисования достаточно долго сохранялись. В XVIII веке, во время формирования и расцвета стиля рококо, пастель занимает основное место в творчестве художников. Она является быстрым и удобным материалом в выполнении различных рисунков, эскизов, этюдов пейзажа. Впоследствии различные приемы работы в технике пастели совершенствовали художники-импрессионисты.

На протяжении всей своей истории техника пастели представляла собой метод послойного нанесения сухой пастели, служащий созданию глубины и сложного по тону

цветового пятна. «Технологические особенности изготовления определяют методику и технику работы пастелью, – в связи с этим отмечает И. Стор. – При работе пастелью не требуется палитра. Необходимые оттенки цвета художник ищет непосредственно на бумаге или холсте, накладывая один цвет на другой или рядом с другим и смешивая их путем растирания или растушевывания» [2. С. 155].

Колористическое богатство является определяющей характеристикой пастели как художественного материала. Как справедливо отмечал Н.В. Одноралов, «характерной особенностью пастели является бархатистость и матовость цвета, получить которые в живописи невозможно никакими другими материалами» [3. С. 16]. Именно работа с цветом, возможность создавать сложные тональные вибрации и тончайшие цветовые нюансы лежит в основе выразительного потенциала пастели. «Основное назначение цвета, – говорил по этому поводу А. Матисс, – служить наилучшей выразительности. Я кладу свои тона без определенного плана. Если меня, может быть бессознательно, с самого начала привлекает какой-либо тон, то чаще всего по окончании работы я обнаруживаю, что я этот тон сохранил, изменив и преобразовав последовательно все остальные. Выразительность цвета я воспринимаю чисто инстинктивно» [4. С. 18].

Основой для работы в технике пастели служит бумага с определенной фактурной поверхностью, холст, картон. Когда художник пишет пейзаж, и, возможно, мотив работы выглядит несколько жестким по своей структуре, тяжеловесным (предполагается создать определенную фактуру), – в таком случае используют различные грунты. Их наносят с помощью губки, валиков, жесткой кистью для создания фактурной поверхности. После нанесения грунта далее продолжается работа пастелью. Если грунт определенного тона и цвета, он может оставаться не покрытым красочным слоем пастели, сохраняя свою первоначальную яркую фактуру и определенную тональность, тем самым участвуя в колорите работы. Цветной грунт, фактурная поверхность могут служить как своеобразная подкладка – имприматура.

Первый слой может быть нанесен с растушевкой характерного цвета определенного тона – это подмалевок. Он достаточно важен, когда в работе организуются, определяются тональные отношения. Это может быть первоначальный эскиз работы, где сразу можно задать основные массы форм и элементов композиции.

«Композиция, – отмечал Н.П. Крымов, – это выбор живописного пятна определенного размера, такого размера, который больше всего выражал бы ваше живописное переживание цвета» [5. С. 71]. К любой композиции подмалевков можно выполнить углем, акварелью. Можно написать работу на темном абразиве, – очень интересное ощущение, как будто после темной ночи наступает рассвет, природа просыпается, проглядывают первые робкие солнечные лучи, постепенно возникает свет – день начинается. В данном случае тон абразива служит тональным подмалевком, имприматурой, и работа ведется от темного к освещенным, светлым местам.

Далее происходит цветотональное наполнение картины, постепенно работа усложняется, уточняется детализировка форм, пластическая взаимосвязь, выразительность композиции, глубина и плановость, достигается колористическое единство и гармония законченной работы. Завершающая моделировка форм происходит путем штриховки и детализации.

Существует и другой способ ведения работы – метод «размывки», при использовании которого нужный оттенок пастели предварительно измельчается в порошок и растирается на поверхности бумаги, далее работа ведется влажной кистью. В зависимости от мотива, поставленных художником изобразительных задач можно сочетать различные приемы ведения работы, главное – достичь визуальной выразительности. Возможно быстро проложить большие тональные отношения, затем влажной кистью пройти по работе – немного размыть графическую жесткость, обобщить, тем самым достичь пластичной целостности. Далее вести работу постепенно, наслаивая пастель,

решать цветовые и тональные задачи. Позднее вводятся более яркие и насыщенные цвета, определяются акценты, свет, постоянно в процессе работы идет сравнение, анализ в сохранении планов, воздушно-пространственной перспективы, целостности и колористического единства всей работы.

На этапе завершения работы над пастелью возможна незначительная фиксация лаком-закрепителем. Можно завершить работу и без применения фиксатива, в таком случае она сохранит свою непосредственную фактуру, бархатистость, колорит существенно не изменится. Для сохранности поверхности пастели ее необходимо закрыть стеклом или оргстеклом. Чтобы пыль и пастель не притягивались к стеклу, следует предварительно на поверхность стекла нанести антистатическое средство.

Материал – пастель – диктует определенные приемы в технике и «раскрытии». Звучание этого приема непосредственно связано с определенной темой, мотивом работы, с выбором или созданием композиции и всего цветового строя картины.

Как утверждал С.С. Алексеев, «каждая творческая задача требует своего воплощения, свой живописной техники; портрет, натюрморт или пейзаж нельзя писать в одинаковой манере» [6. С. 34]. Каждому художнику свойственно обладать собственной индивидуальной техникой и видением материала. Справедливо мнение П.П. Чистякова: «Техника – это язык художника; развивайте ее неустанно, до виртуозности. Без нее вы никогда не сумеете рассказать людям свои мечтания, свои переживания, увиденную вами красоту» [7. С. 482].

Выдающимся художником-пастелистом был Э. Дега (1834–1917). Его «Голубые танцовщицы» передают трепетное ощущение праздника танца, которое поддерживает и сама техника художника, динамичные и выразительные штрихи – мазки пастели (рис. 1).

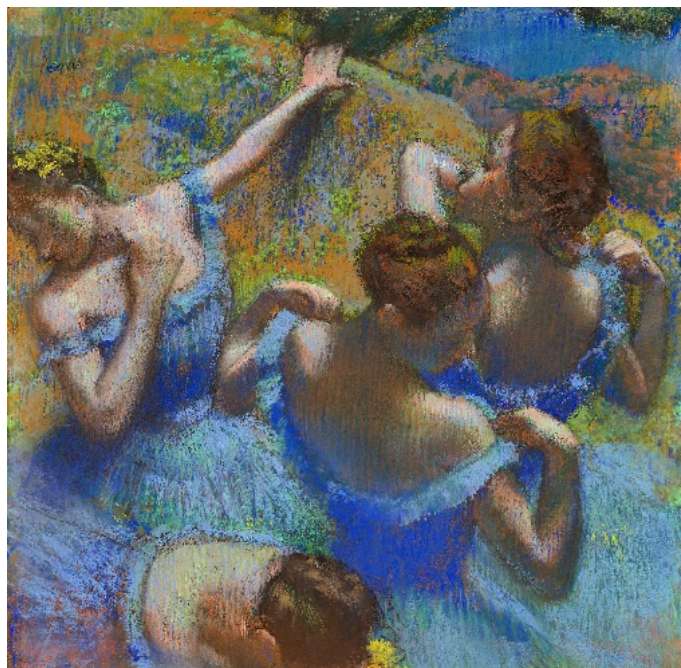

Рис. 1 Дега Э. Голубые танцовщицы (1897)

Как писал П. Муратов, автор статьи о Щукинской галерее: «Группа танцовщиц в сияющих сапфирами корсажах... нарисована с безупречным, изумительным мастерством. Ритм достигнут совершенный, электрический свет передан неподражаемо, красивы и гармоничны краски» [8. С. 72].

Э. Дега изобрел новый метод растушевки – он обрабатывал пастельный рисунок паром, а затем пальцами или кистью растирал штрихи и линии пастели. Если поверхность работы сохраняла свою влажность, то последующие нанесения пастели ложились мягко, что создавало некоторую иллюзию акварели и определенную легкость и хрупкость изображения.

Известна прекрасная картина швейцарского художника Ж-Э. Лиотара «Шоколадница» (рис. 2). Тончайшая работа, с последовательной, мягкой растушевкой нанесения пастели. Визуальная выразительность работы говорит не только о высочайшем уровне мастерства художника, но и о замечательных качествах материала пастели.

В России техника пастели стала известна в XVIII веке. Среди русских художников она получила широкое распространение в первой трети XIX века: А.О. Орловский писал портреты, А.Г. Веницианов любил жанровые композиции.

Рис 2. Лиотар Ж.-Э.
Шоколадница (ок. 1743–1745)

В конце XIX века художники в своих работах обращались к экспериментам с техникой пастели. Например, Л.О. Пастернак соединял пастель и темперные краски; В.Э. Борисов-Мусатов в своем творчестве использовал пастель и масло, темперу, акварель, гуашь. Картина В.Э. Борисова-Мусатова (1870–1905) «Дама в голубом» написана в смешанной технике: акварель подчеркнута, доработана пастелью, что создает впечатление звучащей музыки, благодаря тонкому изображению хрупкой поэтичной модели. На работах В.Э. Борисова-Мусатова вначале прописан тонкий деликатный подмалевок акварели, поверх него нанесена чуть более плотная тональная штриховка пастели, которая уточняет и моделирует форму элементов композиции.

М.А. Врубель (1856–1910) часто обращался в своем творчестве к пастели – например, его знаменитая «Жемчужина» выполнена на картоне, в смешанной технике – пастель, гуашь, уголь (рис. 3).

Пастели В.А. Серова (1865–1911) наполнены живописностью и лиричностью. В его работах линия доминирует во всем богатстве тональных возможностей пастельной техники. Почерку художника присущи мягкость пастельного карандаша, использование растушевки, деликатное прикосновение

пастели к бумаге, спокойный цветотональный колорит (рис. 4).

Рис. 3. Врубель М.А. Жемчужина (1904)

В конце XIX – начале XX вв. многие художники России также работали в технике пастели. Манера рисования была различной, использовались определенные выбранные приемы, с учетом специфики материала, его состава и изготовления. Художники объединения «Мир искусства» – М.В. Добужинский, К.А. Сомов, Л.С. Бакст, Н.С. Гончарова, З.Е. Серебрякова, А.Н. Бенуа – обладали индивидуальным почерком и манерой исполнения, их работы полны изящества и артистизма, построены

Рис. 4. Серов В.А. Портрет
Е.А. Красильщиковой (1906)

на колористическом единстве целого, проникнуты светом, что свойственно технике пастели.

Техника пастели переживала как периоды спада, так и подъема; наиболее заметное оживление и интерес к данному материалу происходит во второй половине XX века. Например, А.Е. Архипов (1862–1930) чаще всего писал маслом, но в последние годы своей жизни обращался к пастели, используя серый плотный картон с шероховатой фактурной поверхностью. Его техника работы пастелью сходна с его техникой живописи маслом – такая же широкая манера письма, в которой звучала рельефность в передаче формы (рис. 5).

Рис. 5. Архипов А.Е.
Крестьянка (1909)

И.И. Бродский (1884–1934) выработал свою определенную манеру и технику, свой стиль «ажур». Для пастели он использовал бумагу темно-серого цвета или писал на простой оберточной бумаге «крафт» (рис. 6).

Произведения А.Я. Головина (1863–1930) отличались высоким живописным мастерством и оригинальной техникой работы: в основном он работал клеевыми красками, гуашью, темперой и пастелью (рис. 7). Художник использовал бумагу с шероховатой поверхностью, особым образом обработанную, или писал на загрунтованном холсте, покрытом тонким слоем клеемелового грунта (проклейкой, состоящей из мела и раствора столярного клея). Заключительную моделировку цветом, после основной живописи, он выполнял пастельными карандашами по свежей темпере, нанося мягкие штрихи, или втирая пастель пальцем. Интересен технический прием А.Я. Головина: на холсте он смешивал клеевую краску для выполнения театральных декораций, темперу, гуашь, и в эти влажные краски он втирал пастель.

Рис. 6. Бродский И.И. Псков. Ветлы (1913)

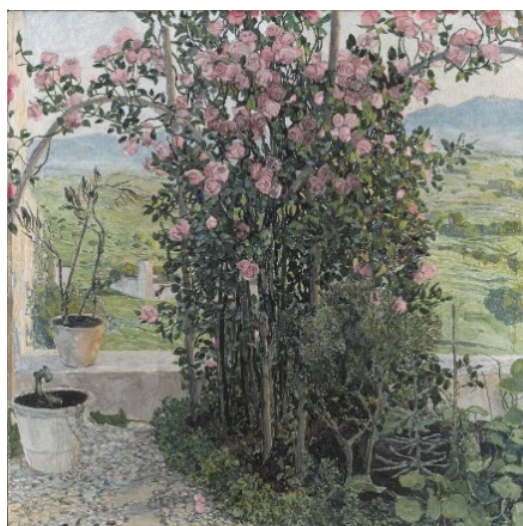

Рис. 7. Головин А.Я.
Умбрийская долина (1910-е гг.)

И.В. Космин (1882–1973), работая в технике пастели, разрабатывал свои способы подготовки поверхности бумаги и холста под пастель. Для грунтовки холста он готовил раствор средней крепости из желатина, казеинового клея или мучного клейстера, после добавлял немного красящего вещества определенного цвета и измельченный

абразив пемзы, стекла или песка. Этой жидкой массой он покрывал холст тонким слоем. Для получения бумаги с ворсистой поверхностью, похожей на замшу, проклеенную клейстером бумагу посыпал массой из ворсистого сукна. Также многие свои пастели И.В. Космин писал на плотном мелкозернистом тонком льняном холсте, предварительно окрашенном и наклеенном на картон. Пастель он наносил пальцами руки, как подмалевки, затем работал штрихом. Данный метод работы интересен и часто используется современным художниками.

Отдельные работы, выполненные в смешанной технике темперы и пастели, Б.М. Кустодиев (1878–1927) писал на плотном льняном холсте, покрытом тонким слоем клеевого грунта. Плотный картон он покрывал специальным составом с абразивом.

Интересна методика работы А.И. Лактионова (1910–1972), которую он описывал следующим образом: «Работа художника пастелью начинается с рисунка, детально выполняемого на бумаге остро отточенным углем. Закончив рисунок, он берет пастельный карандаш темного цвета, но теплый по тону (например, натуральную умбру или жженую сиену) и прорабатывает им форму в рисунке светотенью в одном тоне. Затем переходит на работу светом и цветом, начиная с самых светлых тонов и кончая самыми темными» [1. С. 139]. Свои пастели художник писал на плотной оберточной бумаге, которую наклеивал на плотный холст. Далее покрывал поверхность бумаги клеевым составом с абразивом тонкого помола пемзы и красочным порошком. Работая пастелью, А.И. Лактионов пользовался «в зависимости от модели и от задуманного им живописного решения различными приемами, начиная от штриха и кончая фактурно выраженным мазком, прибегая при этом к растушке, кусочку замши, пальцам руки» [1. С. 139].

С.В. Малютин (1859–1937) работал пастелью на серой древесной плотной оберточной бумаге, предварительно наклеивая ее на коленкор или на тонкий холст крахмальным клеем. Бумагу прошкуривал мелкозернистой наждачной бумагой, и поверхность для работы приобретала поверхность замши. Пастель он использовал собственного изготовления, мягкой и пластичной фактуры, что позволяло ему втирать ее в поверхность бумаги. Благодаря этой технике пастели С.В. Малютина не требовали закрепления и обладали достаточной сохранностью.

На основании анализа работ старых мастеров можно выделить характерные особенности работы пастелью, отметим их.

1. Использование традиционных основ – преимущественно бумага, картон или холст, часто тонированные.
2. Применение имприматуры и грунтов: активное использование цветной имприматуры и самостоятельно приготовленных грунтов.
3. Смешанная техника: совмещение в одной работе пастели с другими материалами, такими как акварель, гуашь, уголь или темпера.

Индивидуальная манера каждого автора и творческие эксперименты развивали технологию и приносили в нее новшества.

Рассмотрение традиционных методов работы с пастелью закономерно подводит к анализу технологий, сформировавшихся у современных авторов. Их становление неразрывно связано с развитием и усовершенствованием в области художественных материалов. Улучшение состава пастели и расширение ассортимента цветовой палитры, появление фиксативов, фактурной бумаги не просто обогатили палитру художников, но и повлияли на новые технологические приемы, оказав тем самым прямое воздействие на саму методику работы. Само изменение качества материала пастели уже внесло инновации в технику работы пастелью. В связи с этим уместно привести слова А. Матисса: «Так как рисунок и цвет являются средствами выражения, они изменяются. Отсюда странное впечатление, производимое новыми средствами, поскольку

они соответствуют иным вещам, чем те, которыми интересовались предыдущие поколения» [4. С. 45].

Появились новые виды пастели, такие как водорастворимая, акварельная, масляная; кратко охарактеризуем методику работы с ними.

– Водорастворимая пастель – когда готовую работу или работу на определенном этапе можно частично или полностью размыть водой, в зависимости от замысла ее построения.

– Акварельная пастель содержит водорастворимые пигменты, которые дают возможность размыть штрихи пастели, что создает эффект прозрачности и тонкого визуального звучания работы.

– Восковая пастель удобна в работе в смешанной технике – такая работа выглядит более декоративной. Также в процессе выполнения работы используют оптическое смешение цветов, когда наносят определенные штрихи, мазки, пятна рядом друг с другом, что позволяет увидеть определенный цвет, оттенок. Этот прием ранее мы могли увидеть у художников-импрессионистов.

– Масляная пастель – при ее изготовлении как связующее вещество используется минеральное масло. Она не обладает такой бархатистостью, как сухая пастель, но лучше держится на бумаге, сложнее растушевывается, ее можно размыть специальным растворителем, применяя предварительный подмалевок, и далее последовательно вести работу. После завершения работы она не требует закрепления, так как после ее высыхания на поверхности образуется характерная твердая пленка. При работе с масляной пастелью возможно создавать густые и рельефные мазки – «импасто», при этом возникает эффект объема. «Сграффито» – если процарапать верхний слой пастели тонким предметом, можно достичь различных эффектов: деталей, тонких прозрачных структурных линий.

– Компьютерные технологии имитируют технику пастели. Например, электронная программа «Pastello» проста и удобна в использовании, стилизует работы под рисунок сухой пастелью. Кисти для графических редакторов (например, для программы «Photoshop») создают характерную для пастели фактуру. В целом компьютерные технологии позволяют создать эффект использования мягкого графического материала в цифровом изображении. Необходимо отметить, что «отрицательное свойство электронной графики в том, что она лишает художника и зрителя удовольствия насладиться живым штрихом, мазком, линией» [9. С. 16].

Современное развитие пастельной техники, обусловленное появлением качественных материалов от ведущих мировых производителей, значительно обогатило ее художественные возможности. Широкий ассортимент специализированной бумаги разнообразной фактуры и цвета не только упрощает подготовительный этап, но и открывает новые пути для творческих экспериментов.

Еще одним следствием технологического прогресса стало значительное расширение жанрового и стилистического диапазона современной пастели. Безграничные колористические и фактурные возможности материала открывают перед художниками свободу в решении сложных формальных и пластических задач. Эти изменения выразительного языка закономерно отражаются на технике и технологии работы. Нагляднее всего развитие методов можно проследить на примере творчества современных художников-пастелистов.

Произведения испанского художника Висенте Ромеро (1956 г.р.) отличаются удивительным светоносным колоритом, сложнейшей техникой, близкой к живописной подаче изображения (рис. 8). Его отличительной манерой является обращение к изображению прекрасных женщин, расположенных на контражуре, тончайшая светотональная моделировка формы, богатство яркости, сложная тональная трактовка драпировок. Художник использует подмалевок в первоначальном слое с дальнейшей графической проработкой формы.

Художник Антонио Абад (1953 г.р.) часто использует для работы яркую цветную основу (рис. 9). А. Абад работает на картоне для пастели с абразивным нанесением, что придает его произведениям контрастность графических выражений, яркость и звучность завершенной работы [10. С. 33].

Рис. 8. Ромеро В. Женщина, сидящая на кресле с розовым платьем (2020)

Рис. 9. Абад А. Курс на пристань (2020)

Отличительной чертой живописных работ китайского художника Линг Ли является сочетание больших цветотональных отношений с организацией предварительного подмалевка (рис. 10)¹ [10. С. 78].

Сергей Усик (1958 г.р.), российский художник из Санкт-Петербурга, предпочитает работать в жанре пейзажа. Его картины отличаются деликатной манерой исполнения. Работает он на тонированной бумаге, предпочитает, чтобы цвет и тон бумаги просвечивался сквозь красочный слой нанесенной пастели, тем самым создавая особую хрупкость и изящность изображения (рис. 11).

Художники Катерина Белая и Игорь Кригер работают на пленере, создавая пейзажи с натуры. Рисуют на цветной бумаге, оргалите, используя цвет основы как подкладку. Наносят пастель, растушевывая ее до плавных переходов, после прорабатывают штрихами, накладывая их друг на друга (рис. 12). Работам Елены Бобровой, художника из Омска, присуща монохромность колорита [11. С. 159]. Ее графическая манера отличается конструктивной жесткостью изображения элементов пейзажа.

Работам Ирины Полевой, художника из Краснодара, свойственна «чарующая изысканность, бархатистость, свежесть и воздушность», и она, по словам Д.И. Гангура, «в совершенстве владея этой техникой, создает эффектную фактурную ткань-полотно для своих воспоминаний об «уходящем городе»» [12. С. 12].

Чтобы составить полную картину развития и разнообразия жанров, в которых сегодня представлена пастельная техника в России, обратимся к опыту Всероссийских выставок. В 2011 году в Омске состоялась I Всероссийская выставка работ художников-пастелистов. В результате электронного голосования по России на выставку было

¹ Рисунки 10-13 размещены на обложке.

отобрано 590 работ, приняли участие 260 художников из 39 регионов России [13]. Работы художников были достаточно разнообразны, выполнены в различных жанрах и индивидуальной стилистической манере. В экспозиции преобладала академическая и традиционно-реалистическая манера передачи изображения. Достаточно много было работ, выполненных в формальной изобразительной интерпретации, со сложным абстрактным колоритом и в смешанной технике – монотипия клеевых красок в сочетании с графикой пастели.

В 2021 году была организована II Всероссийская выставка работ художников-пастелистов. При участии 213 авторов, представивших 523 работы, экспозиция была представлена на площадках Дома художника Государственного областного художественного музея «Либеров-центр», Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, Исторического парка «Россия – моя история» [11].

Выставки такого масштаба показали культурную значимость, высокий уровень и разнообразие техник творческих работ художников-пастелистов, в которых прослеживается преемственность традиций и новаторские достижения в искусстве российской пастели. Современные художники-пастелисты продемонстрировали сложные колористические возможности пастели, обновление изобразительных тенденций, пластических выражений штриха, линий, пятен, контуров. Разнообразие технических и стилистических подходов свидетельствует о формировании в современной пастели черт «синтетического стиля». Этот стиль, берущий истоки в начале XX века, характеризуется смешением различных материалов и фактур в рамках одной работы. Такой подход к творчеству в технике пастели предоставляет художникам неограниченные возможности для экспериментов с формой и цветом, что отражает вектор развития современного искусства.

Таким образом, систематизируя ключевые особенности работы современников в технике пастели, можно выделить следующее:

- 1) использование современных материалов для основы, таких как фактурная бумага, оргалит, картон, а также специальные грунты для работы пастелью;
- 2) объединение материалов, смешанная техника: сочетание пастели с другими графическими (уголь, соус, сангина) и живописными (акварель, гуашь, акрил, темпера) материалами в рамках одной работы;
- 3) универсальность применения: использование пастели не только для длительных работ, но и для краткосрочных набросков;
- 4) расширение жанрового и стилистического диапазона: художники выходят за рамки традиционных тем и обращаются к новым сюжетам;
- 5) влияние цифровых технологий: появление цифровых работ, имитирующих технику и фактуру пастели.

Сопоставляя работы современных художников-пастелистов с наследием старых мастеров, можно прийти к ряду заключений. Прежде всего, прослеживается историческая преемственность; в ходе анализа техник старых зарубежных и русских мастеров и художников XX–XXI вв. было выявлено устойчивое использование традиционных методов: работа на тонированных основах, использование имприматуры, самостоятельное изготовленных грунтов и применение смешанных техник. Это стало фундаментом для современных инноваций.

Усовершенствование материалов, появление новых видов пастели, фактурных основ и фиксативов в XXI веке стало основной причиной изменений в технике работы пастелью, что расширило выразительность художественного языка художников-пастелистов и обусловило расширение жанрово-стилистического диапазона их работ. Это подтвердили картины российских художников-пастелистов, представленные на I и II Всероссийских выставках пастели в Омске. Констатируя появление большого количества работ, выполненных в смешанной технике, можно говорить о становлении «синтетического

стиля» – устойчивого направления, характеризующегося соединением различных художественных материалов в одной работе. Это отражает общую тенденцию к смешанным техникам и экспериментам в современном искусстве. Итак, выявленные инновации в технике работы пастелью вписаны в контекст исторического развития, что подтверждает их преемственную связь с наследием старых мастеров при принципиально новых возможностях, открытых развитием материалов и технологий.

Литература

1. Виннер А., Лактионов А. Техника советской портретной живописи. М.: Профиздат, 1961. 190 с.
2. Стор И. Декоративная живопись. М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. 328 с.
3. Одноралов Н. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве. М.: Просвещение, 1988. 172 с.
4. Матисс А. Сборник статей о творчестве. М.: Изд-во иностранной лит., 1958. 124 с.
5. Крымов Н. Художник и педагог: статьи, воспоминания. М.: Изд-во Академия художеств СССР, 1960. 264 с.
6. Алексеев С. О колорите. М.: Изобразительное искусство, 1974. 174 с.
7. Чистяков П. Письма, записные книжки, воспоминания. М.: Искусство, 1953. 590 с.
8. Путеводитель по выставке «Щукин. Биография коллекции» / ред. А. Данилова, А. Игнатьев. М.: ABCdesign, 2019. 160 с.
9. Графика. Юг России. XXI век: альбом / В. Бегма. Ростов н/Д: ИПО ЮФУ, 2013. 216 с.
10. V Международная биеннале пастельной живописи: альбом-каталог / Гарсиа-Аргуэльес Х.Овьедо, 2020. 152 с. (На исп. яз.).
11. II Всероссийская художественная выставка «Пастель России»: альбом-каталог / сост. А. Машанов, Г. Лузянина. Омск: Типография «Золотой тираж», 2021. 239 с.
12. Всероссийская художественная выставка «Пастель России»: альбом-каталог / ред. Л.К. Богомолов. Омск: ООО «Альфа-порте», 2011. 288 с.
13. Гангур Д.И. Камерные пространства «уходящего города» в произведениях кубанских художников // Культурная жизнь юга России. 2023. № 3 (90). С. 7–18.
14. Беда Г. Тоновые и цветовые отношения в живописи. М.: Советский художник, 1964. 78 с.

Innovations in pastel art techniques

Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii – Cultural Studies of Russian South, 2025, 4 (99), 69–80
DOI: 10.24412/2070-075X-2025-4-69-80

Irina A. Poleva, Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, Russian Federation).
E-mail: irina-poleva@mail.ru

Keywords: pastels, innovations, the technique of working with pastels, pastel base, methods of fixing the color layer, texture, color.

This article is devoted to a comprehensive study of innovations in the technique of pastel painting, considered through the prism of the historical continuity of methods from the Old Masters to contemporary artists. The research is based on a comparative analysis of the working methods of prominent pastel artists from different eras, such as Edgar Degas, Jean-Étienne Liotard, Valentin Serov, and Mikhail Vrubel, as well as modern practitioners.

The work identifies and characterizes the cause-and-effect relationship between the rapid development of art material science in the 21st century and the evolution of the artistic language of pastel. The emergence of new types of pastels (oil, water-soluble, wax),

specialized fixatives, and a wide range of textured papers and primers is analyzed as a key catalyst for technological innovation. These advancements have directly influenced the emergence of new artistic methods and expanded the expressive potential of the medium.

A systematic classification of modern pastel techniques is developed, which includes key areas: the use of modern foundations and specialized primers; the synthesis of materials and mixed media; the significant expansion of genre and stylistic range; and the influence of digital technologies that imitate pastel texture. This classification serves as a foundational framework for understanding the current technology of working with pastels.

The practical significance of the study lies in the systematization of valuable historical and modern techniques, the results of which can be integrated into the contemporary artistic context and modern art education methodologies. The conclusions confirm that the identified innovations in pastel technique are firmly embedded in the context of its historical development, demonstrating a continuous connection with the heritage of the Old Masters while being enriched by the fundamentally new possibilities offered by modern materials and technologies.

References

1. Vinner, A. & Laktionov, A. (1961) *Tekhnika sovetskoi portretnoi zhivopisi* [The technique of Soviet portrait painting]. Moscow: Profizdat.
2. Stor, I. (2004) *Dekorativnaya zhivopis'* [Decorative painting]. Moscow: Moscow State Technical University named after. A.N. Kosygina.
3. Odnoraltov, N. (1988) *Materialy, instrumenty i oborudovanie v izobrazitel'nom iskusstve* [Materials, tools and equipment in fine arts]. Moscow: Prosveshchenie.
4. Matiss, A. (1958) *Sbornik statei o tvorchestve* [Collection of articles about creativity]. Moscow: Publishing House of Foreign Literature.
5. Krymov, N. (1960). *Khudozhnik i pedagog : stat'i, vospominaniya* [Artist and teacher: articles, memories]. Moscow: Publishing house Academy of Arts of the USSR.
6. Alekseev, S. (1974) *O tsvete* [On color]. Moscow: Fine Arts.
7. Chistyakov, P. (1953) *Pis'ma, zapisnye knizhki, vospominaniya* [Letters, notebooks, memoirs]. Moscow: Art.
8. Danilova, A. & Ignatiev, A. (2019) *Putevoditel' po vystavke "Shchukin. Biografiya kollektsii"* [Guide to the exhibition "Shchukin. Biography of a Collection"]. Moscow: ABCdesign
9. Begma, V. (2013) *Grafika. Yug Rossii. XXI vek: Al'bom* [Graphics. South of Russia. 21st century: Album]. Rostov n/D: IPO SFedU.
10. Garsia-Argbells, J. (2020) *V Mezhdunarodnaya biennale pastel'noi zhivopisi: al'bom-katalog* [V International Biennale of Pastel Painting, album-catalogue]. Oviedo.
11. Mashanov, A. & Luzyanina, G. (ed.) (2021) *II Vserossiyskaya khudozhestvennaya vystavka "Pastel' Rossii": al'bom-katalog* [And the All-Russian art exhibition "Pastel of Russia": album-catalog]. Omsk: Printing house "Golden Edition".
12. Bogomolov, L.K. (2011) *Vserossiyskaya khudozhestvennaya vystavka "Pastel' Rossii": al'bom-katalog* [All-Russian Art Exhibition "Pastel of Russia": Album-Catalog]. Omsk: Alfa-porte LLC.
13. Gangur, D.I. (2023) Kamernyye prostranstva "ukhodyashchego goroda" v proizvedeniyakh kubanskikh khudozhnikov [Chamber spaces of the "fading city" in the works of Kuban artists]. *Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii – Cultural life of the South of Russia*. 3 (90). pp. 7–18.
14. Beda, G. (1964) *Tonovye i tsvetovye otnosheniya v zhivopisi* [Tonal and color relationships in painting]. Moscow: Soviet Artist.