

Искусствоведение

УДК 76.03/.09 И.А. Полева

Полева Ирина Анатольевна, член Союза художников России, член Международной ассоциации пастелистов ASPAS (Испания), доцент кафедры академического рисунка и живописи Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: irina-poleva@mail.ru

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСКУССТВА ПАСТЕЛИ В ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ ВЫСТАВОК

Автор статьи рассматривает особенности искусства пастели, становление и развитие пастельной техники на примере творческих работ художников. Особое внимание уделяется анализу и специфике проведения Международной выставки пастели ASPAS (Испания), организованной Международной ассоциацией пастелистов, членом которой является автор. Также в статье представлены тенденции и особенности развития пастели в России на примере последней Всероссийской художественной выставки «Пастель России» в Омске.

Ключевые слова: искусство пастели, особенности техники, цвето-тональная моделировка формы, колорит, бархатистость материала.

Poleva Irina Anatolyevna, member of the Artists' Union of Russia, member of the International association of pastelists ASPAS (Spain), associate professor of department of academic drawing and painting of the Krasnodar state institute of culture (33, im 40-letiya Pobedy st, Krasnodar), e-mail: irina-poleva@mail.ru

THE CURRENT STATE OF PASTEL ART IN THE SPACE OF INTERNATIONAL AND RUSSIAN EXHIBITIONS

The author of the article examines the features of pastel art, the formation and development of pastel technique on the example of creative works of artists. Special attention is paid to the analysis and specifics of the International Pastel Exhibition ASPAS (Spain), organised by the International Association of Pastelists, of which the author is a member. The article also presents the trends and features of the development of pastels in Russia on the example of the latest All-Russian art exhibition «Pastel of Russia» in Omsk.

Keywords: pastel art, features of the technique, color and tonal modeling of the form, color, velvety of material.

Пастель достаточно деликатна и изысканна в технике графических материалов, она одновременно относится и к живописи, и к рисунку, ее отличают мягкость и бархатистая фактура, ее палитра обладает богатым цветовым строем.

Пастель — это различные по цвету мелки. Различный мел использовался художниками достаточно давно. Им рисовали на картоне и других поверхностях, часто к нему прибегали, когда необходимо было усилить какиелибо акценты в изображении. Уже с XVI века в технике пастели работали многие знаменитые художники того времени, и в дальнейшем художники часто использовали в своем творчестве этот графический материал.

Художники-импрессионисты обращались к пастели, используя ее чудесные качества, которые помогали в работе на пленэре — изысканность тональных отношений, скорость и легкость письма.

Этот материал позволяет найти художнику определенный стиль, некоторую небрежную манерность, что характерно для быстрых зарисовок с натуры. Очень красиво работы, выполненные в технике пастели, выглядят на специальной бумаге или тонированном картоне, покрытом легким абразивным грунтом.

По мере развития производства и улучшения качества пастельных мелков, ориентировочно, с XVII века, в искусстве появляются художники-пастелисты.

Иногда пастель используют как завершающий этап моделировки формы и уточнения деталей при работе с акварелью, темперой.

В работе с пастелью существуют и некоторые технические особенности — цвет сложно подобрать на палитре. Поэтому применяют в работе различные цвета бумаги, которая может просвечиваться сквозь пастельный слой и создавать необходимый дополнительный оттенок; или иногда предварительно наносят тонированный грунт на основу перед началом работы.

Существует мнение, что искусство пастели относится к графике. Но в технике пастели, используя различные приемы, можно достичь и интересного живописного эффекта, и определенного настроения.

Готовую работу оформляют в паспарту и закрывают стеклом. Пастель со временем не изменяет свой цвет и колорит, такая картина сохраняется достаточно долго. В современное время существуют прекрасные материалы и фиксативы, которые защищают и фиксируют поверхность работ, не меняют общий цветовой строй произведения. Следовательно, работа, выполненная в технике пастели, может быть как произведением графики, так и живописи. Особенно восхитительны написанные в пастели пейзажи, т.к. они имеют одухотворенность, воздух, свое настроение и состояние.

Пастель незаменима на пленэре, что формирует собственное эстетическое восприятие, развивает образное мышление, помогает ощутить особый лиризм, в

котором превалирует эмоциональное чувство красоты. Художник, находясь в определенном контакте с природой, духовно обогащается, находит вдохновение, открывает для себя новые пути в искусстве, в творчестве. Такое общение формирует утонченное, рафинированное восприятие, при котором впечатление художника преобразуется в единое целое, живописное, искрящееся цветом и светом, определенным состоянием произведение.

Пастельные общества существуют во многих странах мира. В Англии, Германии, Испании, Канаде, вплоть до Китая и Японии. Старейшее из них, естественно, французское, ему больше 100 лет. Существует и международная ассоциация, объединяющая национальные организации и размещающаяся в США (IAPS), которая основана в 1892 г.

ASPAS — Международная ассоциация пастелистов в Испании, основанная в 2007 г. Место проведения первой выставки в 2011 г. — залы исторического комплекса Университета г. Овьедо (основан в 1608 г.) (рис. 1). В этой международной выставке приняли участие художники из 17 стран. Самые активные — из Испании, Франции и России.

Цель международных ассоциаций пастели — возрождение старой традиционной европейской школы сухой пастели и пропаганда этого замечательного вида искусства, как среди профессионалов-живописцев, так и во всем мировом культурном сообществе.

Исторический культурный центр и столица Астурии — северо-западной провинции Испании — просто создан для художников. Расположенный в стороне от традиционных туристических маршрутов, он собрал и сохранил богатые культурные коллекции, среди домов с толстыми вековыми стенами и вековыми деревьями.

Старинный город Овьедо основан в 761 г. Он считается настоящим заповедником дороманской архитектуры. 14 храмов, построенных преимущественно в IX-X веках, включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самыми ценными для истории считаются памятники архитектуры. С храмами первых астурийских королей здесь соседствуют

готические соборы, изысканные дворцы эпохи барокко и постмодернистские сооружения.

Следующие выставки пастели Международной ассоциации пастелистов ASPAS стали проводиться в выставочной галерее, находящейся на одной из центральных исторической площади г. Овьедо, — галерея Trascoralles. За прошедший период с 2011 по 2020 гг. Международная ассоциация пастелистов ASPAS провела 5 выставок — Биеннале пастели. На этих выставках экспонировались и работы автора данной статьи. В частности, в 2016 г. работа «Наследие» удостоена премии «Сопte a Paris». Во время проведения выставок также были организованы мастер-классы.

При подготовке к очередной Биеннале, которая должна была состояться в марте 2020 г. в Овьедо, был избран состав жюри ASPAS. В состав жюри вошли художники из категории «Квалифицированный художник ASPAS». Задача жюри состояла в оценке работ по 10 бальной шкале в соответствии с рядом критериев:

- техника пастели;
- передача состояния среды;
- организация композиции;
- гармония цвето-тональных отношений;
- визуальная выразительность произведения;
- техническое совершенство и художественная ценность произведения.

Были высланы на электронную почту фотографии картин претендентов на участие в выставке, без фамилий, только определенный шифр участника. Необходимо было оценить работы по заданным критериям, выставить заслуженное, на наш взгляд, мнение, количество баллов, заполнить оценочные листы. Присланных работ было 264, от художников Испании, Франции, Польши, России, Германии и Бразилии. В дополнение к работам, которые необходимо было оценить, имелись и 20 работ художников, представителей страны Почетного гостя выставки. На V Биеннале это были работы художников из Тайваня и Японии, которые жюри не оценивало.

работах художников-пастелистов, представленных на выставке Биеннале, прежде всего очевидна индивидуальная манера исполнения и совершенное владение выразительными живописно-пластическими И графическими возможностями пастели. Произведения были очень разнообразны эмоциональной философской ПО технике, сюжету, наполненности, определенному колориту, композиции и манере исполнения. Конечно, такая работа, – быть членом жюри, достаточно трудна, ответственна, но и очень интересна – увидеть столько картин различных художников. Затем оценка всех членов жюри анализировалась, и складывалось единое общее мнение об участии определенной работы в выставке. Выставка открылась в галерее Trascoralles 6марта 2020 г.

В России пастельная живопись наиболее ярко представлена в XVIII веке. Дальнейшее развитие происходило в XIX – начале XX вв.

В XX веке интерес к материалу и пастельному искусству заметно уменьшился.

В начале XXI снова возникает заинтересованность в пастели, особенно это можно проследить во время проведения различных международных фестивалей современных европейских художников-пастелистов.

Одними из первых проходили выставки в Италии (ноябрь 2002 г.). В России, в Санкт-Петербурге, в марте 2003 г., прошла выставка, посвященная 300-летию основания города.

В то время среди художников-пастелистов возникла замечательная идея — возродить искусство пастели, объединить художников-пастелистов благодаря участию в совместном крупномасштабном проекте. И такой проект состоялся — это была грандиозная выставка «Европастель».

В России Пастельное общество было основано в 1999 г. Оно объединяло художников-пастелистов, работающих в различных жанрах. Тогда стояли задачи сохранения этой техники рисования. За годы существования общества, с 1999 по 2007 г. организация вошла в Международную ассоциацию пастелистов (IAPS).

В дальнейшем были организованы и другие выставки, например, в 2003 г. – выставка «Академия пастели». В ней приняли участие 47 художников из разных городов России.

Таким образом, искусство пастели совершенствуется, развивается техника работы с пастелью, возникают новые направления графических приемов и визуальной выразительности. Изменяется и мышление современного художника-пастелиста: пастель дает возможность увидеть натуру иначе. Возникает фрагментарность композиции и откровенное визуальное выражение звучания пастели, ее бархатистости и нежной мелодии колорита.

Благодаря этому был организован Национальный союз пастелистов в России — 2018 г. Основные его цели — сохранение традиций в пастельной технике работы, содействие коммуникации среди художников-пастелистов разных стран и обмен опытом между ними.

Первая Всероссийская выставка пастели «Пастель России» проводилась в год 100-летия со дня рождения Народного художника России, члена-корреспондента РАХ, Лауреата Государственной премии им. И.Е. Репина, профессора А.Н. Либерова в Омске с 25.03.2011 по 11.04.2011 гг. в областном экспоцентре и с 15 по 28 апреля в доме художника. Впервые в Омске представлены работы художников-пастелистов из 39 регионов России.

Современная отечественная пастель характерна смешением стилистических манер и жанров. Все это позволяет утверждать, насколько жизнеспособна актуальна данный вид И эта техника И Прослеживаются академические и реалистические традиции XVIII-XX вв., эстетика художников Серебряного века. В жанровом отношении современная пастель включает в себя и портрет, и пейзаж ландшафтный, и городской архитектурный, бытовой жанр, «ню», натюрморт, условные композиции, театральные эскизы, книжную графику.

Особенно ярко и интересно представлены пейзажи с определенным визуально-выразительным состоянием. На наш взгляд, такие работы можно охарактеризовать как проявление национальной особенности отечественного

искусства — «пейзажного мышления». И работы, представленные на выставке «Пастель России», тому подтверждение. Пейзажи лирические, пластически убедительно решенные, эмоционально одухотворенные, на них предстают образы городов России.

В 2021 году, через 10 лет, в Омске снова проводится Вторая Всероссийская выставка пастели «Пастель России», посвященная 110-летию А.Н. Либерова (1911-2001 гг.), имя которого принадлежит по праву когорте выдающихся мастеров пастельной живописи второй половины XX столетия. Имя А.Н. Либерова является брендом Омского региона. Историческое значение А.Н. Либерова не ограничивается его личным художественным вкладом в развитие Российской пастели. Основав в 1960 г. Художественно-графический факультет в Омском государственном педагогическом институте, он вырастил целую плеяду художников-пастелистов, работающих в различных регионах нашей страны.

Выставка, проведенная в Омске 10 сентября 2021 года, имеет конкретные цели, такие как сохранение и развитие лучших традиций Российской школы пастели, развитие межрегиональных творческих связей, определение состояния современного графического искусства Российской Федерации.

Вторая Всероссийская художественная выставка «Пастель России» — совместный проект музея «Либеров-центр» и Омского отделения Союза художников России. Масштабный проект планировалось провести в Омске в сентябре — октябре 2021 г. сразу на четырех ведущих выставочных площадках города:

- Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А.Врубеля;
 - выставочный зал Омского отделения Союза художников России;
 - музейно-выставочный комплекс «Россия моя история».

Помимо выставки работ-участников из разных регионов России, в программе проектов предусмотрены:

- ретроспективная экспозиция произведений народного художника
 РСФСР А.Н. Либерова «Искусство созидания»;
- круглый стол «Современная Российская пастель: проблемы творчества и востребованности»;
- издание альбома-каталога «Вторая Всероссийская художественная выставка «Пастель России»;
- ежедневные культурные программы в рамках работы выставок,
 экскурсий, мастер-классы.

Анализируя и рассуждая о работе и творчестве в пастели, а этому было уделено много внимания во время проведения конференции в Омске, художники отметили определенные тенденции развития, популяризации пастели, ее значимости как графического материала.

Было отмечено, что Омск по праву считается современной столицей пастели, была дана обоснованная характеристика «либеровскому колориту» и лирико-эпическому пейзажу и свойственной ему «дисциплинированности цвета». Кроме этого, за «круглым столом» была дана оценка, подтверждающая тот факт, что во Второй Всероссийской выставке все же было мало портретов, преобладали пейзажи, натюрморты и формальные композиции.

Пастель – это элитарное искусство, требующее соответствующего вкуса и подготовки, определенного уровня культуры и умения видеть и изображать прекрасное.

Говоря о пастели, невольно восхищаешься ее художественными способностями, ее техникой, ее возможностью создавать особые пастельные тона, быть прозрачной, святящейся или создавать кроющий эффект. Пастельная техника очень богата художественными возможностями, обладает гибкостью, красотой и свежестью.

У художника-пастелиста свое понимание материала, этому способствует диапазон художественных свойств пастели, что позволяет вести поиски оригинальных средств выразительности. Отсюда и стремление к эксперименту и, как следствие, – свободе творчества.

Одна из особенностей искусства – сопровождать человека всю его жизнь. У художника его работа, его творчество поглощает не только все время, все его помыслы, все сердце, талант, но и становится профессией, становится смыслом его жизни.

Список использованной литературы:

- 1. *Арнхейм*, *Р*. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм / сокращ. пер. с англ. В.Н. Самохина; общ. ред. и вступ. статья В.П. Шестакова. М.: Прогресс, 1974. 392 с.
- 2. *Вибер, Ж.* Живопись и ее средства / Ж. Вибер; [сост. прим. М.М. Гольдберг и др.]. М.: Сварог и К, 2000. 230 с.
- 3. Волков, Н.Н. Восприятие предмета и рисунка / Н. Н. Волков. М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1950.-508 с.
- 4. Всероссийская художественная выставка «Пастель России»: альбом-каталог / сост. В.Ф. Чирков, Ю.В. Малахова; ред. Л.К. Богомолова. Омск, 2011. 288 с.
- 5. Вторая Всероссийская художественная выставка «Пастель России»: альбом-каталог / сост. А. Машанов; ред. Е. Буйнова. Омск, 2021. 240 с.
- 6. *Медведев, Л.Г.* Живопись. Гармония чувства, мысли, цвета / Л.Г. Медведев. СПб.: Мультипринт Северо-Запад, 2009. 152 с.
- 7. Пастели художников западноевропейских школ XVI-XIX веков / сост. Т. Д. Каменская. Ленинград: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1960. 153 с.
- 8. Творчество А.Н. Либерова и российская пастель: история и современность: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (26 марта 2011 года): к 100-летию народного художника РСФСР А.Н. Либерова / науч. ред. В. Г. Рыженко. Омск: ГОХМ «Либеров-центр», 2011. 156 с.
- 9. Φ лоренский, Π .A. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях / Π .A. Флоренский. M.: Прогресс, 1993. 324 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Университетский комплекс г. Овьедо (Испания).

Рисунок 2. Полева И.А.(Россия) «Настроение осени», б. пастель, 53 × 67 см, 2020 г.

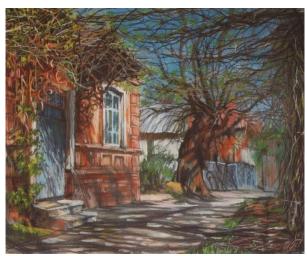

Рисунок 3. Полева И.А.(Россия) «Наследие», картон, пастель, 47 × 57 см, 2014 г.

Pисунок 4. Miller Eveline (США), «Lookingeast», 30×30 см.

Pucyнок 5. Sánchez Anguas (Испания), «Damasdelacorte», 94 × 75 см.

Рисунок 6. Полева И.А. (Россия) «Городской пейзаж ул. Пушкина», картон, пастель, 36 × 47 см, 2001 г.

Pисунок 7. Masako Takagi (Япония), «Blue», 35×53 см.

Pucyнок 8. Larlham Margaret (США) «Burning bush», 51 × 61 см.

Рисунок 9. Shoko Okawara (Япония), «Lost town», 34 × 45 см.

Pucyнок 10. Abad Gallego (Испания) «Rumboalmuelle», 70 × 90 см.

Pucyнок 11. Hefferlin Melissa (США) «Los amigos del limon», 34 × 49 см.

Рисунок 12. Добровольская Гаянэ (Россия) «Кусково в марте», 50×70 см.

Рисунок 13. Селиванова Анна (Россия) «Март», 49 × 29 см.

Pucyнок 14. Yang Zhao (Китай) «Sintitulo», 60 × 60 см.

Рисунок 15. Афиша
V Биеннале Международной выставки пастели (Испания, Овьедо, 2020 г.)

Рисунок 16. Jing Li (Китай) «Summer», 84 × 60 см.

Рисунок 17. Открытие V Биеннале Международной выставки пастели (Галерея «Traskoralles» в Овьедо, Испания, 2020 г.)

Рисунок 18. Проведение мастер-классов в рамках V Биеннале Международной выставки пастели (Галерея «Traskoralles» в Овьедо, Испания, 2020 г.)

Рисунок 19. Афиша Первой Всероссийской выставки пастели «Пастель России», 2011 г., Омск

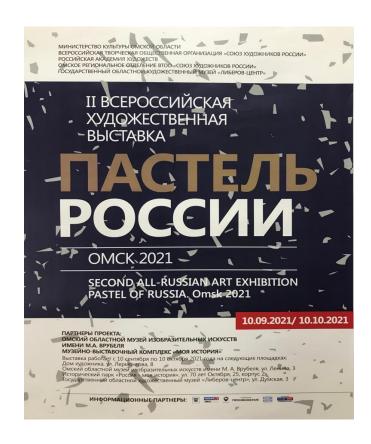

Рисунок 20. Афиша Второй Всероссийской выставки пастели «Пастель России», 2021 г., Омск

Рисунок 21. Экспозиция Второй Всероссийской выставки пастели «Пастель России», 2021 г., Омск