

Кузнецов Н.Г., кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой рисунка и живописи ФГБОУ «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Kuznetsov N.G., PhD in Art criticism, head of the drawing and painting department, Higher school for folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Значение техники масляной живописи в профессиональной подготовке будущих художников церковно-исторической живописи
Importance of oil painting techniques in the professional training of future artists of church historical painting

Аннотация. В статье рассматривается техника и технология масляной живописи во взаимосвязи с техникой лаковой миниатюрной живописи. Выявлены приемы живописи, характерные как для темперной, так и для масляной живописи: определены этапы процесса выполнения работы, использование тонких красочных слоев и лессировок. Определены технологические приемы для живописи с натуры, усовершенствующие процесс профессиональной подготовки будущих художников церковно-исторической живописи в Высшей школе народных искусств (академии).

Ключевые слова: техника и технология живописи, лаковая миниатюрная живопись, взаимосвязь, этапы выполнения работы, фактура, лессировка.

Abstract. The article discusses the technique and technology of oil painting in conjunction with the technique of lacquer miniature painting. The techniques of painting characteristic of both tempera and oil painting are revealed: the stages of the process of performing the work, the use of thin colorful layers and glazing are determined. The technological techniques for painting from nature, improving the process of professional training of future artists of church-historical painting at the Higher school of folk arts (academy) are determined.

Keywords: technique and technology of painting, lacquer miniature painting, interrelation, stages of work execution, texture, glaze.

С 2011 года в Высшей школе народных искусств на кафедре лаковой миниатюрной живописи ведется подготовка по специальности «Живопись», специализация церковно-историческая живопись. Уникальностью и особенностью подготовки студентов по этой специальности стало сохранение и развитие колористических, композиционных и технологических традиции иконописи и лаковой миниатюрной живописи конкретных исторических центров иконописи России (Палех, Мстера, Холуй). Начиная с 2017 года, успешно осуществляются защиты выпускных квалификационных работ в области церковно-исторической живописи, темами которых становятся

значимые события истории России, деяния людей, внёсших значимый вклад в историю и культуру страны.

Для дальнейшего совершенствования процесса подготовки в этой области необходимо усиливать взаимосвязь изучаемых профессиональных дисциплин: «Живопись», «Проектирование» и «Мастерство». Взаимодействие дисциплины «Живопись» с «Проектированием» и «Мастерством» может определяться техникой и технологией выполнения учебных живописных работ. Важно, чтобы изучаемые на занятиях приемы живописи не противоречили технически приемам написания лаковой миниатюрной живописи, а гармонично их дополняли. Для выбора технологических приемов живописи с натуры, которые будут наиболее эффективными при подготовке будущих художников церковно-исторической живописи, надо рассмотреть и проанализировать технику темперной живописи, которую изучают студенты на занятиях по мастерству и проектированию. Можно выделить единые факторы, влияющие на технологический процесс написания живописной работы темперными и масляными красками. К таким факторам, относятся, основы, на которых выполняются работы (картон, холст, доска и т.д.), грунт под живопись, характер и структура красочного слоя и поэтапность ведения работы.

Выбор основы и грунта под живопись влияет на дальнейший ход работы в масляной и темперной живописи. В лаковой миниатюре используется гладкая поверхность папье-маше или ДСП. Грунт под живопись, как правило, – цветной черный, красный, в более редких случаях – белый. Гладкая загрунтованная поверхность очень хорошо подходит для техники темперной живописи, красочный слой образуется тонкими полупрозрачными и прозрачными слоями. Будет логично при выполнении живописных этюдов использовать основы и грунты с подобными характеристиками. Также техника масляной живописи позволяет исполнять учебную работу тонкими слоями, с минимальным использованием фактуры.

Сравнивая технику лаковой миниатюрной живописи с техникой масляной живописи можно рассмотреть этапы выполнения студентами лаковой миниатюры (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Белильная подготовка

Рис. 2. Роскрышь разбеленными колерами

Рис. 3. Завершающий этап. Графика, притинки

В лаковой миниатюрной живописи можно выделить следующие этапы выполнения работы [2]:

1. На первом этапе выполняется раскрытие композиции в цвете – роскрышь. Раскрываются фоны, позымы, архитектура. Живопись ведется тонкими слоями. Необходимый цвет и тон роскрыши достигается в несколько этапов. Слои наносятся полупрозрачными красками и укладываются кистью таким образом, чтобы создать эффект вибрации тона.

2. Второй этап – выполнение прописи. Пропись выполняется для восстановления линейного рисунка, который ослаб в процессе раскрытия формата цветом. Линии выполняются с различным нажимом, разного масштаба.

3. На третьем этапе цветом моделируется форма и выявляется условный объём. Цветовой строй композиции обогащается. Для моделировки складок одежды, архитектуры, пейзажа используются мягкие плавы (жидкие, полупрозрачные слои краски). В процессе выполнения плавей достигается гармоничность цветовых сочетаний и цельность всей композиции.

4. На четвертом этапе выполняются пробела. Пробела выявляют свет, создавая объём. Как правило, пробела выполняются тем же цветом, что и роскрышь, в который добавляются белила. Иногда пробела наносятся другим цветом, в результате усиливается цветовое звучание колорита всей работы. Пробела наносятся в три слоя, первый слой – с небольшим количеством белил, во второй слой добавляется больше белил. В третьем слое наносятся линейно пробела чистыми белилами на вершинах формы.

5. Завершающий этап – отделка. Производится детализировка элементов композиции, некоторые детали смягчаются, достигается цельность всего изображения. Живопись ведется послойно, каждый следующий слой наносится более светлой краской, который ступшевывается по краям с нижележащим слоем. Таким образом, получается построить мягкую лепку

объёма изображаемых предметов. В живописи первые слои краски остаются видны только в теневых участках изображения. Можно определить характерные особенности темперной техники живописи: процесс написания разделен на этапы, живопись ведется тонкими слоями, важная роль отводится лессировке, которая выполняет моделирующую и тонирующую функцию.

Описав и определив основные особенности техники темперной живописи необходимо рассмотреть технику масляной живописи и сопоставить приемы и технологические особенности двух техник. Полученные результаты сравнения дадут возможность выявить близкие технические приемы, как для темперной, так и масляной живописи, что позволит наиболее эффективно выстроить технологические приемы ведения учебной работы по живописи в процессе обучения будущих художников церковно-исторической живописи. Проанализировать технику масляной живописи можно на примере учебного задания по копированию натюрморта старых мастеров.

Рассматривая процесс копирования произведения станковой масляной живописи можно увидеть поэтапность выполнения копии. Копируя работы мастеров живописи, студенты изучают технику и технологию масляной живописи, приобретают навыки передачи пространства, материальности предметов. Важно определиться с образцом для копирования: образец должен быть с хорошо читаемой фактурой, в котором можно проследить основные этапы выполнения живописной работы. Западноевропейская живопись старых мастеров дала большое количество полотен, которые могут служить образцами [1, 4]. К таким работам можно отнести натюрморты французского художника Жана-Батиста-Симеона Шардена. В натюрморте мастера «Гранаты и виноград» явно прочитываются стадии ведения работы (рис. 4).

Рис. 4. Жан-Батист-Симеон Шарден. Гранаты и виноград

Работа над копией начинается с рисунка. В рисунке переносится композиция, производится линейно-конструктивное построение предметов на плоскости. Для более точного изучения рисунка можно выполнить картон в размер холста, на котором будет выполняться копия. Картон выполняется на тонированной бумаге мягкими рисовальными материалами (уголь, сепия, соус). В картоне передаются пропорции предметов и пластика натюрморта, разбираются тональные отношения (рис. 5). Рисунок под живопись исполняется нейтральными цветами.

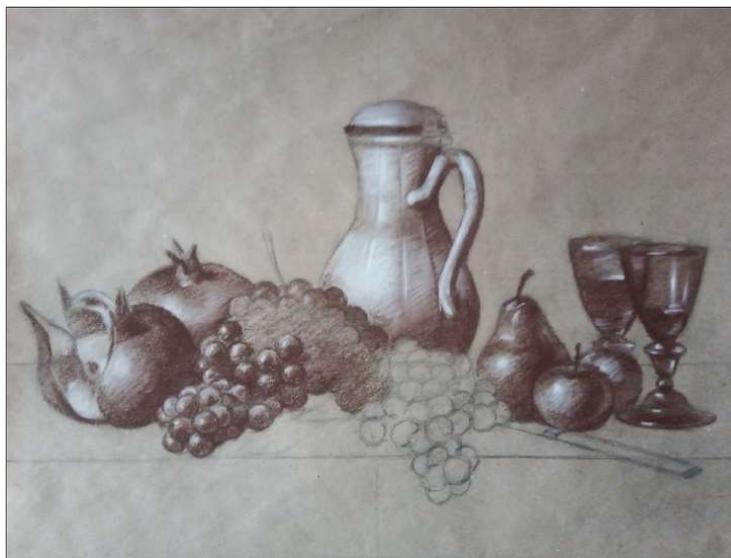

Рис. 5. Картон в процессе выполнения мягкими материалами, сепия, уголь, тонированная бумага

Перед началом работы цветом на холст наносится цветной грунт, в работе над импреатурой используются масляные краски – сиена натуральная, умбра натуральная и белила цинковые. После переноса рисунка на подготовленный холст первая пропись выполняется холодными тонами (рис. 6), моделируется объём предметов натюрморта, создается пространственная среда.

Рис. 6. Первая пропись холодными тонами по теплой импреатуре

На следующем этапе распределяются большие цветовые пятна на живописной плоскости, определяется колористический строй копии с учетом цветовых и тональных отношений. Также передается тепло-холодность в живописи.

Для завершения копии используется техника лессировки, которой выполняются детали натюрморта, уточняются цвето-тональные отношения (рис. 7). Ведется работа над касаниями в копии, обобщаются элементы натюрморта [3, 5].

Рис. 7. Завершающий этап. Моделировка деталей цветом, нанесение лессировок

Рассмотрев и сопоставив этапы работы над копией станковой картины и лаковой миниатюрной живописью, можно заключить, что для ускорения процесса обучения и определения взаимосвязи живописи с мастерством и проектированием должны использоваться следующие материалы и приемы.

1. Основу под живопись по своим характеристикам лучше использовать максимально близкую по фактуре к залевкашенной иконной доске или грунтованной пластине: мелкозернистый холст, оргалит, картон или бумагу. Выполняя живописный этюд, по гладкой поверхности, студент невольно вынужден воспроизводить живописную кинетику темперной живописи. Гладкая поверхность оргалита или картона диктует фактуру и толщину красочного слоя. Живопись по подобным поверхностям выполняется тонкими слоями, что также характерно для темперной живописи. Также ведение живописи тонкими слоями делает ее многослойной.

2. Для многослойной масляной живописи характерно разделение работы на этапы, также как при выполнении иконы и лаковой миниатюрной живописи темперными красками. Можно выделить основные этапы ведения живописной

работы характерные как для темперной, так и для масляной техники живописи: рисунок под живопись, основная пропись, завершающие лессировки. Несмотря на тот факт, что на начальном этапе рисунок кистью и красками в масляной и темперной живописи имеет разный характер, в темперной живописи выполняется линией, в масляной живописи – линией и пятном, используется один инструмент, – кисть. Работа кистью требует от студента внимательности и точности исполнения в передаче пропорций и характера изображаемой формы.

3. Многослойная живопись темперными и масляными красками предполагает использование различных типов лессировок (тонирующая, моделирующая, мутная). Лессировки усиливают цветовое и тональное звучание живописи, используя лессировки студенту необходимо продумывать весь ход выполнения работы. Нанося первый слой красочного слоя, надо достаточно точно представлять какого цвета и тона будет завершающая лессировка. Как правило, основные слои живописи выполняются более холодными и светлыми по тону.

Подводя итог, можно сделать вывод, что использование технологических приемов, характерных для лаковой миниатюрной живописи, в живописи с натуры, позволит ускорить и качественно улучшить процесс профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специальности «Живопись» в Высшей школе народных искусств (академии).

Литература

1. Вазари Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Пер. А. Габричевского. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 640 с. – ISBN 978-5-389-14574-0.

2. Завалей Д.В. техника темперной живописи и технология живописных материалов: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись) / Высшая школа народных искусств (институт), Д.В. Завалей. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 41 с. – ISBN 978- 5-906697-29-5.

3. Кузнецов Н.Г. Живопись: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись) / Высшая школа народных искусств (институт), Н.Г. Кузнецов. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 86 с. – ISBN 978- 5-906697-26-4.

4. Леонардо да Винчи. Суждение о науке и искусстве / Пер. А.А. Губера, В.П. Зубова. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. – 224 с. – ISBN 978-5-389-10010-7.

5. Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И. Секреты живописи старых мастеров / Л.Е. Фейнберг, Ю.И. Гренберг – Москва: Искусство, 1989. – 317 с. – ISBN 5-85200-013-2.

References

1. Vazari Dz. ZHizneopisanie naibolee znamenityh zhivopiscev, vayatelej i zodchih / Per. A. Gabrichevskogo. – Sankt-Peterburg: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2018. – 640 s. – ISBN 978-5-389-14574-0.
2. Zavalej D.V. tekhnika tempornoj zhivopisi i tekhnologiya zhivopisnyh materialov: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «ZHivopis'» (cerkovno-istoricheskaya zhivopis') / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (institut), D.V. Zavalej. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 41 s. – ISBN 978- 5-906697-29-5.
3. Kuznecov N.G. ZHivopis': uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «ZHivopis'» (cerkovno-istoricheskaya zhivopis') / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (institut), N.G. Kuznecov. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 86 s. – ISBN 978- 5-906697-26-4.
4. Leonardo da Vinchi. Suzhdenie o nauke i iskusstve / Per. A.A. Gubera, V.P. Zubova. – Sankt-Peterburg: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2020. – 224 s. – ISBN 978-5-389-10010-7.
5. Fejnberg L.E., Grenberg YU.I. Sekrety zhivopisi staryh masterov / L.E. Fejnberg, YU.I. Grenberg – Moskva: Iskusstvo, 1989. – 317 s. – ISBN 5-85200-013-2.