В.А. ЧЕРНОРИЦКИЙ

Доцент кафедры «Монументально-декоративная живопись»; член-корреспондент Российской академии художеств. МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: valera89104791647@gmail.com

V.A. CHERNORITSKII

Associate Professor of the Department of monumental and decorative painting; corresponding member of the Russian Academy of Arts. Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: valera89104791647@gmail.com

НОВЫЕ И СТАРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

NEW AND OLD TECHNOLOGIES IN MODERN MONUMENTAL PAINTING

Статья посвящена анализу техник и технологий монументальной живописи в их историческом развитии и современном состоянии. Современная архитектура не только бросает вызов художнику небывалым богатством своих форм и масштабом, но и требует актуальных знаний в области техник и материалов живописи. Сегодня витражи отличаются декоративным характером и по жанрам близки к станковой живописи. Остается популярной в монументальной живописи технология мозаики, одна из самых долговечных методик создания изображения. Ряд традиционных технологий монументальной живописи в постсоветское время используется крайне редко, однако вызывают интерес у специалистов, и может быть признан перспективным. Это энкаустика, сграффито и фреска. В основном художники сегодня используют технологию росписи по сухой штукатурке, применяя традиционные материалы, проверенные веками, но зачастую в новых вариациях и составах. Можно предсказать, что монументальное искусство будет смыкаться со стрит-артом и перенимать его технологии, в частности, «спрей-арт» и граффити, рисунки по трафарету, росписи мурали, ярнбомбинг,

стикер-арт, постер-арт. Стрит-арт и монументальная живопись решают единую сверхзадачу: разными методами создают средовое пространство горожанина.

The article is devoted to the analysis of techniques and technologies of monumental painting in their historical development and current state. Modern architecture not only challenges the artist with an unprecedented richness of its forms and scale, but also requires up-to-date knowledge in the field of painting techniques and materials. Today stained-glass windows are distinguished by their decorative nature and are close in genres to easel painting. The mosaic technology remains popular in monumental painting, one of the most durable methods of creating an image. A number of traditional technologies of monumental painting in the post-Soviet period are used extremely rarely, but they are of interest to specialists, and can be considered promising. These are encaustics, sgraffito and fresco. Basically, artists today use the technology of painting on dry plaster, using traditional materials that have been tested for centuries, but often in new variations and compositions. It can be predicted that monumental art will merge with street art and adopt its technologies, in particular, «spray art» and graffiti, stencil drawings, murals, yarn bombing, sticker art, and post art. Street art and monumental painting solve a single super task: they create the environment of a city dweller by different methods.

Ключевые слова: фреска, мозаика, энкаустика, сграффито, граффити, стрит-арт, монументальное искусство, витраж, темпера, монументальная живопись.
Keywords: fresco, mosaic, encaustic, sgraffito, graffiti, street art, monumental art, stained glass window, tempera, monumental painting.

Монументальная живопись современности не только состоит в сложном диалоге со стрит-артом/граффити, но и не так уж проста в области дефиниций. Например, в ряде исследований можно встретить точку зрения, согласно которой монументальная живопись — это понятийный синоним мурала (mural), то есть настенной и потолочной росписи [Соколов, 2010; Прохоров, 2013]; в других исследованиях понятие монументальной живописи оказывается обобщающим для монумен-

тального искусства и включает в себя множество разнородных техник, включая витраж и мозаику.

Кроме того, современная монументальная живопись оказалась перед таким вызовом, как мощное развитие архитектурных технологий и форм. Как точно отмечает К.Е.Косьянковская, современная архитектура не только бросает вызов художнику небывалым богатством своих форм и масштабом, но и требует актуальных знаний в области техник и материалов живописи [Косьянковская, 2017, 88].

Перечислим важнейшие технологии, техники и материалы, которые художники используют сегодня в монументальной живописи. Основные технологии современной монументальной живописи в принципе наследуют традиции этой совокупности жанров.

Витраж используется в оформлении окон и других пропускающих свет проемов. Наиболее распространены три типа сборки витража: классический (свинцовая протяжка Н- или П-образного металлопроката), «тиффани», с использованием полосок медной фольги, и «литой» — с использованием бетона; кроме того, сегодня применяются такие техники, как моллирование, фьюзинг, гранение и гравировка [Крылов, 2015, 86]. Если советский витраж был ограничен четырьмя основными цветами, то с 2000-х годов стало доступно цветное зарубежное стекло, пришла техника «тиффани». Сегодня витражи отличаются декоративным характером и по жанрам близки к станковой живописи. Среди знаменитых современных витражистов можно назвать петербуржцев В. и О.Лебедевых, П. и Р.Бирюковых, липчан Ю. и Л.Утенковых, воронежцев В. и Н.Куликовых, москвичей А. и С.Поповых, Л. аль Нуман и А.Глазкова и многих других.

Остается популярной в монументальной живописи технология мозаики, одна из самых долговечных методик создания изображения. Мозаика, используемая для монументального искусства, подразделяется на три главных вида:

1) из цельного камня, мелкой округлой гальки — опус барбарикум;

2) из вырезанных и отполированных пластин натурального камня — опус сектеле, или «флорентийская мозаика»;

3) из расколотого камня, «римская» или «византийская» мозаика [Крылов, 2015, 86].

В наиболее древней мозаичной технике «опус сигнимум» (иначе: баттуто, коччопесто) кусочки керамики и камни просто выкладываются по основе, не создавая никакого изображения.

Ряд традиционных технологий монументальной живописи в постсоветское время используется крайне редко, однако вызывает интерес у специалистов и может быть признан перспективным. Это энкаустика, сграффито и фреска.

Сложной и интересной технологией является сграффито: изображение, прорезаемое на 2–5 слоях цветной известковой штукатурки. Достаточно популярный, наряду с мозаикой, раздел советского монументального искусства, сегодня сграффито используется сравнительно нечасто.

Роспись / настенная роспись остается ключевой техникой монументальной живописи. Это одно из древнейших искусств в оформлении как интерьеров, так и наружных стен. Разновидности росписи многообразны: это и фреска, и роспись темперно-клеевыми, масляными и другими красками, и энкаустика.

Технология фрески, росписи по сырой штукатурке пигментом без связующего вещества, распространенная ранее, сегодня практически не используется из-за сложности этого метода.

В основном, художники сегодня используют технологию росписи по сухой штукатурке, применяя традиционные материалы, проверенные веками, но зачастую в новых вариациях и составах.

Темпера — водоразбавляемая краска, эмульсия из водного раствора клея с маслом и пимента. Темперу отличают высокая пастозность, свободная набираемость на кисть, эластичность и отсутствие трещин при высыхании, хорошая адгезия. В монументальном искусстве темпера используется тысячи лет, начиная с росписи саркофагов древнеегипетских фараонов. Она особенно употребима в монументальной живописи, так как проницаема для газов и влаги, то есть через нее испаряется влага, оставшаяся в кладке. В отличие от древних темпер, современная представляет собой искусственную казеино-масляную эмульсию; есть такие популярные разновидности, как темпера ПВА и воскомасляная темпера. Последняя, как отмечают художники-практики, обладает особенно ценными свойствами для монументальной живописи, в частности, более продолжительной подвижностью и неизменностью тонов при высыхании. Таким видом темперы активно пользуются московские художники: например, Н.П.Ермакова при выполнении фрески «Дух святой» в церкви на проспекте Мира (Москва, 1998), М.О.Кириллов при восстановлении орнаментальных поясов собора Покрова Богородицы (Москва, 1999).

Клеевые краски также имеют долгую историю использования в стенной росписи, начиная с Древнего Египта и Древнего Востока, средневековой Азии. Основой клеевых красок традиционно были столярный клей или мучной клейстер, костная мука и пр. Основным достоинством клеевых красок было и остается то, что их можно наносить на влажную поверхность; недостатком — недолговечность и слабая атмосферостойкость. Клеевые краски, вследствие их дешевизны и декоративных качеств, активно использовались еще в XX веке: в частности, французский художник-символист Э. Вюйар выполнил ими три овальных росписи в парижской чайной Le Grand Teddy. Сегодня клеевые краски применяются в сухих и светлых помещениях, где росписи могут сохраняться многие годы. Технология росписи клеевыми красками по сухой штукатурке называется альфрейной живописью.

Энкаустика — технология росписи красками на восковой основе по твердой поверхности (камень, дерево, бетон, штукатурка). С ее помощью были исполнены знаменитые Фаюмские портреты и раннехристианские иконы. Долгое время искусство это считалось утерянным, но сегодня набирает популярность, в частности, как технология монументальной живописи; ее возрождением занимались художники В.В. и Т.В.Хвостенко, В.Г.Бушуев.

Масляные краски, которыми написана, в частности, «Тайная вечеря» Леонардо, сегодня не слишком популярны в монументальной живописи, однако и у них есть неоспоримые достоинства, проистекающие из их основы: жирных масел. Такие краски не сохнут во время работы, тем самым позволяя художнику работать по всей поверхности, дополнять и исправлять рисунок.

Популярным материалом стали сегодня воднодисперсионные краски. Эти краски с матовым и полуматовым эффектом активно используются как в интерьерной росписи, так и при внешнем оформлении зданий и сооружений.

Среди материалов для росписи стен нужно назвать и несколько более новых. В частности, это синтетические каучуки, силикатные краски, стойкие к запылению, и нитролаки.

Можно предсказать, что монументальное искусство будет смыкаться со стрит-артом [см. Терехович, 2014] и перенимать его технологии, в частности, «спрей-арт» и граффити, рисунки по трафарету, росписи мурали [Заславская, Серова, 2012], ярнбомбинг (использование тканей или пряжи для декорирования больших предметов) [Крупчак,

2014]; стикер-арт, постер-арт [Семенов, 2014]. Стрит-арт и монументальная живопись решают единую сверхзадачу: разными методами создают средовое пространство горожанина [Смекалов, 2009].

Монументальная живопись будет сливаться со стрит-артом подобно тому, как соединяются галерейная практика и уличные техники в работах художников «уличной волны» [Пиликин, 2018, 9]. Также неотъемлемой чертой развития искусства становится компьютерное моделирование и цветографические интерпретации [Прохоров, 2013].

Список литературы:

1. *Заславская А.Ю., Серова М.М.* «Стрит-арт» или искусство уличных интервенций // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. — 2012. — № 1. — С. 11–16.

2. *Косьянковская К.Е.* Современные материалы и технологии в монументальной живописи // Новые идеи нового века. — 2017. — Т. 3. — С. 88–91.

3. *Крылов С.Н.* Актуальные техники и технологии монументальной живописи // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2015. — № 11 (61): в 3 частях. — Ч. I. — С. 85–87.

4. *Крупчак К.Н.* Ярнбомбинг как молодой вид современного искусства в социально-культурной сфере // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. — 2014. — № 20. — С. 35–37.

5. *Пиликин Д.Г.* Терминология уличного искусства. Опыт словарных дефиниций // К.А.Куксо (ред.). Эстетика стрит-арта. — Санкт-Петербург: СПбГУПТД, 2018. — С. 4–9.

6. *Прохоров С.А.* Современные цветографические интерпретации живописи в архитектурном пространстве: автореферат дис. … д-ра искусствоведения. — Барнаул, 2013. — 47 с.

7. *Семенов Д.Ю.* Стрит-арт в панораме современного искусства // Вестник КИГИТ. — 2014. — № 9 (51). — С. 51–58.

8. *Смекалов И.В.* Роль живописи в проектной культуре средового дизайна: автореферат дис. … канд. искусствоведения. — Москва, 2009. — 24 с.

9. *Соколов А.В.* Творчество Д.А.Сикейроса и пути становления современной монументальной живописи: автореферат дис. … канд. искусствоведения. — Москва, 2010. — 42 с.

10. *Терехович М.* «Стрит-арт» советского периода // Декоративное искусство стран СНГ. — 2014. — № 1. — С. 101–103.