Ю.А. МАНИН

Доцент кафедры «Реставрация монументально-декоративной живописи» ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова, художник-реставратор
e-mail: maninjurij@yandex.ru

Yu. A. MANIN

Associate Professor of the Department «Restoration of monumental and decorative painting» OF the Moscow state art INSTITUTE. S. G. Stroganova, restoration artist.
e-mail: maninjurij@yandex.ru

РОСПИСЬ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА АКАДЕМИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ПРИ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО, МЕРЗЛЯКОВСКИЙ ПЕР. Д. 11

PAINTING OF THE CONCERT HALL OF THE ACADEMIC MUSIC SCHOOL AT THE MOSCOW CONSERVATORY. P. I. TCHAIKOVSKY MERZLYAKOVSKY LANE 11

В статье рассказывается о работе студентов кафедры реставрации монументально-декоративной живописи по росписи концертного зала Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

The article describes the work of students of the Department «Restoration of monumental and decorative painting» on the painting of the concert hall of the Academic music school at the Moscow state Conservatory. P. I. Tchaikovsky.

Ключевые слова: роспись концертного зала Музыкального училища при Московской консерватории.
Keywords: painting of the concert hall of the Music school at the Moscow Conservatory.

Условия работы

Деканом факультета «Искусство реставрации» было предложено при проведении летней практики силами студентов украсить декоративной росписью концертный зал Музыкального училища в рамках творческого сотрудничества двух учебных заведений.

Были обследованы стены зала, и выяснилось, что покраска на них трескается и отстает от поверхности вместе со шпатлевкой. Общая площадь участков, предназначенных под роспись, составляет 30 м^2. Концертный зал активно используется для проведения экзаменов. Свободное «окно» в расписании только две недели. Все эти обстоятельства не позволяют установить в помещении строительные леса и вовремя провести работы. Было принято решение выполнить роспись на листах пенокартона в мастерских кафедры, а затем смонтировать их на стены в концертном зале.

Идея

Образцом для работы послужила роспись одного из залов Музея-усадьбы «Архангельское», выполненная в технике «гризайль». Роспись имитирует рельефные композиции в прямоугольных рамах, состоящие из предметов, символизирующих различные науки и искусства. Композиции чередуются с изображениями рельефов с медальонами в окружении листьев аканта. Роспись образует фриз в верхней части стен. Стиль росписи и набор декоративных мотивов: женские маски в медальонах, лиры, увитые цветочными венками, листы аканта, упругие изгибы растений — все это перекликается с оформлением фасадов здания Музыкального училища.

Проект

Руководителем практики был выполнен проект росписи на миллиметровке в масштабе 1 : 20. Роспись должна была разместиться в верхних частях боковых стен двумя полосами 1500 х 100 см. Вся живопись по проекту была разделена на 22 фрагмента — по 11 на каждую стену. Из них по пять фрагментов имели размеры 120 х 100 см, а по шесть фрагментов — 140 х 100 см. Швы между листами пенокартона должны были совпадать с границами живописных рам, что делало бы их незаметными для зрителей. Работа была распределена между студентами первого и второго курсов поровну, то есть одна стена — один курс. Все

сюжеты росписи были распределены из расчета один-три студента на лист пенокартона (всего в работе участвовали 33 человека).

Рис. 1, 2. Детали лепного декора на фасаде здания Музыкального училища

Рис. 3–4. Фрагменты росписи одного из залов музея-усадьбы «Архангельское»

Рис. 5. Фрагменты росписи одного из залов музея-усадьбы «Архангельское»

Работа над рисунком

Напечатаны фотографии образцов. Для выполнения тональных картонов сделана широкоформатная печать изображений в натуральную величину. Картоны выполнялись на бумаге светло-коричневого цвета — «крафте» углем, черным и белым соусом. Во время проработки формы на картонах принимался во внимание реальный источник света в зале — большие окна за последним рядом кресел.

Разработка колеров

После завершения работы над картонами был разработан колорит росписи. Для этого составлены шесть вариантов основного (среднего) тона, выполнены выкраски на кусках пенокартона размером 40 х 40 см. Группа студентов во главе с руководителем практики выехала в Музыкальное училище и вместе с представителем дирекции училища утвердила один из вариантов как наиболее сочетающийся с цветом стен концертного зала при дневном и при искусственном освещении.

После этого был составлен основной тон в необходимых объемах (10 литров). К нему подбирались остальные колеры. Прежде всего, серо-синий фон для композиций символического характера. Затем путем добавления белил в основной тон составлены два колера высветлений (первый и второй света), бликом стали чистые белила. Были составлены три градации тени теплого охристо-коричневатого оттенка и красновато-лиловая «подрезка» — тон для самых «глубоких» темных участков изображаемых рельефов. Для проверки тонов писали пробные небольшие фрагменты изображений. Использовались водостойкие латексные белила, выдерживающие влажную уборку, и колеровочные пасты различных цветов.

Основной этап росписи

Все листы пенокартона были выкрашены основным тоном. Оборотные стороны прокрашены латексными белилами для предотвращения коробления листов. При этом использовались валики и флейцы. После высыхания краски на лицевой стороне листов была сделана необходимая разметка. Полосы шириной 1 см сверху и снизу обозначали зоны крепежа, впоследствии, после монтажа на стены, закрывавшиеся специальным декоративным уголком. Посередине каждого листа проведена вертикальная ось для совмещения с такой же осью на кальке во время переноса контуров рисунка с картона на лист. После этого был перенесен рисунок.

Работа колерами велась двумя способами: начиная с теней или со светов — как кому было удобнее. В композициях символического характера использовались темная и средняя градации тени, в тени оставался также серо-синий фоновой тон. В изображениях медальонов с листьями аканта использовали среднюю и светлую градацию тени. Рефлексом здесь служил незакрашенный средний тон. Подрезку наносили лессировочными слоями, «в протирку» полусухой кистью или штрихом, а в самых темных местах — плотными непросвечивающими мазками.

На завершающей стадии особое внимание обращали на цельность изображений, достаточную контрастность, которая обеспечивала бы «читаемость» росписи с расстояния и при слабом освещении. Кроме того, обращали внимание на законченность в проработке деталей и убедительность изображаемых объемных форм. Чтобы роспись выглядела более или менее единообразной по живописным приемам и качеству трактовки формы, листы выставляли в ряд и исправляли выбивавшиеся из общего строя участки, а удачные места копировали на аналогичных изображениях. Студенты на этом этапе работы помогали друг другу добиться общего высокого качества росписи.

Монтаж

После завершения живописной части работ листы были тщательно упакованы и перевезены в Музыкальное училище, где смонтированы на стены. При этом использовалась лестницы-стремянки.

Листы приклеивались к стене специальной монтажной акриловой пастой на водной основе. Именно такая клеящая паста на водной основе (так называемые «жидкие гвозди») необходима при монтаже па-

Рис. 6–7. Завершённые композиции

нелей и листов, изготовленных с применением напененных материалов. Если паста имеет в своем составе растворители типа уайтспирита, пинена, растворителя № 646 и др., то пористые материалы моментально расплавятся и «потекут». Это повлечет за собой уничтожение всей работы. Для надежности по углам листы были прибиты к стене металлическими гвоздями. Гвоздевые шляпки были закрыты декоративным уголком, приклеенным сплошными полосами к верхним и нижним краям листов пенокартона. На некоторых листах пришлось вырезать технические отверстия для отдушин, пластиковых коробов электропроводки,

Рис. 7. Завершённые композиции

Рис. 9. Во время монтажа росписи на стены концертного зала.

видеокамеры и настенных часов. Решетки отдушин были покрашены тонами росписи и несколько объединились с живописью.

Роспись органично вошла в интерьер концертного зала и заметно облагородила это помещение. Живопись выглядит легкой и светлой, тонкой по колориту, формы обладают достаточной цельностью, детали изображения хорошо читаются с расстояния. Живопись производит общее хорошее впечатление.

***

В заключение надо отметить, что работы по росписи интерьеров помогают студентам не только лучше усваивать те или иные живописные приемы, но и показывают важность композиции в монументально-декоративной живописи. Студенты убеждаются в том, что монументальная живопись способна зрительно увеличить объем помещения, придать интерьеру определенный характер и эмоциональную окраску или скрыть архитектурные недостатки.