В.Ф. ЗИВА
Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой ДПО РГХПУ им. С.Г. Строганова, председатель Федерального УМО
e-mail: ziva@mghpu.ru

Ю.А. МАНИН
Доцент кафедры реставрации монументально-декоративной живописи РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: maninjurij@yandex.ru

V.F. ZIVA
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of DPO RSHPU named after S.G. Stroganov, Chairman of the Federal UMO
e-mail: ziva@mghpu.ru

Y.A. MANIN
Associate Professor of the Department of Restoration of Monumental and Decorative Painting. Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: maninjurij@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_2_1_90_101

ПОДГОТОВКА ХУДОЖНИКОВ-РЕСТАВРАТОРОВ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

TRAINING OF RESTORATION ARTISTS OF MONUMENTAL AND DECORATIVE PAINTING IN THE CONTEXT OF MODERN REQUIREMENTS FOR HIGHER EDUCATION

Потребность в реставраторах сегодня стоит очень остро, в данных профессиональных специалистах нуждаются как учреждения культуры и искусства, так и многочисленные художественные произведения, которые находятся в этих учреждениях. Одним из животрепещущих вопросов современной культурной жизни является не только сохранение и охрана памятников и произведений искусства, но и подготовка художников-реставраторов. Безусловно, подготовка реставратора — процесс сложный, продолжительный и многогранный. Художники-реставраторы, наряду с изучением теоретических гуманитарных дисциплин, предметов специальных отраслей наук, должны заниматься рисунком, живописью, композицией, овладевать методологией техник и технологий монументальной живописи.

The need for restorers is very acute today, both cultural and art institutions and numerous works of art that are located in these institutions need these professional specialists. One of the burning issues of modern cultural life is not only the preservation and protection of monuments and works of art, but also the training of restoration artists. Of course, the preparation of a restorer is a complex, lengthy and multifaceted process. Restorers, along with studying theoretical humanities, subjects of special branches of sciences, should be engaged in drawing, painting, composition, master the methodology of techniques and technologies of monumental painting.

Ключевые слова: наука, искусство, практика, монументально-декоративная живопись, подготовка реставраторов, охрана культурного наследия, методология изучения техник и технологий.
Keywords: science, art, practice, monumental and decorative painting, training of restorers, protection of cultural heritage, methodology of studying techniques and technologies

В настоящее время в центре внимания руководителей учреждениями культуры, реставраторов, искусствоведов, музейных работников, профессиональной общественности оказались вопросы, связанные с современным состоянием реставрации и консервации художественных произведений. В этом направлении ведется важная работа, издаются нормативно-правовые акты. Разрабатываются законы, подзаконные акты, отраслевые положения, приказы и требования. Среди них можно выделить Закон Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [1], Свод реставрационных правил [2], Кодекс Этики комитета по

консервации Международного Совета по делам музеев ICOM [3], Приказ Министерства культуры «Об утверждении Положения о Музейном фонде Российской Федерации» [4] и целый ряд других материалов, регламентирующих сферу реставрационной деятельности. Научно-исследовательские институты успешно занимаются изучением нынешнего состояния художественных произведений, поисков методов их реставрации и консервации. Об этом красноречиво свидетельствуют планы научно-исследовательских работ специализированных учреждений, конкретные монографии и статьи. Тем не менее, как представляется, в рассмотрении вопросов, связанных с современной реставрационной деятельностью, одной из менее разработанных проблем остается тема подготовки кадров. Потребность в реставраторах сегодня стоит очень остро, в тоже время надо отметить, что подготовка реставратора — процесс сложный, продолжительный и многогранный. Известно, что квалификация «художник-реставратор» присваивается выпускникам, обучавшимся по специальности 54.05.02 «Живопись», в рамках которой есть специализации: «художник-реставратор (станковая масляная живопись)»; «художник-реставратор (темперная живопись)»; «художник-реставратор (монументально-декоративная живопись)». Безусловно, на преподавательский состав возлагаются масштабные задачи — это теоретическое обучение, организация и проведение практических занятий. Сегодня каждый обучающийся должен иметь представление о таких важных процессах, как наука и практика, их тесной взаимосвязи, на основе — «наука и производство», «наука и образование»; знать методы организации и проведения научно-исследовательской работы, основы методической деятельности в сфере реставрации; уметь организовывать и проводить изыскательскую и методическую работу по проблемам реставрации, применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных задач, возникающих в процессе проведения реставрационных работ.

Теоретико-методологическая составляющая компетентностно-практического обучения чрезвычайно важна в подготовке будущих реставраторов и является залогом высокого качества образования и уровня профессиональной готовности к самостоятельной работе. Сегодня художников-реставраторов готовят в государственных высших и средних профессиональных учебных заведениях. Следует признать, что до сих пор прием в вузы и средние специальные учебные заведения ведется без учета необходимого количества будущих специалистов, скорее традиционно,

набор в профильные учебные заведения невелик и в среднем составляет 10–12 человек. Особенностью обучения реставраторов является то, что учебный процесс прочно увязан с профессиональной средой: реставрационной наукой и практической реставрацией. Изменения и новшества в этой среде в той или иной степени отражаются на работе преподавателей, большинство из которых являются действующими профильными специалистами в этой области. За последние несколько десятилетий ведущими научно-реставрационными организациями накоплен большой массив научных знаний по технике и технологии монументальной живописи. Проводится системная работа по его анализу. Результаты этой работы непрерывно публикуются в периодических изданиях и научных монографиях. Потребителем этой информации, наряду с профессиональным сообществом, является сфера высшего профильного образования. Возникает частная методическая проблема постоянного сбора и переработки научных знаний для внедрения их в учебный процесс. Для решения этой проблемы недостаточно механически включать технико-технологические исследования современных специалистов в темы лекций и учебные пособия. Есть опасность неоправданного расширения учебных материалов, излишнего дробления информации и отклонения образовательного процесса от сбалансированного подхода в освоении знаний, умений и навыков в сторону формальной эрудиции. Расширение понятия «культурного наследия» и круга вовлекаемых в это понятие явлений обусловливает необходимость разработки научных и педагогических методов обучения, которые помогали бы преподавателю внедрять новые знания в учебный процесс, а в студентах развивали бы способность к самообразованию и саморазвитию. В связи с этим, целесообразно предложить к рассмотрению опыт по выявлению, описанию и формированию научно-методических принципов на примере преподавания дисциплины «Техника монументальной живописи и технология живописных материалов». Получение глубоких знаний в области техники и технологии стенописи имеет большое значение для сохранения объектов культурного наследия, консервации и реставрации памятников монументального искусства. Изучая монументальную роспись, квалифицированный реставратор как бы реконструирует процесс ее создания, мысленно проходя вместе с мастером прошлого все этапы воплощения его замысла. Овладевая профессиональными методами работы в области монументальной живописи, технико-технологическими и живописными приемами, специалист учится

видеть, понимать и чувствовать произведение искусства, с которым работает. Выполняя глубокий анализ художественного произведения, он раскрывает логику и осмысленность всех технических операций и приемов, применявшихся автором, а также осознает, что старые мастера, выбирая из широкого спектра современных им материалов, прекрасно знали их свойства, старались подобрать оптимальные технологические решения в конкретной архитектурной и климатической ситуации. Через комплексное изучение и освоение техники и технологии монументальной живописи художник-реставратор приходит к наиболее полному пониманию произведения этого вида искусства, а при необходимости он в состоянии воспроизвести его в документальной копии или копии-реконструкции.

Все это позволяет реставратору цельно и глубоко видеть комплекс проблем, связанных с сохранением конкретного произведения искусства; помогает в процессе консервации и реставрации не привносить в художественное произведение не свойственных ему изначально элементов или качеств, искажающих его внешний вид. Следует отметить, что эта проблематика недостаточно освещена в научной и методической литературе и представляется чрезвычайно актуальной.

Одним из ведущих центров подготовки специалистов в этой области сегодня является кафедра «Реставрации монументально-декоративной живописи» РГХПУ им. С.Г. Строганова. За сорок лет ее существования здесь сложился комплекс эффективных подходов и методов изучения, анализа и освоения техники и технологии стенописи. Обучение будущих реставраторов в этой области граничит, с одной стороны, с изучением истории монументальной живописи, технологии материалов, специальной химии и биологии, физико-химических методов исследований, с другой — с приобретением мастерства в рисунке, живописи и композиции. В самом определении «художник-реставратор» уже заложено требование баланса между сферами «Искусства», «Науки» и «Практики». Овладение такого рода равновесием является необходимой частью этой профессии и закладывается при подготовке художников-реставраторов на кафедре, в частности, при освоении ими техники и технологии монументальной живописи. Ценный опыт применения синтеза искусства, науки и практики как основы методологии изучения, анализа и освоения техник и технологий монументальной живописи позволяет представить методы и методики изучения технико-технологических аспектов стенописей как целостный методологический комплекс. Он нацелен на выявление взаимосвязей технической стороны в работе художника-монументалиста с ее творческой компонентой: изобразительным языком соответствующей эпохи и стиля, законами формообразования, колорита и композиции, соотношением стенописи и архитектуры. При этом произведение монументальной живописи рассматривается как система изобразительных и технико-технологических приемов.

Методология изучения, анализа и освоения техник и технологий монументальной живописи базируется на комплексном методе. Его основным принципом является упомянутый выше синтез триады: искусство, наука, практика. Основой комплексного метода служат знания и умения, получаемые при изучении специальных профессиональных дисциплин, и овладение мастерством в технике и технологии монументальной живописи в рамках учебного процесса. Метод опирается на сформулированное профессором Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (б. Высшее училище при Императорской Академии художеств) Д.И. Кипликом научное понятие «техники живописи» как особой отрасли знания, предметом изучения которой является рациональное построение живописного произведения с точки зрения его материальной сущности. Оно «дает художнику возможность не только создавать долговечные произведения, но и наилучшим образом использовать его живописные материалы и с художественной точки зрения» [5, с. 5].

Сутью метода является наличие сквозной темы при освоении учебного материала, которая позволяет объединять тематические разделы содержания общими связями. Это тема — «Процесс создания мастером художественного произведения — монументальной росписи». Комплексный метод позволяет изучать произведения монументальной живописи с использованием исследовательских методик, основанных на достижениях естественных наук, получать новую научную и технологическую информацию. Он также дает возможность применять умения в области рисунка, живописи и композиции при изучении работы художника, что приводит к пониманию всех этапов реализации им творческого замысла при создании произведения искусства.

Материалом для формирования научно-методической базы изучения техник и технологий монументальных росписей служит обширный массив искусствоведческой, научной и научно-реставрационной литературы. Понятие «Искусство» определяется как мастерство, искушенность, то есть опытность в определенной области деятельности, профессиона-

лизм высокого уровня. Это отражено, прежде всего, в трактатах авторов, обладающих практическим опытом работы в области монументальной живописи (Теофил, Ченино Ченнини, Дионисий из Фурны, Джорджо Вазари, и др.). В них изложены факты, методические подходы в изучении техники и технологии стенописей, сообщаются сведения о личном опыте обучения профессии, упоминается, что в разные исторические периоды в обучении мастерству решение технико-технологических и творческих задач рассматривалось как единый процесс создания произведения искусства. В сочинениях русских художников XVII века (Иосиф Владимиров, Симон Ушаков) затрагиваются вопросы взаимосвязей художественного творчества, мастерства и обучения. Технико-технологические сведения справочного содержатся в работах Витрувия и и др. Научные труды и учебные пособия посвящены рассматриваемой теме (А.В. Виннер, М.Я. Калмыков, А.А. Комаров, Ю.А. Манин) .

Базой для формирования методологии и содержания изучения техники и технологии монументальной живописи являются также современные научные работы реставраторов и технологов (В.П. Бурый, А.П. Греков, Ю.И. Гренберг, Н.В. Гусев, М.М. Наумова, А.Н. Овчинников, С.А. Писарева, В.Д. Сарабьянов, В.В. Филатов, С.В. Филатов, А.И. Яковлева). Все они принимали активное участие в формулировании в 70-е и 80-е годы в нашей стране новых научных принципов реставрации и консервации, когда разрабатывались и внедрялись в практику изучения произведений живописи исследовательские методы, основанные на достижениях естественных наук. Помимо своей основной деятельности, большинство из них вели и преподавательскую работу в высших учебных заведениях. Труды этих специалистов отличают комплексный научный подход в изучении живописных произведений, показ взаимосвязей между технико-технологической, художественной и духовной сторонами изучаемого памятника.

Одной из общепризнанных целей изучения и освоения техники и технологии монументальной живописи является развитие творческой (интуитивной) составляющей профессии реставратора, основанной на глубоком знании и опыте. На необходимость развития интуиции у художника-реставратора обращает внимание в своей монографии «Реставрация фрагментов стенописей. История методов» профессор РГХПУ им. С.Г. Строганова В.П. Бурый. В своем, без преувеличения, фундаментальном труде он рассматривает не только методы и методики как

«продукты рациональных познаний и действий», но и «творческую, интуитивную составляющую» профессии, «которая присуща всякой созидательной работе» [6, с. 315]. В этой связи он цитирует международные документы, определяющие сущность профессии реставратора (консерватора — по европейской терминологии): «Все… формы подготовки консерватора должны способствовать развитию высокой профессиональной интуиции» [7, с. 316].

В соответствии с определением техники живописи как особой отрасли знания, рассматривающей в комплексе технико-технологические и художественные аспекты создания живописного произведения (Д.И. Киплик), в методологии подробно представлены эффективные методы овладения изобразительными средствами в монументальной живописи в контексте изучения ее техники и технологии. Особо выделена система «поверочного рисования» профессора Высшего училища при Императорской академии художеств П.П. Чистякова, которая воспитывает у обучающихся точность глаза, цельное видение форм в пространстве и верное их изображение на плоскости листа, холста или на стене. Эта система позволяет во время работы с натуры научиться находить и передавать в рисунке структурные связи форм и верные тональные отношения, дает надежные приемы поверки нарисованного (овладение законами формы). Перечисленные достоинства позволяют пользоваться системой за пределами академического рисунка, изучая и копируя фрагменты стенописей средневековья и более древних эпох [8, с. 234–255]. В части освоения живописного мастерства представлены разработанные П.П. Чистяковым методы развития у молодых специалистов чувства цвета, цветовых и тональных отношений, способности к созданию колорита в живописной композиции. Описаны приемы работы с натуры над коротким этюдом и длительной постановкой с целью научиться передавать «цветные формы в цветном пространстве» и затем на основе натурных наблюдений успешно работать над композицией картины или монументальной росписи [9, с. 223–235].

Будущие художники-реставраторы обязаны изучать разработанные техники монументально-декоративной живописи, поэтому в процессе освоения учебного материала они выполняют практические задания по основным видам ее техник — это клеевая, фреско-темперная и масляная техники. Во время занятий изучаются живописные приемы плоскостной декоративной живописи, живописи в технике «гризайль»,

имитирующей рельефный архитектурный декор, и полихромной живописи, изображающей объемные формы. Определяется методика фрагментарного копирования.

В специально созданном на кафедре электронном учебно-методическом комплексе имеются подробные инструкции работ над каждым заданием. Перед началом практической работы студенты знакомятся с краткими очерками об основных технико-технологических и изобразительных особенностях монументально-декоративной живописи определенного периода.

Практическая работа построена по принципу «от простого — к сложному». Задания группируются по сложности на три временных отрезка или курса и чередуются внутри этих периодов так, чтобы освоение содержания упомянутых тем шло параллельно. Это способствует проведению сравнительного анализа всех аспектов живописи рассматриваемых техник.

Как сказано выше, обучающимся необходимо обладать хорошими общехудожественными навыками. В начале обучения, помимо первого знакомства с приемами различных техник, при выполнении заданий идет работа над рисунком и композицией. Это перенесение рисунка с образца на рабочий картон «на глаз» и с помощью масштабной сетки, выполнение плоских силуэтных изображений и создание объемных изображений линией и тоном, работа над плоскостными композициями и композициями с неглубоким пространством. В каждой работе этого этапа решаются и определенные несложные колористические задачи. Далее, на втором этапе, усложняются задачи как в области техники и технологии живописи, так в рисунке и композиции. Здесь важно не только точно и убедительно передавать формы сложных рельефов, но и уметь выявлять и связывать большие формы и мелкие детали, лежащие на этих основных формах. В композиции требуется умение сочетать сложные плоскостные и пространственные структуры, кроме того, уметь создавать декоративные цвето-тональные композиции. Усложняются чисто живописные задачи. Необходимо «точно брать цвет», копировать или создавать гармоничные цветовые отношения, используя традиционные живописные приемы того или иного периода развития монументально-декоративной живописи. На третьем этапе достигается уверенное владение техническими и живописными приемами, изобразительным языком монументально-декоративной живописи определенного исторического периода и

школы. Решаются задачи организации сложной по структуре и колориту композиции в копии на планшете большого размера. При этом условия копирования приближены к условиям работы на стене.

Основательной проверкой полученных студентами знаний, умений и навыков на пятом году обучения становится «Общий курс композиции в монументально-декоративном искусстве». Эта дисциплина является ярким примером применения комплексного метода с использованием сквозной темы «Процесс создания мастером художественного произведения — монументальной росписи». В ней соединяются все освоенные компетенции в творческом процессе по созданию учебной монументальной росписи на библейский сюжет в традиционном материале (фреска, темпера или масло). Раскрываются этапы работы: подбор графического аналога и художественного ориентира, выбор стиля, материала и техники исполнения, выполнение эскизов, рабочего картона и значительного по размеру фрагмента в натуральном масштабе задуманной композиции, подготовка пояснительной записки и баннера. Применение комплексного метода позволяет объединять методики освоения общехудожественных и специальных компетенций, сочетать их с элементами искусствоведческого исследования и включать в общую методологию изучения художниками-реставраторами техники и технологии монументальной живописи.

Использование описанной методологии позволяет считать, что научная и технологическая информация, умения, полученные при освоении рисунка, живописи и композиции, копировании фрагментов монументальной живописи, занимают свои ячейки в общей схеме изучения процесса работы художника над стенописью. В результате этого художник-реставратор, исследуя ту или иную монументальную роспись, способен найти научно обоснованные ответы на многие возникающие у него вопросы. Например, чем руководствовался мастер при выборе материалов и техники исполнения в заданных условиях? Как эти материалы и технические навыки в качестве производных общего уровня материально-технического развития определенного исторического периода влияли на окончательный вид художественного произведения? И как творческий замысел, несущий на себе неповторимые черты личности художника и при этом являющийся во многом продуктом исторической и культурной среды, диктовал мастеру предпочтение тех или иных материалов, технологических и художественных приемов? Благодаря такому системному

подходу, вырабатывается цельное, глубокое и всестороннее понимание произведения искусства. Специалист также приобретает способность отличать технико-технологические особенности росписи от изменений, вызванных историческими условиями бытования объекта, с которым он работает.

Таким образом, внедренная в практику методология, основанная на комплексном методе, позволяет готовить специалистов, обладающих самостоятельностью, широким кругозором, способных реализовывать практические задачи в части консервации, реставрации, при воссоздании памятников монументальной живописи, постоянно повышать свой профессиональный уровень, эстетические и этические качества.

Это подтверждается многолетним успешным опытом подготовки квалифицированных кадров на кафедре «Реставрация монументально-декоративной живописи» РГХПУ им. С.Г. Строганова.

Примечания:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ. «Об объектах культурного наследия памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Принят Государственной Думой 24 мая 2002 года.

2. Свод реставрационных правил. «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного и природного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» СРП-2007, Нормативно-методическое издание, 3-я редакция, Москва — 2010

3. Кодекс Этики Комитета по реставрации ICOM опубликован в бюллетене Комитета № 4, 1986.

4. Приказ Министерства культуры РФ от 15 января 2019 г. № 17 «Об утверждении Положения о Музейном фонде Российской Федерации»

5. *Киплик Д.И.* Техника живописи. — М.: В. Шевчук, 2008. — С. 5.

6. *Бурый В.П.* Реставрация фрагментов стенописей. История методов. — М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2019.

7. *Манин Ю.А.* П.П. Чистяков и его система обучения рисунку / Ю.А. Манин // Вестник МГХПА. — 2012. — № 1. — Часть 1. — С. 234–255: ил.

8. Там же С. 223–235.

9. Там же С. 223–235 .

Список литературы:

1. *Киплик Д.И.* Техника живописи / Д.И. Киплик. — Москва: В. Шевчук, 2008. — 504 с.: ил.

2. *Бурый В.П.* Реставрация фрагментов стенописей. История методов: [монография] / В.П. Бурый. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2019. — 556 с.: ил.

3. *Манин Ю.А.* П.П. Чистяков и его система обучения рисунку / Ю.А. Манин // Вестник МГХПА. — 2021. — № 1. — Часть 1. — С. 234–255.: ил.

4. *Манин Ю.А.* П.П. Чистяков и его система обучения живописи / Ю.А. Манин // Вестник МГХПА. — 2022. — № 2. — Часть 1. — С. 223–235 (0,6 п.л.).