На правах рукописи

Манин Юрий Аркадьевич

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ: СИНТЕЗ ИСКУССТВА, НАУКИ И ПРАКТИКИ (МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ, АНАЛИЗА И ОСВОЕНИЯ ТЕХНИК И ТЕХНОЛОГИЙ)

Специальность 5.10.3. Виды искусства
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидат искусствоведения

Москва
2023

Диссертация выполнена на кафедре «Реставрация монументально-декоративной живописи» Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова

Научный руководитель: Зива Валентина Фёдоровна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой ДПО РГХПУ им. С.Г. Строганова

Официальные оппоненты:

Самойлова Татьяна Евгеньевна, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Отдела древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи

Путятин Илья Евгеньевич, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории архитектуры и градостроительства ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (Государственная академия)».

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова».

Защита диссертации состоится «__» _____2023 г. в __часов на заседании Диссертационного совета 24.2.440.01 на базе Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова по адресу: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.9.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РГХПУ им. С.Г. Строганова и на официальном сайте www.академия-строганова.рф

Просим принять участие в защите диссертации и направить отзыв в двух экземплярах по указанному адресу.

Автореферат разослан «__» _____ 2023г.

Ученый секретарь
Диссертационного совета,
кандидат философских наук Ганцева Н.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В настоящее время среди активно работающих художников-монументалистов отмечается повышенный интерес к проблемам технологий в искусстве. Появление в повседневной практике новых материалов стимулирует их на поиски новых технических решений в своей деятельности. Вместе с тем это не снимает с повестки дня вопросы овладения технологическим опытом, накопленным мастерами прошлого при осуществлении ими сложных творческих проектов. При решении этих вопросов возникает и требует изучения наиболее значимая для монументальной живописи проблема: синтез искусства, науки и практики. Актуальность данного исследования заключается в том, чтобы с теоретической точки зрения определить основу изучения техник и технологий монументальной живописи.

Без накопления и анализа знаний в этой области невозможно по-настоящему глубоко и всесторонне представлять себе художественное произведение как сплав таланта и мастерства, доносящий до нас в зрительных образах эстетические идеалы людей разных эпох, их отношение к окружающему миру и месту человека в мире. В связи с этим особую актуальность приобретает исследование и отбор эффективных методов изучения и освоения техник и технологий монументальной живописи. По мнению многих специалистов (Овчинников А.Н., Сарабьянов В.Д., Яковлева А.И. и др.), комплексное овладение научной информацией, а также техническими и живописными приемами, изобразительными средствами, которыми трактуется форма, законами построения композиции в монументальной живописи выводит исследователя на более высокий уровень осмысления этого искусства.

При рассматривании стенописи непосредственно в интерьере памятника искусствовед начинает видеть, как гармоничная совокупность линий, связей форм и цветных пятен образует цельное в восприятии зрителя изображение и органично входит в архитектурное пространство, насыщая его новыми качествами. Как художник средствами живописи передает зрителю определенный эмоциональный настрой, раскрывает перед ним различные образы и идеи. И, наконец, исследователь начинает постигать, как

творческий замысел художника - образ художественного произведения, сложившийся пока только в представлении автора – зачастую диктует ему выбор материалов, технико-технологических приемов и изобразительных средств для своего воплощения.

Получение глубоких знаний в области техники и технологии стенописи важно не только для художников и искусствоведов, но также имеет большое значение для сохранения объектов культурного наследия, консервации и реставрации памятников монументального искусства. 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, которые требуют своего системного изложения в рамках единой методологии. Распространение этого опыта в художественной и научной среде, несомненно, принесет пользу всем, кто занимается изучением монументальных росписей, созданием новых произведений искусства или получает профессиональную подготовку в этой сфере.

Освоение будущими реставраторами свода знаний, умений и навыков в области техник и технологий стенописи граничит с одной стороны с изучением истории монументальной живописи, технологии материалов, специальной химии и биологии, физико-химических методов исследований, с другой – 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.

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.

Таким образом, актуальность данного диссертационного исследования обусловлена еще и потребностью всестороннего выявления, описания, анализа таких подходов и методов практического изучения и освоения техники и технологии монументальной живописи, которые в дальнейшем позволят реставратору цельно и глубоко видеть комплекс проблем, связанных с сохранением конкретного произведения искусства; помогут в процессе консервации и реставрации не привносить в художественное произведение не свойственных ему изначально элементов или качеств, искажающих его внешний вид. Сейчас в реставрационной практике эта проблематика стоит очень остро и недостаточно освещена в научной и методической литературе.

Опираясь на накопленные искусствоведением знания о технико-технологическом разнообразии монументальной живописи, следует отметить, что методология данной сферы находится в тесной взаимосвязи и взаимодействии с реставрационной наукой и практической реставрацией. Изменения и новшества в этой среде в той или иной степени отражаются, как на развитии теории, так и на процессе подготовки профессиональных кадров реставраторов. Необходимо подчеркнуть, что за последние несколько десятилетий ведущими искусствоведческими и научно-реставрационными организациями накоплен большой массив научных знаний о монументальной живописи. Проводится системная работа по его анализу. Результаты этой работы непрерывно публикуются в периодических изданиях и научных монографиях.

В то же время методология взаимодействия процессов научных изысканий в области монументальной живописи не достаточно полно освещена в теоретических работах и специальной литературе. Вместе с тем комплексное изучение содержания творческого объекта, его художественных образов, композиционного построения, цветового решения и практического воспроизведения является актуальным направлением искусствоведения.

Опыт рассмотрения 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 необходим для дальнейшей разработки данной проблематики и внедрения методологии в учебный процесс, что делает данное исследование своевременным и актуальным.

Объект исследования: произведение монументальной живописи как система изобразительных и технико-технологических приемов.

Предмет исследования: синтез искусства, науки и практики, являющийся основой методологии изучения, анализа и освоения техник и технологий монументальной живописи.

Хронологические и географические границы исследования определяются в соответствии с его целью. Основной материал, послуживший научной базой исследования, посвящен изучению произведений монументальной живописи средневековья (Византия, Россия и некоторые другие страны «Христианского Востока»), стенописей итальянского Возрождения и росписей XVIII – первой половины XX века (Россия). При рассмотрении вопросов преемственности технико-технологических и изобразительных приемов привлечен научный и изобразительный материал по античной монументальной живописи и стенописи Древнего Египта.

Типологические границы исследования при рассмотрении изобразительных методик ограничены научным материалом по плоскостной стенописи, росписи, имитирующей декоративный архитектурный рельеф в технике «гризайль», и полихромной живописи с изображением «объемных» форм. В исследовании подходов и методов изучения, анализа и освоения технико-

технологических аспектов исполнения живописи использован методический материал по клеевой, фресковой, фреско-темперной и масляной живописи.

Степень научной разработки темы. Теоретическую базу исследования составили сочинения древних авторов, обладающих практическим опытом работы в области монументальной живописи (Теофил, Ченино Ченнини, Дионисий из Фурны, Джорджо Вазари, Иосиф Владимиров, Симон Ушаков и др.), и научные труды современных отечественных исследователей, рассматривающих историю становления и развития техники и технологии монументальной живописи, а также историю и методы ее реставрации (Бурый В.П., Виннер А.В., Вздорнов Г.И., Гренберг Ю.И., Киплик Д.И., Лазарев В.Н., Лифшиц Л.И., Овчинников А.Н., Писарева С.А., Попов Г.В., Раушенбах Б.В., Сарабьянов В.Д., Смирнова И.А., Филатов В.В., Филатов С.В., Царевская Т.Ю., Яковлева А.И.).

Анализ научных источников показал, что в настоящее время имеется ряд исследований в научно-реставрационной и искусствоведческой сфере, рассматривающих исторические факты возникновения и развития техники и технологии монументальной живописи. В изысканиях, как правило, рассматриваются конкретные объекты и памятники культуры, относящиеся к тому или иному временному периоду. Искусствоведы и реставраторы поднимают для обсуждения вопросы, связанные с генезисом и теоретическими аспектами стенописи, разработкой содержания, композиционных решений, образов и методов художественного исполнения (Вздорнов Г.И., Греков А.П., Гренберг Ю.И., Гусев Н.В., Евсеева Л.М., Лазарев В.Н., Лифшиц Л.И., Наумова М.М., Овчинников А.Н., Орлова М.А., Писарева С.А., Попов Г.В., Раушенбах Б.В., Сарабьянов В.Д., Смирнова И.А., Щербатова-Шевякова Т.С., Филатов В.В., Филатов С.В., Царевская Т.Ю., Яковлева А.И.). Ряд работ косвенно посвящен вопросам освоения техники и технологии монументальной живописи художниками-реставраторами в рамках стажировок в научно-реставрационных художественных учреждениях (Гусев Н.В., Овчинников А.Н.). Существуют учебные пособия по технике и технологии монументально-декоративной живописи для студентов художественных вузов и средних профессиональных училищ (Калмыков М.Я. Киплик Д.И., Комаров А.А., Суржаненко А.Е.,

Манин Ю.А.). Однако в целом, за редким исключением (Овчинников А.Н., Сарабьянов В.Д., Царевская Т.Ю., Яковлева А.И. и др.) в специальной литературе взаимосвязь научной, технико-технологической и творческой сторон при изучении произведений монументальной живописи не рассматривается комплексно. Как следствие, не уделяется достаточно внимания требованиям полноты в освещении этих проблем при подготовке художников-реставраторов, будущих специалистов данной отрасли. В связи с этим, возникла потребность в подробной разработке и описании таких методов изучения, анализа и практического освоения художниками-реставраторами технико-технологических основ монументальных росписей, которые были бы увязаны, как с искусствоведческими изысканиями в области раскрытия и воплощения художественного образа, так и с качественной подготовкой кадров в области рисунка, живописи и композиции. В процессе подготовки специалистов этого профиля требуется выработать методологию «диалога взаимопонимания» художника-автора и специалиста-исследователя, что делает данную проблему необходимой и актуальной.

Гипотезой, выдвигаемой на защиту, является предположение о том, что синтез искусства, науки и практики служит основой методологии комплексного изучения, анализа и освоения техник и технологий монументальной живописи, направленной 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.

Цель исследования: разработать основы методологии изучения, анализа и освоения техники и технологии монументальной живописи, обладающей комплексным междисциплинарным характером; в ее рамках объединить подходы и методы, основанные на синтезе искусства, науки и практики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих **задач.**

1. Проанализировать состояние изученности и развитие вопроса в источниках по теме исследования.

2. Выявить, проанализировать комплексные подходы и методы изучения техники и технологии монументальной живописи, которые основаны на синтезе искусства, науки и эмпирического опыта, обеспечивающие исследователю-искусствоведу и художнику-реставратору глубокое и всестороннее знание объекта исследования (методологическая задача).

3. Обосновать, что разработанная методология обеспечивает качественную профессиональную подготовку специалистов в части освоения ими техники и технологии стенописи, позволяет им глубоко постигать, раскрывать содержание и чувствовать произведение искусства, учит отличать технико-технологические особенности росписи от изменений, вызванных историческими условиями бытования объекта, с которым они работают (методическая задача).

4. Доказать, что предложенное комплексное изучение и освоение технико-технологических аспектов монументальной живописи, выстроено в соответствии с актуальными целями и задачами, стоящими в сфере сохранения памятников культурного наследия (практическая задача).

5. Продемонстрировать плодотворность методологических разработок и представленного методического опыта в области изучения различных настенных росписей, необходимых для внедрения в практику подготовки и переподготовки профессиональных кадров: искусствоведов, художников-монументалистов, художников-реставраторов монументально-декоративной живописи (комплексная задача).

Методология исследования носит комплексный характер и включает в себя искусствоведческие методы исследования и системного анализа:

- историко-художественный анализ источников по теме;
- технико-технологический и сравнительный анализ монументальной живописи разных исторических периодов и ее изобразительных средств;
- иконографический и сравнительно-типологический методы исследования в разделах о живописном декоре архитектурных памятников средневековья как художественной программе и технико-технологической системе и о живописном декоре XVIII –

первой половины XX века как рациональной системе технико-технологических и изобразительных приемов;
- экспериментальный метод проверки эффективности предложенной в диссертационном исследовании методологии при ее реализации во время проведения учебных практик.

Научная новизна исследования заключается в том, что:
- введена и обоснована концепция о методологических аспектах изучения техники и технологии монументальной живописи как комплексной триаде: искусство, наука, практика;
- обоснован тезис о необходимости исследования реставратором первоначального замысла художника с целью осмысления идеи и исполнения художественного образа;
- раскрыта зависимость качества подготовки профессиональных кадров от комплексного метода, введенного в практику изучения произведения монументального живописи как системы изобразительных и технико-технологических приемов;
- доказано, что предложенная методология формирует у современных специалистов потребность постоянно повышать свой профессиональный уровень в сфере прикладных научных знаний, умений и навыков.

Теоретическая значимость исследования. Комплексность и разнообразие систематизированного научного и практического материала позволили выявить и сформулировать общие для искусствоведов и реставраторов подходы и методы в изучении техники и технологии монументальной живописи, основанные на синтезе искусства, науки и практики, обеспечивающие глубокий анализ взаимосвязей технико-технологической и творческой сторон создания монументальных росписей. Подобные аспекты открывают пути к наиболее полному подлинно научному пониманию произведения этого вида искусства, создают предпосылки для дальнейших специальных научных изысканий и теоретических осмыслений в области изучения памятников культуры.

Практическая значимость исследования. Предложенная методология используется на кафедре «Реставрация монументально-декоративной живописи» РГХПУ им. С.Г. Строганова. Установлено, что комплексный подход помогает обучающимся овладевать на современном уровне знаниями в области искусствоведения и умениями в сфере техники и

технологии стенописи, формировать основу развития собственной научно-исследовательской и практической деятельности. В дальнейшем будущие специалисты способны цельно и глубоко осознавать совокупность общих проблем в консервации и реставрации объектов культурного наследия, успешно решать задачи, связанные с сохранением конкретного произведения искусства, смогут в процессе консервации и реставрации не привносить в художественное произведение не свойственных ему изначально элементов или качеств, искажающих его внешний вид.

Научно-практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть использованы при проведении дальнейших общих искусствоведческих, историко-теоретических и научно-реставрационных исследований, в экспертной работе, при создании справочных и методических материалов по монументальной живописи. Результаты изысканий позволят использовать их в педагогической практике при разработке курсов по изобразительному искусству и архитектуре, а также при создании программ и учебных пособий по истории интерьера, декоративно-прикладного искусства, дизайна, включающих и современный этап.

Экспериментальная база исследования: ФГБОУ ВО Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова, кафедра «Реставрация монументально-декоративной живописи».

Положения, выносимые на защиту:

1. Методология изучения, анализа и освоения техник и технологий монументальной живописи базируется на комплексном методе с использованием сквозной темы – «Процесс создания мастером художественного произведения – монументальной росписи».

2. Сутью комплексного метода является синтез триады: искусство, наука, практика.

3. 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.

4. Комплексный метод позволяет изучать произведения монументальной живописи с использованием исследовательских

методик, основанных на достижениях естественных наук, получать новую научную и технологическую информацию.

5. Комплексный метод 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.

6. Методология, внедренная в практику, 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.

7. Сформулированная методология изучения техники и технологии монументальной живописи при подготовке художников-реставраторов носит межотраслевой характер и актуальна как для специалистов в области реставрации, так и для искусствоведов и художников.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема и содержание диссертации соответствует научной специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Достоверность результатов исследования подтверждается логикой построения научно-исследовательской деятельности в процессе выявления методических основ разработки основного содержания и методик его реализации при изучении и освоении техники и технологии монументальной живописи. Обеспечивается непротиворечивым описанием в рамках единой методологии; совокупностью теоретических и эмпирических методов исследования, соответствующих его предмету, цели и задачам; анализом полученного опыта; экспериментальной проверкой положений, выносимых на защиту; успешным внедрением полученных результатов в практику современной подготовки специалистов на кафедре «Реставрация монументально-декоративной живописи» РГХПУ им. С.Г. Строганова.

По теме исследования написано 7 научных статей, опубликованных в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 3 учебных пособия и 2

учебника. Основные положения диссертационного исследования обсуждались и получили положительные отзывы на I Международной научно-практической конференции «Диалоги о защите культурных ценностей» (Екатеринбург, 2021 г.).

Апробация и внедрение результатов исследования. Настоящее диссертационное исследование проводится на основе двадцатисемилетнего опыта работы соискателя в качестве преподавателя техники и технологии монументальной живописи при подготовке художников-реставраторов на кафедре «Реставрация монументально-декоративной живописи» Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова и собственного практического опыта. Материалы исследования отражены в курсах преподаваемых дисциплин на кафедре.

Основные выводы и результаты исследования докладывались и получили одобрение на заседаниях кафедры «Реставрация монументально-декоративной живописи»; рассматривались на заседаниях учебно-методического объединения вузов России по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусства (Москва, 2013, 2019), на которых работы соискателя были допущены в качестве учебных пособий и учебников для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Монументально-декоративное искусство» и по направлению «Живопись».

Внедрение результатов исследования осуществлялось в РГХПУ им. С.Г. Строганова, на кафедре «Реставрация монументально-декоративной живописи».

Личный вклад соискателя. Положения и выводы, сформулированные в диссертации, внедрены соискателем в собственную преподавательскую деятельность в высшей школе в виде лекций и практических занятий.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения. Общий объем работы (текст) составляет 176 страниц, библиография содержит 123 источника, 57 из которых опубликованы в период с 2000 по 2022 годы, иллюстративное приложение находится отдельно от основного текста.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **Введении** обоснована актуальность темы исследования, определена степень и границы ее научной разработки, поставлена цель и задачи, решение которых необходимо для ее достижения, определены объект и предмет, выдвинута гипотеза, представлены научная новизна, теоретическая, практическая и научно-практическая значимость работы, раскрыты положения, выносимые на защиту.

Глава первая «**Формирование научно-методической базы изучения техник и технологий монументальной живописи».** Содержание главы подтверждает существование разрозненного методического опыта, который необходимо собрать, описать, анализировать и использовать в рамках единой методологии изучения, рассмотрения и освоения техники и технологии монументальной живописи. Показано существование обширного массива искусствоведческой, научной и научно-реставрационной литературы, являющейся научной базой для формирования методического содержания в этой области. Таким образом, здесь **решается первая из** поставленных во Введении **задач**. Глава заключает в себе три раздела.

В первом разделе главы (1.1.) представлен обзор **историко-художественных свидетельств эволюции техник и технологий монументальной живописи** (историография по теме с I в. до н.э. - по XVII в. н.э.). Первая группа источников - трактаты авторов, обладающих практическим опытом работы в области монументальной живописи (Теофил, Ченино Ченнини, Дионисий из Фурны, Джорджо Вазари, и др.). В них изложены полезные для настоящего исследования факты и методические подходы в изучении техники и технологии стенописей, и 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. Понятие «Искусство» определяется как мастерство, искушенность, то есть опытность в определенной области деятельности, профессионализм высокого уровня.

Вторая группа источников – сочинения русских художников XVII века (Иосиф Владимиров, Симон Ушаков), в которых затрагиваются вопросы взаимосвязей художественного творчества, мастерства, эволюции стиля в художественной практике, обучения молодых специалистов в училищах, а также вопросы профессиональной этики.

Третья группа – сборники, содержащие технико-технологические сведения справочного характера (Витрувий и др.).

Во **втором разделе** (1.2.) рассматривается **отечественный исторический и современный научно-методический опыт технико-технологического анализа монументальной живописи, освоения ее изобразительных средств,** учебные пособия.

Отмечено, что принципиальное значение для формирования методологии изучения и освоения техники и технологии монументальной живописи имеет сформулированное профессором Д.И. Кипликом научное понятие «техника живописи» как «особая отрасль 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».

В связи с этим указано, что при изучении художником-реставратором техники и технологии монументальных росписей необходимо владеть общехудожественными компетенциями.

В качестве методической основы освоения мастерства в рисунке, живописи и композиции «в первом приближении» представлена художественно-педагогическая система профессора Высшего училища при Императорской Академии художеств П.П. Чистякова.

В конце раздела дана характеристика научным трудам и учебным пособиям по рассматриваемой теме (А.В. Виннер, М.Я. Калмыков, А.А. Комаров).

В **третьем разделе** (1.3.) сделан обзор **современных научных работ реставраторов и технологов, которые стали базой для формирования методологии и содержания изучения техники и технологии монументальной живописи** (Бурый В.П., Греков А.П., Гренберг Ю.И., Гусев Н.В., Наумова М.М,

Овчинников А.Н., Писарева С.А., Сарабьянов В.Д., Филатов В.В., Филатов С.В., Яковлева А.И.). Научные труды этих специалистов отличает комплексный научный подход в изучении живописных произведений, показ взаимосвязей между технико-технологической, художественной и духовной сторонами изучаемого памятника.

Подчеркнуто, что 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 профессор В.П. Бурый, приводя соответствующие цитаты из международных отраслевых документов.

Показано, что роль методологии в изучении, анализе и освоении современными художниками-реставраторами техники и технологии монументальной живописи ранее рассматривалась недостаточно глубоко, что является теоретической и методической лакуной в этой области.

Глава вторая **«Разработка методологии и содержания: овладение законами формы, колорита и композиции в изобразительном искусстве в контексте изучения техники и технологии монументальной живописи».** Глава состоит из двух разделов.

В **первом разделе** (2.1.) уточняется понятие «Методология» как описание системы методов, помогающих достичь наиболее полного знания и понимания, как техники и технологии монументальной живописи, так и в целом того или иного произведения этого вида искусства. Подчеркивается ее практическая направленность.

Указывается, что основное содержание и богатый методический опыт, отражающие специфику изучения и освоения художниками-реставраторами техники и технологии монументальной живописи, зафиксированы автором данного диссертационного исследования в учебных пособиях, учебниках, электронном учебно-методическом комплексе и ряде научных публикаций.

Во **втором разделе** (2.2.) в соответствии с определением техники живописи как особой отрасли знания, рассматривающей в

комплексе технико-технологические и художественные аспекты создания живописного произведения, подробно представлены **эффективные методы овладения изобразительными средствами в монументальной живописи в контексте изучения ее техники и технологии**.

В методологии выделяется система «поверочного рисования» профессора 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 (2.2.1.).

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 (овладение законами колорита) (2.2.2.).

В характеристике задач по освоению техники и технологии монументальной живописи указано, на каких этапах какие общехудожественные компетенции наиболее востребованы (2.2.3.).

В описании занятий студентов по овладению законами композиции в монументальной живописи приведен пример применения комплексного метода с использованием сквозной темы «Создание мастером художественного произведения – монументальной росписи». Показано, как этот метод позволяет соединять все освоенные компетенции в творческом процессе по созданию учебной монументальной росписи на библейский сюжет в традиционном материале (фреска, темпера или масло). Раскрыты 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. Доказано, что использование 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 (2.2.4.). Так здесь **решается** поставленная во Введении **методологическая задача**.

Глава третья **«Эмпирический опыт комплексного метода изучения, анализа и освоения техники и технологии монументальной живописи».** В ней подтверждено, что на основе принципа триады: искусство, наука, практика - определяются критерии отбора методических материалов при формировании практико-ориентированного содержания, характерными чертами которого являются научность, эффективность методов, единство и взаимосвязанность всех выполняемых в соответствии с учебной программой практических заданий, расположенных по степени их возрастающей сложности. Подробно описываются методики (наборы приемов) работы над специальными упражнениями и копиями фрагментов монументальных росписей. На конкретных примерах показана их эффективность и то, что на каждом этапе изучения и освоения тематического материала все методики содержат в себе элементы искусствоведческого исследования, технико-технологического анализа стенописей, и базируются на фундаменте художественного мастерства, которое позволяет проводить исследование живописи в процессе её копирования.

В этой главе обоснована последовательность изучения, анализа и освоения техники и технологии монументальной живописи, благодаря которой будущие художники-реставраторы овладевают практическими навыками и умением в соединении с методами научного исследования, что закладывает в них основу профессиональной интуиции. Дается информация о внешних особенностях монументальной живописи: изобразительном языке, стиле. Изучаются ее технико-технологические аспекты вплоть до химических реакций, протекающих во время создания стенописи. На завершающем этапе особое внимание уделяется живописным

приемам, и монументальная роспись вновь воспринимается как единое целое. Благодаря полученным знаниям и практическому опыту это восприятие становится гораздо более глубоким и профессиональным. В этой главе **решаются** сразу три задачи, сформулированные во Введении – **методическая, практическая и комплексная.**

Глава состоит из трех разделов. В **первом разделе** (3.1.) рассматривается **живописный декор архитектурных памятников средневековья как художественная программа и технико-технологическая система.**

В разделе даются методические материалы, затрагивающие исторические и идеологические аспекты его возникновения и бытования, особенности изобразительного языка и основные черты художественных программ средневековых росписей, их отличие от искусства XVIII - первой половины XX века (3.1.1.).

Подробно описываются изобразительные приемы, стилистические и технико-технологические особенности изучаемых стенописей, организация труда художников-монументалистов в рассматриваемый исторический период. Заостряется внимание на том, что те или иные технико-технологические или художественные находки старых мастеров продолжают жить в творчестве последующих поколений художников (3.1.2.).

Информация о работе над каждым заданием по освоению техники и технологии фреско-темперной живописи средневековья (3.1.3.) разделена на две части. В них дается описание заданий по изучению, анализу и освоению живописных приемов орнаментальных росписей (а), росписей с изображением фигур и многофигурных композиций (б). Каждая часть начинается с краткой характеристики существующих иконографических и технико-технологических вариантов изучаемой в данный момент росписи. Наряду с этим происходит знакомство обучающихся с материалами и инструментами, освоение приемов работы с ними. Аргументируется обязанность преподавателя вести обучение, передавая мастерство «из рук в руки», побуждать студентов с каждой новой темой привыкать работать методично, осмысленно.

Второй раздел (3.2.) посвящен **живописному декору архитектурных памятников XVIII – первой половины XX века**

как рациональной системе технико-технологических и изобразительных приемов.

В нем дается обзорная информация и анализ технико-технологических приемов с точки зрения рационального использования строительных материалов, инструментов, красочных веществ, их связующих, антисептиков и т.д. (3.2.1.).

Представлен процесс поэтапного освоения технико-технологических и живописных приемов плоскостной росписи (а), живописи в технике «гризайль» (б) и декоративной полихромной живописи (в) (3.2.2.). В конце раздела дается методика работы над свободной копией фрагмента стенописи эпохи итальянского Возрождения, которая ведется в технике фрески. Студенты проводят сравнительный анализ живописных приемов декоративных росписей XVIII – первой половины XX века и ренессансной стенописи как «истока» для всей более поздней европейской монументальной живописи.

В этой главе излагается метод работы с активным использованием методик освоения изобразительных средств монументальной живописи, представленных во второй главе диссертационного исследования. В описании последовательного процесса изучения, анализа и освоения техник и технологий монументальной живописи раскрывается еще один общий принцип работы: «от простого - к сложному». Задания группируются по сложности на три временных отрезка или ступени и чередуются внутри этих периодов так, чтобы освоение содержания двух затронутых выше тем шло параллельно. Это способствует проведению сравнительного анализа всех аспектов живописи рассматриваемых исторических эпох.

Подчеркивается, что 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 показано, что на втором этапе усложняются задачи как в области техники и технологии живописи,

так в рисунке и композиции. 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.

Третий раздел (3.3.) затрагивает вопросы **живописного декора интерьера как художественной программы и технико-технологической системы,** содержит описание исследования эффективности предложенной методологии способами эмпирического уровня во время проведения учебных практик. В разделе показано, что применение комплексного метода с использованием сквозной темы дало повторяющиеся зримые положительные результаты. Успешное создание живописного декора в реально существующих интерьерах, начиная с разработки художественной программы росписи и заканчивая системным решением всех технико-технологических вопросов, подтвердило эффективность представленной в диссертации методологии. Итогом четырехлетней исследовательской работы явились четыре монументально-декоративные росписи, фотографии которых помещены в соответствующем приложении. Доказано, что совместная деятельность по реализации единого художественного проекта – монументальной росписи - в рамках практик позволила студентам почувствовать специфику традиционной «артельной» работы художников-монументалистов. Положительные результаты экспериментального исследования были отражены в отчетах и аттестационных ведомостях по учебным практикам.

В разделе подтверждается, что предложенная методология позволяет глубже понимать специфику произведений монументальной живописи в целом и их технико-технологические особенности в частности, приучает работать методично, осмысленно, позволяет не только достигать высокого уровня сформированности профессиональных компетенций, но и способствует обучению и воспитанию будущих профессионалов.

Содержание всех разделов третьей главы доказывает плодотворность применяемого в рамках разработанной методологии комплексного метода изучения, анализа и освоения техник и технологий монументальной живописи.

В **Заключении** подводятся итоги, подтверждающие выдвинутую гипотезу, формулируются выводы и отмечаются перспективы использования полученных результатов. Учитывая степень разработанности соискателем основ методологии изучения, анализа и освоения техники и технологии монументальной живописи выделены следующие ключевые моменты:

1. Проанализировано состояние изученности и развитие вопроса в источниках по теме диссертации. Проведенное исследование показало, что существует обширный корпус историко-художественных свидетельств эволюции техник и технологий монументальной живописи, актуальный исторический и современный научно-методический опыт технико-технологического анализа стенописи и освоения ее изобразительных средств, современные научно-реставрационные исследования росписей. Совокупность источников служит богатым материалом для формирования научно-методической базы изучения техник и технологий этого вида изобразительного искусства.

2. Выявлены и проанализированы комплексные подходы и методы изучения техники и технологии монументальной живописи, которые основаны на синтезе искусства, науки и эмпирического опыта, обеспечивающие исследователю глубокое и всестороннее знание объекта исследования. Раскрыты методические связи такого изучения с освоением общехудожественных компетенций в рамках единой методологии. Объединяющим элементом этой методологии стал описанный в диссертации, последовательно обоснованный и внедренный в практику обучения комплексный метод. Он опирается на сформулированное профессором Д.И. Кипликом

научное понятие «техники живописи» как особой отрасли знания, которая рассматривает в единстве технико-технологические и художественные аспекты создания живописного произведения. Сутью метода стало наличие сквозной темы при освоении учебного материала, которая позволяет объединять тематические разделы содержания общими связями. Это тема - «Процесс создания мастером художественного произведения - монументальной росписи». Подтверждается необходимость описанных в диссертации эффективных методов овладения мастерством в рисунке, живописи и композиции, которые базируются на отечественном методическом опыте - художественно-педагогической системе П.П. Чистякова. Использование этой системы в контексте изучения техники и технологии монументальной живописи позволяет воспитать у специалистов точность глаза и чувство цвета, цельное видение «цветных форм в цветном пространстве» и верное их изображение на плоскости. Дает возможность видеть структурные связи форм и верные цвето-тональные отношения, создавать колорит в живописной композиции.

3. Показано, как описанные методы влияют на формирование конкретных методик реализации методологии и основного содержания изучения, анализа и освоения технико-технологических систем и изобразительных приемов живописного декора архитектурных памятников. Делается основной вывод, что автором исследования проанализирован и обобщен многолетний опыт, полученный при подготовке художников-реставраторов на кафедре «Реставрация монументально-декоративной живописи» РГХПУ им. С.Г. Строганова. Этим опытом последовательно подтверждается, что при использовании предложенной методологии 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. Приходит понимание, 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. Как, вместе с тем, 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. Специалисты также приобретают способность отличать технико-технологические особенности росписи от изменений, вызванных историческими условиями бытования объекта, с которым они работают.

4. Доказано, что комплексное изучение и освоение технико-технологических аспектов монументальной живописи выстроено в соответствии с актуальными целями и задачами, стоящими в сфере сохранения памятников культурного наследия. Художники-реставраторы получают возможность видеть и решать широкий круг проблем, начиная с разработки вопросов в области искусствоведения и реставрационной науки, и заканчивая реализацией практических задач в области консервации, реставрации, при воссоздании памятников монументальной живописи. При этом они развивают творческую интуицию и в целом повышают свой профессиональный уровень. Кроме того, у молодых специалистов формируется уважение к культурному наследию прошлого, нормы профессиональной этики.

5. Доказано, что предложенная методология носит межотраслевой характер и может быть использована в дальнейшем при разработке теоретических проблем в искусствоведении, в деле сохранения и реставрации памятников культуры, в творческой деятельности художников-монументалистов и дизайнеров. Продемонстрирована плодотворность методических разработок и представленного методического опыта, необходимых для внедрения в практику подготовки и переподготовки профессиональных кадров в перечисленных областях деятельности.

В диссертационном исследовании достигнута цель: разработаны основы методологии изучения, анализа и освоения техники и технологии монументальной живописи, обладающей комплексным междисциплинарным характером. В ее рамках объединены подходы и методы, основанные на синтезе искусства, науки и практики. Показана эффективность предложенной

методологии. Решены поставленные задачи и подтверждены положения, вынесенные на защиту. В этом заключается теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.

В **«Приложении»** помещены иллюстрации, отображающие этапы реализации методологии изучения, анализа и освоения техники и технологии монументальной живописи.

Основные положения и выводы исследования отражены в следующих публикациях автора, в том числе: ***в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:***

1. Манин Ю.А. Описание некоторых приемов золочения (серебрения) в декоративной монументальной живописи. / Ю.А. Манин // Вестник МГХПА №4/2019, часть 1. – с. 219-227 (0,3 п.л.)

2. Манин Ю.А. Роспись концертного зала Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Мерзляковский пер. д. 11. / Ю.А. Манин // Вестник МГХПА №1/2020, часть 1. – с. 251-257 (0,3 п.л.): ил.

3. Манин Ю.А. Работы на мозаике «Евхаристия апостолов». Опыт применения реставрационных методик и подходов в монументальной живописи. / Ю.А. Манин // Вестник МГХПА №1/2020, часть 1. – с. 258-268 (0,45 п.л.): ил.

4. Манин Ю.А. Некоторые особенности изобразительного языка средневековых монументальных росписей. / Ю.А. Манин // Вестник МГХПА № 3/2020, часть 1. – с. 167-174 (0,3 п.л.): ил.

5. Манин Ю.А. П.П. Чистяков и его система обучения рисунку. / Ю.А. Манин // Вестник МГХПА №1/2021, часть 1. – с. 234-255 (1 п.л.): ил.

6. Манин Ю.А. П.П. Чистяков и его система обучения живописи. / Ю.А. Манин // Вестник МГХПА №2/2022, часть 1. – с. 223-235 (0,6 п.л.).

7. Зива В.Ф., Манин Ю.А. П.П. Подготовка художников-реставраторов монументально-декоративной живописи в контексте современных требований к высшему образованию. /

В.Ф. Зива, Ю.А. Манин // Вестник РГХПУ №2/2023, часть 1. – с. 90-101 (0,5 п.л.).

в других научных изданиях:

8. Манин Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов / Ю.А. Манин // Учебное пособие. – Москва, МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. – 264 с.: ил.

9. Манин Ю.А. Техника и технология монументальной живописи / Ю.А. Манин // Учебное пособие. – Москва, электронная публикация МК РФ, 2015. – 320 с.: ил.

10. Манин Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов / Ю.А. Манин // Учебное пособие. – Москва, АНО ИПЦ педагогической книги «Жизнь и мысль», 2020. – 264 с.: ил.

11. Манин Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов (декоративная живопись XVIII – первой половины XX века) / Ю.А. Манин // Учебник. – Москва, МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020. – 234 с.: ил.

12. Манин Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов (технико-технологические особенности и приёмы средневековой монументальной живописи) / Ю.А. Манин // Учебник. – Москва, МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020. – 194 с.: ил.

13. Манин Ю.А. Опыт разработки учебных пособий по технике монументальной живописи и технологии живописных материалов / Ю.А. Манин // Диалоги о защите культурных ценностей: материалы I Международной научно-практической конференции, 14 мая 2021 г. – Екатеринбург: УрГАХУ, 2021. – с. 194-196.: ил.

Общий объем публикаций автора по теме диссертационного исследования – 90,8 п. л.