

Ю.А. МАНИН

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Реставрация монументально-декоративной живописи» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: maninjurij@yandex.ru

Yu.A. MANIN

Candidate of Art History, Associate Professor of the Department «Restoration of Monumental and Decorative Painting» of the Stroganov Russian State University of Art and Industry
e-mail: maninjurij@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_2_1_169_180

ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ ТЕХНИК И ТЕХНОЛОГИЙ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ

THE STUDY AND DEVELOPMENT OF TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES OF MONUMENTAL AND DECORATIVE PAINTING

В статье рассматривается опыт изучения и освоения технико-технологических аспектов монументально-декоративной живописи при подготовке художников-реставраторов в РГХПУ им. С.Г. Строганова.

The article examines the experience of studying and mastering the technical and technological aspects of monumental and decorative painting in the training of restorers at the Stroganov Russian State University of Art and Industry

Ключевые слова: техника и технология монументально-декоративной живописи.

Keywords: technique and technology of monumental and decorative painting.

Тема изучения и освоения техник и технологий монументально-декоративной живописи актуальна для художников-монументалистов, искусствоведов и художников-реставраторов.

Современные художники-монументалисты, как и их предшественники, стремятся к художественному совершенству и долговечности своих произведений. В связи с этим, отмечается их повышенный интерес к проблемам технологий в искусстве. Они испытывают на практике новые материалы, а также обращаются к проверенному временем технологическому опыту, накопленному мастерами прошлого.

Искусствоведам без знаний техники и технологии трудно по-настоящему глубоко и всесторонне представлять себе художественное произведение как сплав таланта и мастерства и понимать, как творческий замысел художника влияет на выбор материалов, технико-технологических приемов и изобразительных средств для своего воплощения.

Представители перечисленных профессий нуждаются в достоверных знаниях о технико-технологических особенностях монументальной живописи. Важным источником таких знаний является научная реставрация произведений искусства. Основатель Института истории искусств и охраны памятников архитектуры АН СССР Игорь Эммануилович Грабарь справедливо утверждал, что «научное изучение памятников искусства неразрывно связано с их консервацией и реставрацией» [1].

Важно отметить, что в определении «художник-реставратор» присутствует принцип баланса между сферами искусства, науки и технологии — овладение такого рода равновесием является необходимой частью этой профессии. Изучая монументальную роспись, квалифицированный художник-реставратор пытается мысленно реконструировать процесс ее создания, проходя вместе с мастером прошлого все этапы воплощения его замысла. Овладевая его профессиональными методами и приемами, он раскрывает их логику и осмысленность. В результате художник-реставратор приходит к наиболее полному пониманию произведения искусства, а при необходимости способен воспроизвести его в документальной копии или копии-реконструкции.

Именно таких специалистов готовят сейчас в РГХПУ им. С.Г. Строганова, на кафедре «Реставрация монументально-декоративной живописи».

Обучение будущих художников-реставраторов монументальной живописи первоначально было организовано профессором Петром Григорьевичем Редечкиным (1919–2004 г.) в рамках одного из отделений кафедры «Монументально-декоративная живопись». С 1983 года подготовка по этой специализации выделена в отдельную кафедру, которую он

тогда и возглавил. Тогда же была сформулирована основная задача кафедры — проведение учебных, научно-методических и производственных работ, связанных с подготовкой художников-реставраторов монументально-декоративной живописи.

Изучение и освоение техники и технологии монументальной живописи велось также как при подготовке художников-монументалистов. Курс лекций по этой дисциплине читал профессор кафедры «Монументально-декоративная живопись» Александр Александрович Комаров. Постепенно методы и содержание занятий видоизменялись с учетом конечных целей обучения. Начал эту работу преподаватель Вячеслав Павлович Маркин, который составил программу обучения и создал специальные наглядные материалы — таблицы с уменьшенными живописными изображениями всех заданий программы. Сейчас эти таблицы представляют уже самостоятельную художественно-историческую ценность. Кроме того, он начал собирать методический фонд лучших студенческих работ. Продолжил эту работу художник-реставратор Вячеслав Викторович Помотаев. Программы обучения редактировались в 90-е годы с участием заведующего кафедрой профессора, кандидата искусствоведения, художника-реставратора высшей категории Владимира Прокофьевича Бурого. За 40 лет существования кафедры сформировано основное содержание, накопился определенный методический опыт, который был опубликован доцентом кафедры Юрием Аркадьевичем Маниным в учебном пособии «Техника монументальной живописи и технология живописных материалов» в 2014 году. В 2015 году вышло второе дополненное издание пособия под названием «Техника и технология монументальной живописи». Это была электронная публикация в рамках гранта Министерства культуры РФ. В 2020 году переиздано исправленное и дополненное пособие 2014 года, кроме того напечатана расширенная серия из двух учебников: «Техника монументальной живописи и технология живописных материалов (декоративная живопись XVIII — первой половины XX века)» и «Техника монументальной живописи и технология живописных материалов (техничко-технологические особенности и приемы средневековой монументальной живописи)».

Перечисленные текстовые материалы стали частью электронного учебно-методического комплекса (УМК), куда также вошли фонд образцов для копирования и собрание фотографий студенческих работ.

Длительный период накопления знаний и опыта привел к тому, что методы и методики изучения и освоения техник и технологий мону-

ментальной живописи были наконец организованы в целостную и эффективную систему, направленную на получение наиболее полного и достоверного знания и понимания произведения монументальной живописи как совокупности изобразительных и технико-технологических приемов. Основой системы стало сочетание знаний и умений, получаемых при освоении специальных научных и общехудожественных компетенций. Ее сутью стало наличие сквозной темы — «Процесс создания художественного произведения - монументальной росписи». Тема позволила объединить изучение живописи разных временных периодов общими связями. Подробное изложение методик работы над специальными упражнениями и копиями фрагментов монументальных росписей, представленное в разделах УМК, убедительно показывает эффективность системы и то, что ее методики содержат в себе элементы искусствоведческого исследования, технико-технологического анализа и базируются на фундаменте художественного мастерства, которое позволяет проводить изучение живописи в процессе ее копирования.

Материалом для формирования научно-методической базы изучения техник и технологий монументальных росписей в рамках УМК стала искусствоведческая, научная и научно-реставрационная литература.

Это, во-первых, трактаты старинных художников, обладавших практическим опытом работы в области монументальной живописи, таких как Теофил, Ченино Ченнини, Дионисий из Фурны, Джорджо Вазари, Леон Альберти, Джованни Арменини и др. В своих текстах они подробно описали приемы и последовательность работы художников над фреской, бытовавшие в Италии в эпоху Возрождения и в Греции с конца XIII века и в XVI — начале XVIII века. Кроме того, эти авторы дали подробные сведения о материалах штукатурок, красках и инструментах монументальной живописи. Они сообщили также о личном опыте обучения профессии. Нужно отметить, что в обучении молодых художников мастерству решение технико-технологических и творческих задач всегда рассматривалось ими как единый процесс создания произведения искусства. Само понятие «искусство» понималось как мастерство, искушенность, то есть опытность в определенной области деятельности, профессионализм высокого уровня.

Полезными, с методической точки зрения, стали сочинения русских художников XVII века, авторы которых также затрагивали вопросы взаимосвязей художественного творчества и художественной практики, соотношения искусства и ремесла. Один из них художник и теоретик ис-

кусства, царский изограф, знаменщик Печатного Двора Иосиф Владимиров в своем «Трактате о живописи» говорит, в том числе, и о методах освоения живописного мастерства. Призывая лучших живописцев делиться своим опытом, он пишет: «...кто превосходит других своими знаниями и кто одарен свыше искусным живописным художеством, молю поделиться искрой своего учения с тем, кому это требуется, потому что могущие воспринять (это) да примут и вместят в себя великое пламя мудрости» [2]. Говоря о специальных училищах, он рекомендует конкретные методики: «Говорят, такое имеется училище живописного искусства. Когда бы тебя кто-нибудь привел туда, то (ты) бы много увидел (там) неведомых (приемов) изображения предметов и составления красок (для написания) их и удивительное и чудесное изображение различных персон. Ученики же там: этот голову начертывает, иной руки пишет, другой же на таблицах (небольших холстах, покрытых грунтом с обеих сторон) лица изображает. Всеми же ими руководит «майстер» или выдающийся учитель живописного художества и одному начертанное переzeichnet (перерисует), а иному направляет написанное (красками). К другому же подойдя, берет острое и только что написанное учеником (изображение) до конца счищает и потом лучше изображает. И всему (учителю) подробно и искусно учит» [3]. Другой известный художник-иконописец, возглавлявший мастерскую Оружейной Палаты, Симон Ушаков был всесторонним живописцем, владея мастерством иконного письма и стенописью, рисунком и искусством композиции, был гравером и иллюстратором книг. В своем «Слове к люботщательному иконного писания» он рассматривает коренное различие между высоким мастерством и простым ремеслом и затрагивает вопросы профессиональной этики, в частности, критикует нерадивое отношение к искусству: «Знаем, что проклят всяк человек, который творит дело Божие небрежно; но, увы, из-за нашего нерадения мы совершаем это дело небрежно, думая о земных прибылях больше, чем о славе у Бога небесного. Многие из нас, владеющие искусством живописи, пишут то, что скорее достойно смеха, чем благоговения; этим они вызывают гнев Божий и осуждение чужестранцев, и великое посрамление от честных людей» [4].

Помимо трактатов, дающих всеобъемлющее представление о работе художников-монументалистов и рекомендации по освоению мастерства, использованы письменные сборники, содержащие только справочные технико-технологические сведения различной тематики, начиная от строительных технологий, механики и кончая живописью как одной из

разновидностей ремесел. Так, как мастерство обычно передавалось непосредственно из рук в руки — от мастера к ученику, не было особой необходимости все время на бумаге описывать опыт обучения живописному искусству, важнее было фиксировать профессиональные знания. Списки подобных сборников известны. Они включают в себя десятки названий.

К текстам такого типа можно отнести один из древнейших сборников, содержащий среди прочего некоторые сведения о технике и технологии монументальной живописи. Это трактат римского инженера и архитектора Витрувия, жившего во второй половине I века до нашей эры. Трактат «Десять книг об архитектуре» представляет собой энциклопедию технических наук своего времени. Для нас представляется актуальным и сегодня отношение Витрувия к своей книге и вообще к сочинениям справочного характера. Он писал: «...я не выпускаю этого сочинения под своим именем, замечая следы чужой работы,.. но, напротив, я приношу бесконечную благодарность всем писателям за то, что, собрав из прошлого превосходные творения человеческого гения, они, каждый в своем роде, накопили изобильные запасы знаний, благодаря которым мы, как бы черпая воду из источника и проводя ее для собственных нужд, имеем возможность писать красноречивее и свободнее и, опираясь на таких авторов, осмеливаемся давать новые наставления» [5].

Важной составной частью при формировании научно-методической базы изучения техник и технологий монументальных росписей стали труды, содержащие актуальный отечественный исторический и современный научно-методический опыт технико-технологического анализа монументальной живописи и освоения ее изобразительных средств.

При определении методов, наиболее подходящих для изучения, анализа и освоения техники и технологии монументальной живописи, большое значение имели работы известного профессора Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (б. Высшее училище при Императорской Академии художеств) в Санкт-Петербурге Дмитрия Иосифовича Киплика (1865–1942 гг.). Так, в своем труде «Техника живописи» выдающийся ученый-исследователь и художник выделял понятие «техника живописи» как «особую отрасль знания, предметом изучения которой является рациональное построение живописного произведения с точки зрения его материальной сущности». Она «дает художнику возможность не только создавать долговечные произведения, но и наилучшим образом использовать его живописные материалы и с художественной точки зрения» [6].

Нельзя было обойти вниманием фундаментальный труд Алексея Владимировича Виннера «Материалы и техника монументально-декоративной живописи» (1953 г.), где представлено системное изложение истории применения отдельных материалов и различных техник в стенной и плафонной живописи с древнейших времен до середины XX века на территории от Испании до Китая и Индии. Автор использовал при написании своей книги самый полный на тот момент перечень отечественных и зарубежных письменных источников от древних рукописей и трактатов до публикаций исследований современных ему специалистов. Он также со своими сотрудниками провел масштабные исследования фрагментов древних стенописей. Теперь, через 70 лет после издания этой книги, несмотря на то, что некоторые утверждения автора опровергнуты позднейшими научными исследованиями, представленная в ней информация (особенно в части привлечения письменных первоисточников) не утратила своего значения.

Важной составной частью эффективного изучения и глубокого понимания монументальной живописи как вида искусства является практическое освоение изобразительных средств, которыми трактуется форма, создается колорит, строится композиция в монументальной живописи. Здесь необходимо было обратиться к наследию профессора Императорской Академии художеств Павла Петровича Чистякова (1832–1919 гг.).

П.П. Чистяков создал передовую систему европейского масштаба [7], позволявшую его ученикам овладевать «вечными неизблемыми законами формы» [8], колорита и композиции в изобразительном искусстве. Он сформулировал методические принципы этой системы и блестяще реализовал их в своей многолетней педагогической деятельности, воспитав целую плеяду выдающихся художников. В.А. Серов, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, В.Э. Борисов-Мусатов, В.Д. Державин, В.В. Матэ, В.Д. Поленов, В.Е. Савинский и другие — его благодарные ученики.

Так, система «поверочного рисования» профессора П.П. Чистякова воспитывает у обучающихся точность глаза, цельное видение форм в пространстве и верное их изображение на плоскости листа 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 проверки нарисованного. Перечисленные достоинства позволяют пользоваться системой за пределами академического рисунка, изучая и копируя фрагменты стенописей средневековья и более древних эпох.

В части освоения живописного мастерства Чистяковым были разработаны методы развития у молодых специалистов чувства цвета, цветовых и тональных отношений, способности к созданию колорита в живописной композиции, что позволяет на основе натуральных наблюдений успешно работать над картиной или монументальной росписью. Чистяков «знал и понимал живопись как искусство цвета, в осмыслении ее технических слабостей, ценностей и задач был во многих отношениях глубже, шире и дальновиднее большинства своих современников» [9]. Кроме того, он был непосредственно причастен к монументальной живописи. Двадцать два года (с 1890 по 1912 г.), до восьмидесятилетнего возраста, он занимал должность заведующего «мозаическим отделением» Академии художеств и фактически руководил работами по украшению мозаиками Исаакиевского и Воскресенского соборов в Санкт-Петербурге, храма Христа-Спасителя в Москве, собора в Варшаве и др.

«Он знал все детали мозаичного дела и, как всегда в искусстве, живо интересовался повышением его художественного качества. Благодаря прекрасному знанию техники он сумел и на своем поприще мозаичиста оказаться не только критиком готовых произведений, но учителем и подлинным руководителем в течение всего процесса работы над мозаичной картиной» [10].

Большой вклад в создание литературы по технике и материалам монументально-декоративной живописи в разные годы внесли преподаватели Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова. Ценным представляется учебное пособие М.Я. Калмыкова «Альфрейно-декоративные работы» (1958 г.). В нем автором обобщается опыт подготовки мастеров альфрейно-декоративных работ, дается классификация живописных работ по степени их сложности и содержатся ценные сведения о материалах и некоторых живописных приемах декоративных росписей XVIII–XX веков.

В пособии «Технология материалов стенописи» (1989 г.) уже упоминавшегося выше профессора кафедры «Монументально-декоративная живопись» А.А. Комарова даны характеристики основным техникам и материалам, применяемым как в прошлом, так и в настоящее время. Приведены рецептура составов, способы их приготовления и использования, рассмотрены вопросы модификации и укрепления материалов традиционных техник синтетическими полимерами, а также возможности создания новых материалов стенописи на их основе.

Следует перечислить современных ученых-технологов и художников-реставраторов — авторов, чьи книги и научные исследования дали богатый материал для включения его в методическую и содержательную части изучения техники и технологии монументальной живописи. 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. Это, прежде всего, Ю.И. Гренберг и С.А. Писарева. Без технико-технологических исследований, учебных пособий и монографий этих авторов невозможно представить себе изучение и освоение техники и технологии монументальной живописи на современном научном уровне.

Так Юлий Израилевич Гренберг дописал и издал в 1989 году уникальную по своему значению книгу «Секреты живописи старых мастеров». Автор книги — художник Леонид Евгеньевич Фейнберг — умер в 1980 году, не успев завершить свой многолетний труд. Один из разделов книги посвящен «путям развития стеной живописи». Совместно со своими сотрудниками Н.А. Киселёвым и И.В. Изопольской Ю.И. Гренберг издал в 1995 году двухтомный «Свод письменных источников по технике древнерусской живописи, книжного дела и художественного ремесла в списках XV–XIX вв.». В сотрудничестве с С.А. Писаревой он опубликовал ряд технико-технологических исследований памятников средневекового монументального искусства и монографию «От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История технологии станковой живописи: две тысячи лет эволюции» (2004 г.). Сама Светлана Алексеевна Писарева известна, помимо прочего, своим исследованием совместно с М.М. Наумовой знаменитой стенописи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря начала XVI века (публикации 1989 и 2012 годов).

Отдельно следует упомянуть монографию художника-реставратора высшей категории, кандидата искусствоведения, профессора кафедры «Реставрация монументально-декоративной живописи» РГХПУ им. С.Г. Строганова В.П. Бурого «Реставрация фрагментов стенописей. История методов» (2019 г.), в которой автор, анализируя широкий фактический материал, разрабатывает как теоретические вопросы методологии в реставрации, так и «корпус требований (критериев), необходимый для создания опти-

мального реставрационного метода или отдельных методик по реставрации фрагментов стенописей музейного хранения» [11]. В книге содержатся технико-технологические характеристики фрагментов настенных росписей разных стран и исторических эпох периода VIII века до н. э. — первой половины XX века. В своем, без преувеличения, фундаментальном труде Владимир Прокофьевич рассматривает не только методы и методики как «продукты рациональных познаний и действий», но и «творческую, интуитивную составляющую» профессии, «которая присуща всякой созидательной работе» [12]. 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» [13].

Книги и научные исследования художников-реставраторов В.П. Бурого, А.П. Грекова, Ю.И. Гренберга, Н.В. Гусева, А.Н. Овчинникова, В.Д. Сарабьянова, С.А. Писаревой, В.В. Филатова, С.В. Филатова, А.И. Яковлевой внесли выдающийся вклад в изучение техники и технологии монументальной живописи. Труды этих специалистов отличает комплексный научный подход в изучении живописных произведений, показ взаимосвязей между исторической, технико-технологической и художественной сторонами изучаемого памятника культурного наследия.

На основе обширного корпуса историко-художественных свидетельств эволюции техник и технологий монументальной живописи, актуального исторического и современного научно-методического опыта технико-технологического анализа стенописи и освоения ее изобразительных средств, современных научно-реставрационных исследований росписей на кафедре РМДЖ в настоящее время создана система изучения и освоения техники и технологии монументальной живописи. Ее использование при подготовке специалистов приводит к тому, 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 специалист, 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 опре-

деленного 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.

В заключение необходимо отметить, что представленная в данной статье система или, иными словами, методология, позволяет выстроить комплексное изучение и освоение технико-технологических аспектов монументальной живописи, в соответствии с актуальными целями и задачами, стоящими в сфере сохранения памятников культурного наследия. Специалисты 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.

Предложенная методология носит межотраслевой характер и может быть использована также при разработке теоретических проблем в искусствоведении, в творческой деятельности художников-монументалистов и дизайнеров.

В общедоступном с недавнего времени (на сайте университета) электронном учебно-методическом комплексе мы постарались продемонстрировать плодотворность методических разработок и методического опыта, необходимых для внедрения в практику подготовки и переподготовки профессиональных кадров в перечисленных областях деятельности.

Примечания:

1. Игорь Грабарь: К 150-летию со дня рождения / Государственная Третьяковская галерея / ответственный редактор Т.Л. Карпова. — М., 2022. — С. 104.

См. также: *Грaбарь И.Э.* Научные основы реставрации памятников искусства// Вестник АН СССР. — 1944. — № 3. — С. 103–108.

2. Цитаты приведены по работе: *Гейдор Т.И.* Эстетическое учение и художественная практика в России в XVII веке / Т.И. Гейдор // Реферат.

См. также: *Иосиф Владимиров.* Трактат об искусстве. Отдел рукописей ГИМ, рукопись из собрания графа Уварова № 915, лист 9 об.

3. Там же, листы 61 об. — 62.

4. *Овсянников М.Ф.* (ответственный редактор) История эстетики // Памятники мировой эстетической мысли. Том I. Античность, Средние века, Возрождение. — М.: Изд. Академии Художеств СССР, 1962. — С. 459.

5. *Витрувий.* Десять книг об архитектуре / перевод с латинского Ф.А. Петровского. Издание стереотипное. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. — С. 119.

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

7. Эту оценку системе Чистякова дал его ученик блестящий рисовальщик и колорист В.Э. Борисов-Мусатов, учившийся затем в Париже, в ателье известного художника и педагога Кормона. Гинзбург И. П.П. Чистяков и его педагогическая система / И.В. Гинзбург. — М.-Л.: Искусство, 1940. — С. 96.

8. Выражение В.А. Серова из письма к П.П. Чистякову цитируется по: Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания 1832–1919 / подготовка к печати, комментарии Э. Белюгин, Н. Молева. — М.: Искусство, 1953. — С. 275.

9. *Гинзбург И.* П.П. Чистяков и его педагогическая система / И.В. Гинзбург. — М.-Л.: Искусство, 1940. — С. 175.

10. Там же. — С. 91.

11. *Бурый В.П.* Реставрация фрагментов стенописей. История методов: [монография] / В.П. Бурый. — М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2019. — С. 4.

12. Там же. — С. 315.

13. Там же. — С. 316.