И.В. ЧЕРНЯЕВА
Кандидат искусствоведения, зав. кафедрой искусств, Алтайский государственный университет
e-mail: gurkina-22@mail.ru

Г.Д. БУЛГАЕВА
Кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник, Алтайский государственный университет
e-mail: bulgaevagd@yandex.ru

Н.А.АЙХЛЕР
Старший преподаватель кафедры искусств, научный сотрудник, Алтайский государственный университет
e-mail: zabrodina-nataliya@mail.ru

А.Д.КАЛИННИКОВА
Аспирант, преподаватель кафедры культурологии и дизайна, научный сотрудник, Алтайский государственный университет
e-mail: ak22reg@mail.ru

I.V. CHERNYAEVA
Candidate of Art History, Head of the Department of Arts, Altai State University
e-mail: gurkina-22@mail.ru

G.D. BULGAEVA
Candidate of Art History, Leading Research Fellow, Altai State University
e-mail: bulgaevagd@yandex.ru

N.A. AIKHLER
Senior Lecturer at the Department of Arts, Research Fellow, Altai State University
e-mail: zabrodina-nataliya@mail.ru

A.D. KALINNIKOVA
Postgraduate Student, Lecturer at the Department of Cultural Studies and Design, Research Fellow, Altai State University
e-mail: ak22reg@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_1_371_380

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ ХУДОЖНИКА М.Д. КОВЕШНИКОВОЙ

EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF PHYSICO-OPTICAL METHODS IN THE STUDY OF THE WORKS OF PAINTER M.D. KOVESHNIKOVA

(Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках научного проекта № 24-28-00692 «Технологические особенности произведений живописи XX века: комплексный анализ»)

Статья посвящена применению физико-оптических методов исследования в анализе живописи Майи Дмитриевны Ковешниковой, выдающегося художника Алтая второй половины XX века. Актуальность работы обосновывается потребностью в детальном изучении творческих методов художников в контексте изменений культурных и социальных условий и важности понимания процессов, предшествующих созданию художественного произведения. В исследовании рассматриваются особенности творческого подхода М.Д. Ковешниковой, а также соотношение формы и содержания в ее произведениях. При этом акцентируется внимание на важной роли техник, таких как пастозный мазок и смешение цветов, помогающих передать эмоциональное состояние и тонкую текстуру изображаемых предметов. Результаты исследования подтверждают, что физико-оптические методы позволяют глубже понять не только эстетическую, но и техническую сторону работы художника, обогащая восприятие ее произведений.

The article is devoted to the use of physical and optical research methods in the analysis of painting by Maya Dmitrievna Koveshnikova, an outstanding artist of Altai in the second half of the 20th century. The relevance of the work is justified by the need for a detailed study of the creative methods of artists in the context of changes in

cultural and social conditions and the importance of understanding the processes preceding the creation of a work of art. The study examines the features of the creative approach of M.D. Koveshnikova, as well as the ratio of form and content in her works. At the same time, attention is focused on the important role of techniques, such as pasty smear and color mixing, which help to convey the emotional state and fine texture of the depicted objects. The results of the study confirm that physical and optical methods allow a deeper understanding of not only the aesthetic, but also the technical side of the artist's work, enriching the perception of her works.

Ключевые слова: живопись, физико-оптические методы, М.Д. Ковешникова, художественный метод, колорит, текстура, искусствознание, анализ, эмоциональное восприятие.
Keywords: painting, physical-optical methods, M.D. Koveshnikova, artistic method, color, texture, art studies, analysis, emotional perception.

Актуальность изучения творческих методов художников в современном искусстве обусловлена постоянно меняющимися культурными и социальными условиями, в которых они развиваются. Для глубокого понимания механизмов, стоящих за созданием художественных произведений, важен анализ не только конечного результата, но и процессов, предшествующих ему. Творческий метод художника является своеобразным отражением его личного опыта, философии и реакции на окружающий мир, что делает эту тему актуальной для искусствоведения. При изучении искусства Алтая второй половины XX века определенный интерес вызывает творческое наследие Майи Дмитриевны Ковешниковой (1926–2013) — заслуженного художника РСФСР (1986) [7], чье творчество проникнуто глубинными личными переживаниями, а также отражают уникальную культурную идентичность Алтая. Несмотря на существующее количество работ, посвященных ее художественному наследию, многие аспекты ее творческой практики остаются недостаточно исследованными. В частности, интерес представляет применение физико-оптических техник, которые позволяют глубже понять взаимосвязь между формой и содержанием ее работ. Углубляясь в эти аспекты, данное исследование стремится представить новое видение творчества художника и показать,

каким образом технические приемы обогащают эмоциональное восприятие зрителей.

Актуальности оптико-физических методов исследования произведений искусства и их роли в изучении живописи посвящены труды исследователей Н.В. Малиновского (2021) [8], Ю.И. Гренберг и С.А. Писарева (2022) [3], Г.Д. Булгаевой, И.В. Черняевой [1]. Т.М. Степанская и Л.И. Нехвядович в монографии «Русская художественная традиция в искусстве Сибири» (2009) [12] и других трудах [9; 11] исследуют культурные и художественные параллели, показывая, как традиции формируют стиль художников Алтая второй половины XX века. Творческому методу, стилю и сюжету живописных произведений М.Д. Ковешниковой посвящен ряд исследований, которые способствуют более глубокому пониманию ее художественного языка. Л.И. Снитко в каталоге 1970 года, анализируя работы художника, отмечает ее уникальный подход к изображению природы и предметного мира, что отражает глубокое знание алтайской этнографии и эстетики [5]. Несмотря на то, что творчеству М.Д. Ковешниковой были посвящены труды исследователей-искусствоведов Л.Н. Лихацкой [6], Н.С. Царевой [14], Е.В. Важовой [2], Э.В. Степанской [13], специального исследования, обращенного к определению творческого метода с применением физико-оптических методов исследования в настоящее время не выявлено.

Цель исследования — выявить особенности творческого метода в творчестве Майи Дмитриевны Ковешниковой при помощи физико-оптических методов исследования в произведениях различного жанра и временного периода. Источниками исследования послужили произведения М.Д. Ковешниковой, созданные в 1969 и 1974 годах, из собрания художественной галереи «Универсум» Алтайского государственного университета (Барнаул); каталоги [5] и альбомы [4], посвященные творчеству художника-живописца.

Основными методами исследования являются: метод сравнительного анализа, который позволяет выявить специфику воплощения основных художественных тенденций в работах художника и определить, каким образом менялся колорит произведений. Также в ходе искусствоведческого анализа применяется формально-стилистический метод. Важное значение в рамках изучения заявленной темы имеют оптико-физических методы. Результаты микро- и макросъемки, а также исследование микрошлифов позволили выявить технико-технологические особенности в произведениях художника.

Майя Дмитриевна Ковешникова родилась в г. Новосиль Орловской области, училась в Орловском художественном училище (1946–1951). Она приехала на Алтай в 1951 году после окончания Орловского художественного училища, здесь навсегда обрела свою вторую Родину, безраздельно полюбив природу — горы и долины; людей. Творчество Майи Дмитриевны отличается глубоким психологизмом, символичностью написанных образов, значительным вниманием к деталям. Автор в своих произведениях использует различные техники — гуашь, акварель, масло, технику печати. Майя Дмитриевна передает зрителю настроение, мироощущение и эмоции через свои работы, создавая атмосферные произведения живописи, ставшие классикой искусства Алтая. Основными жанрами произведений мастера являются: пейзаж, натюрморт, бытовой жанр. Интерьер, натюрморт в интерьере, в крестьянском дворе — любимые сюжеты М.Д. Ковешниковой. Вещи у Майи Дмитриевны — не просто предметы: это знаки, символы, определяющие ментальность и этничность человека.

В 1960-х годах Майя Ковешникова одна из первых начинает работать в жанре тематического или социального натюрморта. Первые шаги в этом направлении тесно связаны с бытовыми жанрами — «Дружная семейка», «К зиме» (1963) — или обращены к индустриальной теме, как, например «Лаборатория (желтые колбы)» (1963), «Уголок лаборатории», «Этюд на тему химии» (1964) и другие, посвященные комбинату химического волокна. С этюдом «Колбы» Майю Ковешникову в 1964 году приняли кандидатом на вступление в Союз художников СССР. В этом же году работы на индустриальную тему экспонировались на первой зональной выставке «Сибирь социалистическая» и были отмечены в числе лучших произведений.

Произведение «На побывку» (рис.1), написанное в 1969 году, является ярким примером характерного для Майи Дмитриевны сюжета — бытового. Композиция картины строится на основе симметрии и акцентуации определенных объектов, что создает визуальный баланс. Ощущение движения и жизни усиливается благодаря тому, что вещи расположены так, как будто они только что использовались, что добавляет работе атмосферу уюта и домашнего тепла. Автор изобразил вешалку, с висящей на ней верхней одеждой и головными уборами: платки, фуфайка, шинель. Шинель является не только предметом одежды, но и глубокой метафорой. Она символизирует опыт, принесенный с фронта, память о службе и, возможно, возвращение на службу. Возвращение домой наполнено на-

деждой на новую жизнь, но в то же время несет с собой переживания о войне. Интерьер, в который возвращается герой, служит контрастом к его прошлому.

Рис. 1. М.Д. Ковешникова. На побывку. 1969. Холст, масло. 88,5х133 см. Художественная галерея «Универсум» (Барнаул)

Ковешникова мастерски передает текстуру тканей и материалов, что придает работе дополнительный объем и ощущение физической реальности. На полу лежит разноцветный половик, на котором стоят валенки, украшенные орнаментом. В левом углу картины расположена лавка, на ней стоит деревянное ведро, покрытое рушником, который украшен вышивкой из красной нити. Основными элементами вышивки являются цветы, петухи и кони, что добавляет уникальности и подчеркивает традиционные элементы русского быта. Сельский быт, наполненный атрибутами и символами русского народа, создает целостное восприятие изображения. Роспись на стене, мезенская роспись на рушнике, пояс на вешалке, украшенный узорами, и белый платок с цветочным орнаментом формируют атмосферу глубокой связи с народной культурой и традициями. Колорит произведения — смешанный, составленный на основании цветового контраста из темных холодных оттенков синего, голубого, чёрного и теплых желтых, красных, терракотовых. Этот контраст не только оживляет изображение, но и подчеркивает эмоциональный фон картины.

Картину «На побывку» можно рассматривать как сложное социокультурное произведение, которое отражает не только обычную повседневность, но и более глубокие аспекты человеческой природы. Возвращение с войны и ее влияние на личность представлено через призму предметов, что делает работу М.Д. Ковешниковой особенной и актуальной для понимания не только эпохи, но и самой человеческой судьбы.

Исследования микрошлифа картины показали структуру произведения. Красочный слой нанесен в несколько приемов и имеет мягкий переход от одного цвета к другому. Так, в микрошлифе, взятом с фона картины, наличествуют четыре цветовых слоя: красно-оранжевый, фиолетово-голубой с переходом в светло-зеленоватый и желто-лимонный. Красочные слои нанесены не равномерно, но последовательно. В структу-

ре всех цветов присутствует пигменты краплака. Встречаются частицы пигмента как крупного, так и мелкого помола.

Результаты микросъемки картины 1969 года показали, что подпись была нанесена по непросушенному красочному слою в один прием цветом жидкой консистенции. В некоторых местах красочные слои подписи и картины смешиваются, что подтверждает авторство произведения. Исследования поверхности произведения в ультрафиолетовых лучах показали, что лак был нанесен по всей живописи, местами имеет потертости. На картине просматриваются прожухания покрывного слоя на землянистых, охристых цветах и на тонких красочных слоях живописи. Нанесения красок на поверхность производилось последовательно с возможностью смешивания цветов на холсте. Так, в моделировке декорации стен алтайской росписью нижний черный цвет смешивается с верхней красной краской. При этом два цвета положены на основной охристый колер (рис. 2). Аналогичный подход прослеживается в изображении половиц. Мастер лепет форму как мазками полужидкой краски, так и пастозными объемными движениями кисти. Это дает возможность показать многофактурность живописи и эмоциональную наполненность произведения.

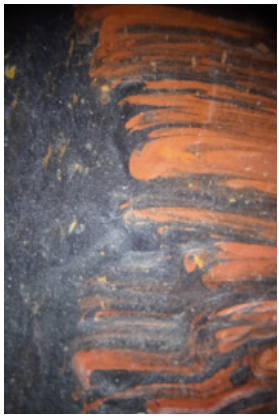

Рис. 2. Микрофотография произведения М.Д. Ковешниковой «На побывку». 1969. Холст, масло. Художественная галерея «Универсум» (Барнаул)

При анализе микро- и макрофотографии уже в ранней работе выделяется еще один из подходов, который в последующем ляжет в основу творческого метода художника. В произведении 1969 года Майя Дмитриевна выделяет цветом текстуру холста двумя способами. Один из них заключается в том, что автор наносит два контрастных по цвету слоя краски, втирая верхний слой в полотно и убирая излишки, так что нижний красочный слой и частично холст просматриваются в выпуклых частях, а верхний колер остается только в углублениях переплетения. Так моделируются текстура ткани, отчасти — росписи стен.

Другой технологический подход с тем же эффектом заключается в нанесении цвета только на выступающую часть переплетения холста, таким образом, краска ложится на поверхность полотняного переплетения

точечно. В картине «На побывку» этим способом передана фактура предметов с крупным переплетением — сапог и половиц (рис.3). Следует отметить, что автор в более поздних работах прибегает к данным приемом более активно, мастерски совмещая их на одной поверхности.

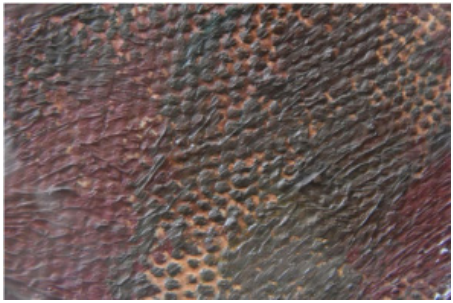

Рис. 3. Микрофотография произведения М.Д. Ковешниковой «На побывку». 1969. Холст, масло. Художественная галерея «Универсум» (Барнаул)

В произведении «Обед комбайнера» из собрания галереи «Универсум» первый подход фрагментарно просматривается по всей поверхности картины (рис. 4). В произведении 1974 г. Майи Дмитриевны оба подхода активно применяются художником, как при передаче фактуры ткани, хлеба, так и собственной тени предметов посуды.

Рис. 4. Ковешникова М.Д. К обеду комбайнера. 1974. Холст, масло. 96 х 128 см. Художественная галерея «Универсум» (Барнаул)

Обращение мастера к вышеуказанным приемам обусловлено не только для достижения фактуры поверхности предметов, но и с целью передачи светотеневой моделировки. Художница умело показывает в картине воздушную среду (рис. 5).

В произведении «Алтайская колыбель» (1985), экспонируемом на выставке «Свидание с детством» в Государственном художественном музее Алтайского края в 2024 году, художник осознанно пишет таким способом более трети полотна, моделируя, таким образом, фактуру полотняного переплетения половиц. Но более активно через этот прием в картине показывается свет и воздух в комнате. Вместе с этим приемом Майя Дмитриевна применяет пастозный объемный мазок, процарапывание по свежему красочному слою и т.д. Такие приемы и средства выразительности легли в основу творческого метода автора.

Формирование творческого метода М.Д. Ковешниковой происходит на протяжении длительного времени после получения профессионального образования. Сочетание различных приемов работы в технике масляной живописи направлены на передачу световоздушной среды и эмоционального настроя. В работах художника просматриваются такие приемы, как втирание краски в основу, работа по подмалевку, сочетание противоположных цветов в последовательно нанесенных красочных слоях и др. Большая часть выявленных подходов была идентифицирована, благодаря применению физико-оптических методов исследования, показавших свою эффективность в анализе произведений живописи, позволяя не только обогатить знания о технических приемах, но и актуализировать понимание художественной концепции. Творческое наследие Майи Ковешниковой остается востребованным для современного искусствоведения, подчеркивая важность использования научных методов для анализа и интерпретации искусства.

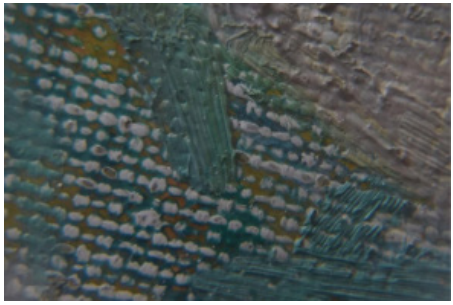

Рис. 5. Микрофотография произведения М.Д. Ковешниковой «Обед комбайнера». 1974. Холст, масло. Художественная галерея «Универсум» (Барнаул)

Проведенное исследование служит первым шагом к более комплексному пониманию того, как технические приемы художника влияют на его уникальный художественный стиль и эмоциональное восприятие зрителей. В будущем представляется целесообразным продолжить исследования в данном направлении, изучая произведения живописи современников художника, внося вклад изучение культурного и художественного наследия Сибири.

Список литературы:

1. *Chernyaeva I.V., Bulgaeva G.D.* Optical and physical methods of studying the paintings of Siberian artists of 20th century: Results and prospects // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2024 17(7): 1376–1385 DOI: 10.46748/ARTEURAS.2023.02.011.

2. *Важова Е.В.* Образы Алтая в творчестве М.Д. Ковешниковой // Мир науки, культуры, образования. — 2014. — № 3 (46). — С. 321–322.

3. *Гренберг Ю.И., Писарева С.А.* Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи. Состав, открытие, коммерческое производство и исследование красок. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. —193 с.

4. *Ковешникова М.Д.* Космос лета. Живопись: альбом / вступительная статья Л.И. Леонова. — Барнаул: Алтайский Дом печати, 2011. — 91 с.

5. Ковешникова Майя: каталог / сост. Л.И. Снитко. — Барнаул: [б.и.], 1970. — 119 с.: ил.

6. *Лихацкая Л.Н.* Тема праздника в творчестве М.Д. Ковешниковой // Искусство Евразии [Электронный журнал]. — 2023. —№ 2 (29). — С. 62–71. https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2023.02.011. URL: https://eurasia-art.ru/art/article/view/993. (дата обращения: 12.03.2023).

7. Любовь моя Алтай. Персональная выставка М.Д. Ковешниковой, посвященная 85-летию со дня рождения художницы [Электронный ресурс]. — URL: http://www.museum.ru/N43632 (дата обращения: 12.03.2014).

8. *Малиновский Н.В.* Тонкие микрошлифы: особенности исследования // Terra artis. Искусство и дизайн. — Санкт-Петербург: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 2021. — № 1. —С. 92–95.

9. *Нехвядович Л.И.* Образы русской этнокультурной традиции в произведениях художников Алтая второй половины XX века // Известия Алтайского государственного университета. — Барнаул, 2013. — № 2/1 (80). — С. 170–174.

10. *Снитко Л.И.* М.Д. Ковешникова. Изобразительное искусство Алтая. — Барнаул, 1997.

11. *Степанская Т.М.* Очерки истории искусства Алтая. — Барнаул: [б. и.], 2009. — 219 с.

12. *Степанская Т.М., Нехвядович Л.И.* Русская художественная традиция в искусстве Сибири (конец XX — начало XXI в.). — Барнаул: Азбука, 2009. — 202 с.

13. *Степанская Э.В., Прохорова К.В.* Жизнеутверждающее искусство алтайской художницы М.Д. Ковешниковой // Культурное наследие Сибири: сборник научных трудов / под редакцией Т.М. Степанской. — Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2014. — Выпуск 16. — С. 176–181.

14. *Царёва Н.С.* Коллекция произведений М.Д. Ковешниковой из собрания Государственного художественного музея Алтайского края // Сб. материалов III Всероссийской научно-практической конференции «Коллекция в коллекции». (Кемерово, 15–16 октября 2014 г.) — Кемерово: [б. и.], 2015. —С. 161–165.