

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ

Валюк Ю. П., доцент кафедры изобразительного искусства
Одесская государственная академия строительства и архитектуры
Тел. +38(063) 0283500

Аннотация: рассматриваются проблемы развития техники и технологии масляной живописи в историческом и современном аспекте.

Ключевые слова: масляная живопись, технология живописи, история живописи, художественный метод.

Резюме. Розглядаються проблеми розвитку технології олійного живопису в історичному та сучасному аспекті для подальшого аналізування актуального стану живопису у масляній техніці, що є важливим етапом для розвитку реалістичної школи живопису.

Постановка проблемы: на современном этапе развития и формирования технологии масляной живописи (в особенности для реалистической изобразительной школы) возникает необходимость упорядочить технику последовательности ведения живописной работы на основе изучения истории техники масляной живописи.

Цель работы. Показать основательность и систематичность развития техники масляной живописи.

Задача работы. Определить особенности становления и развития масляной живописи в истории мирового искусства. Выявить основные изменения в технико-технологическом процессе масляной живописи.

Выдающийся знаток техники и технологии живописи Д. И. Киплик сказал: «Под техникой живописи в буквальном значении этого слова должно подразумевать особую отрасль знания, предметом изучения которого является рациональное построение живописного произведения с точки зрения его материальной сущности» [1, с. 5].

Столетиями считалось, что масляную живопись изобрели европейские художники в XV веке. С открытием росписей в афганской провинции Бамиан стало известно, что первые изображения, сделанные масляными красками на стенах пещер, относятся к VII веку до н. э. таким образом доказывая значительно более раннее изобретение масляных красок на Востоке [2]. Анализ данных изображений показал, что в красках содержатся натуральные масла и смолы. Рисунки имеют многослойную структуру, так же как и западная живопись по холсту в Средние века. Каждый слой краски имеет свой состав, а поверхность изображения покрыта чем-то на подобие лака. По всей вероятности, древние художники прекрасно разбирались в пигментах, маслах и смолах. В трактате Ираклия (XIII в.) в главах 26, 29 дается способ обработки льняного масла для изготовления масляных красок: «Известь и масло возьми по соразмерности, смешай и вари все, снимая пену. Прибавь туда соответственно взятому маслу некоторое количество свинцовых белил, делающих масло быстросохнущим, и употребление и отбеливание масла на солнце» [3]. Отдельные письменные сведения о масляной живописи также встречаются у античных живописцев. Энкаустические краски, которые применялись в эту эпоху, включали в себя воск и льняное масло. Упоминание о льняном масле как о компоненте масляных красок можно найти в трактатах и манускриптах VIII–XII вв.

Лучшие произведения живописи были созданы художниками Возрождения. Так, исторически стиль старых мастеров признается непревзойденным и феноменальным. С XVIII столетия происходит упадок в технике и технологии масляной живописи. Технико-художественная система постепенно подменяется философско-художественной. С появлением импрессионизма, со II половины XIX века, прослеживается явный упадок,

иными словами, исчезает само понятие порядка ведения работы. Художники-импрессионисты, часто экспериментируя, распространили бессистемность работы масляными красками. Вместо живописи на загрунтованных полотнах часто писали на обратной (тыльной) стороне холста, многократно нагружая его слоями краски, что, с точки зрения технологии и сохранности произведений, является недопустимым. Говоря о «нормальности» ведения работы масляными красками, необходимо отметить два метода:

а) метод ведения живописи «а ля прима», который производится по загрунтованному холсту, тщательно отрисованной композиции на поверхности холста. Произведение создается фрагментарно, причем каждый слой пишется без последующих исправлений и наслоений. Иногда для замедления высыхания красок применяется касторовое масло. Примером могут служить произведения И. Репина, В. Верещагина, К. Костанди. Также для создания благоприятной среды и ускорения самого процесса работы возможно использование импритматуры. Для создания произведения в один сеанс работу можно производить следующим образом: на эмульсионном холсте средних размеров производится рисунок, который закрепляется фиксативом. Затем протирается тонким слоем льняного или отбеленного подсолнечного масла, излишек удаляется ветошью. Далее работа производится прозрачными лессировочными красками без применения белил либо других кроющих красок. Ей присуще большое количество цветовых оттенков, градаций тона, совмещений цветовых фактур: прозрачность лессировки с динамикой пастозных мазков. Мазки могут быть кроющими (непрозрачными) и лессировочными (прозрачными), корпусными (плотными) и фактурными (рельефными), тонкими и гладкими;

б) другой метод ведения масляной живописи и большей по формату работы со сложной композицией в технике «а ля прима», который состоит из нескольких последовательных этапов. Перед выполнением работы на холсте необходимо произвести сбор подготовительного материала, поиск окончательного цветового решения и проработки картона в тоне. Задача подмалевка сводится к уточнению рисунка, формы, светотени, цветотональному разбору и по возможности, колористическому решению.

В авторской композиции «Завтрак» (рис.1) была поставлена непростая задача объединения трех жанров живописи: портрет, натюрморт, пейзаж. Работа велась по имприматуре теплого оттенка неакадемическим методом письма: от частного (переднего плана) к общему.

Авторский натюрморт «Пасха» (рис. 2), так же как и работа «Утро в лесу», написан методом тонировки лессировочными красками всей поверхности холста с последующим введением тональных и тепло-холодных отношений с применением белил и активных цветовых пятен композиционного центра.

Рис. 1. Валюк Ю. П. Завтрак, 2007, х.м.,
80x90 см

Рис. 2. Валюк Ю. П. Пасха, 2013, х.м.,
60x80 см

В авторской композиции «Рождество» (рис. 3) группа фигур колядующих написана с использованием ограниченной палитры цветов. В процессе создания живописного произведения была соблюдена строгая последовательность проработки картинной плоскости: сперва прописывался композиционный центр – группа из семи персонажей, далее прорабатывался дальний план картины. Таким образом, работа велась «от куска», прописывая отдельные элементы общей композиции. В завершении работы над картиной передний план, со всеми деталями был протонирован лессировочным полупрозрачным слоем умброй натуральной для достижения выразительности в передаче воздушной перспективы и для цельности композиционного и смыслового центра произведения.

Рис. 3. Валюк Ю. П. Рождество, 2015, х.м., 114 x 114 см

Преимущество масляной живописи над другими техниками очевидно: именно в этой технике художник может проявить себя с наилучшей стороны. Масляная живопись в большей степени, чем какая-либо иная позволяет достичь в зрительной плоскости иллюзию объема и пространства. Техничко-технологический процесс является фундаментом для каждой учебно-творческой работы, живописного произведения в технике масляной живописи. Как отметил художник А. Гринько, - технологию масляной живописи можно предложить как совокупность трех составляющих: 1. изучение физико-химических свойств

материалов, 2. изучение последовательности работы с материалами, 3. изучение приемов обработки материалов [4]. Таким образом, технология живописи – совокупность различных наук, сведения о способах переработки того или иного сырья в готовое художественное произведение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Киплик Д. И. Техника живописи [Текст]/ Д. И. Киплик. – М.: В. Шевчук, 2008. – 503 с.
2. Открытие века: самая живопись найдена в пещерах Афганистана. – [Электронный ресурс]: статья / – Режим доступа: http://zhivopis-maslom.com/ru/stati/77-otkrytie_veka_samaja_drevnjaja_zhivopis_najdena_v_pewerah_afganistana. – 21.02.2017.
3. Іі Novellino. Статья «[Conoscenza della vita](#). Технология масляной живописи Возрождения» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://novellino.mybb.ru/viewtopic.php?id=50>. – 21.02.2017
4. Гринько А. Технология масляной живописи [Электронный ресурс] / Гринько А. – Режим доступа: <https://www.proza.ru/2011/01/08/1577.-20.02.2017>.