

Николаева Алина Николаевна

студентка

Научный руководитель

Зонтова Екатерина Олеговна

старший преподаватель

Институт искусств и художественного образования

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»

г. Владимир, Владимирская область

ОСВОЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДАЛЬНЕЙШАЯ СОХРАННОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь применяемых материалов при создании произведений станковой масляной живописи и дальнейшая сохранность произведений. Обозначается важность понимания студентами художественных направлений роли используемых материалов в процессе написания картины.

Ключевые слова: масляная живопись, основа, грунт, сохранность произведения, картина.

В искусствоведческих трудах говорится о том, что широкое распространение масляная живопись среди художников получила в XV веке в странах Европы. С течением времени возрастал спрос на картины выполненные в этой техники, а также интерес художников, так как масляные краски дарят живописцу широкий спектр приемов и получаемых эффектов. Формировались устойчивые этапы в подготовке живописного полотна и ряд используемых при написании картины художественных материалов.

Общеизвестно, что любое произведение искусства, выполненное в технике масляной живописи, является сложной, многокомпонентной системой, состоящей из различных материалов. Каждый из этих материалов по-разному реагирует на среду, в которой находится. Изначально каждый материал имеет свои

физико-механические и физико-химические свойства, которые меняются при смешении материалов и в ходе их естественного старения.

Благодаря соблюдению всех технологий по изготовлению живописного полотна, автор дарит сохранность своим произведениям. В современных музеях хранятся шедевры мировой живописи, например, полотна более чем 500-летнего возраста кисти Ван Эйка, и сейчас продолжают поражать зрителя техникой исполнения. Следовательно, каждый художник должен задумываться не только о духовной и смысловой составляющей своих произведений, но большей частью о технической стороне, ведь каждая создаваемая картина является отражением того или иного времени, а значит может называться памятником искусства. Проблема нарушения технологии создания картин, не смотря на огромное количество специальной литературы, является особо актуальной и в современное время.

Слова Владимира Фаворского, академика АХ СССР, педагога, выдающегося российского иллюстратора, о том, что изображение строится с двух сторон, с одной стороны идея, с другой стороны материал, направляют начинающих и опытных художников задуматься и ответственно подойти к выбору используемых материалов. Для этого за время обучения важно научиться не только многим живописным приемам и техникам при написании картин, но и свободно знать технические характеристики художественных материалов.

Современный художник, благодаря промышленности, оснащен широким спектром всех художественных материалов, что не было доступно старым мастерам с их забытыми секретами написания живописных полотен.

Каждому специалисту в сфере изобразительного искусства следует понимать, что с современными картинами произойдет то же, что и со старыми: технологически удачно написанные произведения стареть будут медленнее, оптически выигрывают в процессе старения, менее удачные сильнее изменятся и проиграют. Исходя из опыта прошлых поколений следует помнить, что при непродуманном смешении красок, колорит картины может измениться совершенно

непредсказуемым образом, плотно с течением времени будет все более и более видоизменяться [4].

Наиболее часто используются в качестве основы для масляной живописи две основы – доска и холст. В сравнении с доской, холст является менее устойчивой основой к внешним воздействиям. Вопросы качества и свойства холстов (различные виды пряжи, типы плетения, способы получения и различные методы обработки в процессе ее изготовления) стоят перед каждым художником в начале работы. При выборе художником основания под живопись следует использоваться ткани, которые отвечают особым условиям: плотности, прочности волокон, фактуры ткани (переплетения нитей), устойчивости к действиям щелочей и кислот, содержащихся в материалах масляной живописи, а также к атмосферным воздействиям. По мнению большинства исследователей, лучшими для живописи являются льняные холсты из длинной вареной, хорошо скрученной пряжи ровного плетения, без узлов и посторонних включений, с одинаковым качеством и толщиной нити как по основе, так и по утку [3].

Наиболее важным составляющим в картине является слой грунта. При рассмотрении качеств грунтованных холстов для масляной живописи выдвигаются следующие требования: грунт должен изолировать основу от проникновения в нее связующего красок- масла; слой грунта должен быть прочным и эластичным; слой грунта должен прочно соединяться с поверхностью основы; поверхность грунта должна быть однородна по фактуре, легко принимать и прочно удерживать на себе красочный слой живописи; слой грунта не должен содержать в составе материалов, вредно воздействующих на красочный слой живописи, а также легко подверженных процессам гниения и плесневения [3].

При практическом освоении дисциплины «Живопись», начинающие художники должны усвоить, что грунт играет важную роль в создании произведения, но и в значительной мере определяет его сохранность. Учитывая это, старые мастера относились к выбору грунта и его приготовлению как к одной из ответственных операций [2].

Красочный слой картины является самым основным в восприятии художественного полотна. Этот слой формируют последовательно нанесенные слои красок. Сюда следует отнести индивидуальные признаки живописной манеры присущие отдельному художнику, а именно совокупность приемов наложения красок, выраженная в толщине слоя, характере движения кисти, передающей форму.

В создании произведений станковой масляной живописи завершающим этапом является нанесение защитных покровных покрытий. Помимо своих защитных функций, слой лака необходим для выявления первоначального тона и цвета в картине. Все лаки, натуральные и синтетические, представляют собой растворы природных или синтетических смол в различных растворителях. Существует ряд требований, предъявляемых к лаковому покрытию.

Каждое произведение искусства, исполненное в технике станковой масляной живописи уникально со своей структуре и манере написания. В ходе естественного старения происходят изменения в структуре красочных слоев, грунта, основы произведения. Такие изменения носят название – повреждения естественного старения.

Проблема сохранности и долговечности картин актуальна и в наше время. Целью данной статьи является ознакомление с наиболее значимыми факторами, влияющими на жизнь картины.

Что следует включить в понятие «сохранность» произведения? Вкратце это ряд определенных мер, при соблюдении которых возможно обеспечить любое произведение искусства более длительным существованием. Касательно произведений станковой масляной живописи можно включить следующие меры:

1. Соблюдение технологии живописи. Следует тщательно подходить к любому из этапов написания картины, а именно – основа, грунт, красочный слой, защитный слой лака.

2. Использование при создании произведения качественных материалов, отвечающих определенным требованиям.

3. Оптимальные условия хранения:

- прежде всего температурно-влажностный режим, музеями в помещениях для хранения картин приняты следующие нормы: температура 18 ± 2 °С, относительная влажность воздуха $55 \pm 5\%$;
- необходима умеренная циркуляция воздуха в помещении;
- помещение должно быть достаточно светлым (при помощи искусственного освещения);
- следует исключить попадание прямых солнечных лучей на произведение;
- по возможности сократить попадание вредных веществ, содержащихся в воздухе (различные газы, дым).

Лишь при наличии всех указанных выше мер, автор может рассчитывать в дальнейшем на сохранность своего произведения.

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что сохранность и долговечность картины определяются прежде всего свойствами материалов, из которых она состоит, и средой, в которой она находится [2]. В процессе освоения дисциплины «Живопись», студенты должны научиться владеть художественными материалами, используемыми в станковой масляной живописи, знать свойства и особенности каждого из материалов, понимать взаимосвязь используемых материалов в ходе естественного старения произведения и понятие «сохранность» памятника искусства.

При соблюдении всех технологий по изготовлению живописного полотна, автор обеспечивает сохранность своим произведениям. Каждый художник должен задумываться не только о духовной и смысловой составляющей своих произведений, но большей частью о технической стороне, ведь каждая создаваемая картина является отражением того или иного времени, а значит может называться памятником искусства. Считаю проблему нарушения технологии особо актуальной в современное время.

Список литературы

1. Алешин А.Б. Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А.Б. Алешин; Российская академия художеств Санкт-

Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. – М.: Художественная школа, 2013. – 223 с. ISBN 978-5-904352-06-6.

2. Гренберг Ю.И. «Технология и исследование произведений станковой и настенной живописи» / Ю.И. Гренберг; ГосНИИР – М., 2000. – 179 с.

3. Девятов М.М. Сохранность произведений масляной живописи на холсте как результат зависимости между техническими приемами работы художника и особенностями состава грунтов / М.М. Девятов. – Ленинград: Академия художеств СССР, 1967. – 33 с.

4. Иванова Е.Ю. «Техника реставрации станковой масляной живописи» / Е.Ю. Иванова, О.П. Постернак. – М.: Индрик, 2005. – 136 с. ISBN: 5-85759-324-7.