

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ЖИВОПИСИ МАСЛОМ ПЕРИОДА XVI–XVII ВЕКОВ

**М.А. Саевич**, студентка 4 курса ГИУСТ БГУ

Научный руководитель:

*доцент, член Белорусского союза художников*

**Н.А. Рачковская** (ГИУСТ БГУ)

Развивая тему своей предыдущей работы «Фотография в живописи», я обнаружила очень интересную лекцию профессора Дарьи Владимировны Фомичевой под названием «Оптика и классическая живопись» о применении оптических приборов в творчестве художников так называемой старой школы [6]. В этой лекции идет речь о всевозможных оптических и технических приемах мастеров и о влиянии, оказанном на живопись того времени «магическим кристаллом», поисками которого были заняты алхимики. Профессор Д.В. Фомичева, сравнивая под микроскопом структуру красок, которыми пользовались художники эпохи Возрождения, со структурой современных красок, наглядно демонстрирует нам их кардинальное различие.

Еще в начале исследования стало ясно – чтобы разобраться, почему эти традиции исчезли из живописи, нужно узнать, каким образом они были при-

внесены в нее. Так я обратилась к прародительнице современной картины – иконе. «Древнерусская икона – это не столько материально-предметная живопись, сколь искусство духовных символов» [4, с. 36]. И действительно, древние иконописцы смогли заложить огромный смысловой пласт, который повлиял на последующие эпохи. Мастерская древнего иконописца была наполнена таинственными ритуалами, которые в ней происходили и которые не были понятны простому обывателю.

Всякая икона начиналась с доски, которая называлась «цка» [4, с. 17]. Такие доски выдерживались, затем грунтовались, и только потом мастер принимался за живопись. Название красок того времени – «вапы» [4, с. 17], они были минеральными и органическими. Например, синяя краска замешивалась на яичных желтках и полудрагоценном камне лазурите [1, с. 160]. Физические свойства краски, состоящей из мельчайших кристаллов, позволяли визуально создать божественное, еле уловимое свечение. С течением времени этот опыт переняли художники эпохи Возрождения для своих картин, в которых это свечение одушевляло образы, создавая иллюзию реальности двухмерного пространства.

После «темных веков», в эпоху Возрождения с новой силой возобновляется изучение наук. Наряду с этим, весьма популярным воззрением стано-

вится алхимия. Именно из нее в обиход художника были привнесены предметы магического характера. С XIV–XV веков, появляются редкие упоминания о различных оптических предметах, используемых в живописной мастерской. В арсенал художника могли входить вполне адаптированные приспособления, такие как, например, камера-обскура. А также и совсем уж не «художественные» предметы, например, черное зеркало Клода Лоррена. И неудивительно, что практически ни один художник не упоминал об использовании таких приспособлений для создания своих работ, ведь это происходило в эпоху, когда церковь, являясь главным органом управления и частью жизни каждого, всячески пресекала связи с черной магией.

Таковой представляла живопись вплоть до конца XVIII – начала XIX вв., пока промышленный переворот не запустил процесс, ознаменовавший иной взгляд на ценности. Этот шаг давал возможность получения прибыли из альтернативных способов создания красок, но значительно ухудшил качество красочного слоя. К примеру, аналогом минеральной киновари [1, с. 160] является органический кармин и искусственная киноварь, получаемая сплавлением ртути и серы [1, с. 160]. Но ни искусственный, ни органический заменители киновари не обладают кристаллическими свойствами, несмотря на то, что при сравнении образцов невооруженным глазом обоим краскам присущ яркий красный цвет.

Кроме кристаллической структуры красочного слоя, в картине важным моментом является проблема моделировки света. «Моделировка есть душа живописи» [2, с. 89]. Так роль светотени обозначил Леонардо да Винчи. Рассматривая работу «Мадонна с гарпиями» Андреа дель Сарто, можно увидеть сложную моделировку светотеневых плоскостей, гармонию композиции, символику цвета, необычайное свечение фигур. Большим «прорывом» в истории живописи является изобретение масляных красок. Это изобретение по праву приписывают Яну ван Эйку. Ван Мандер в «Книге о художниках» пишет о том, что «...произведя ряд точных исследований над различными маслами и другими природными веществами, он увидел, что льняное и ореховое масла сохнут скорее всех других...и, высохнув, становятся совсем твердыми и, что, масло делает живее и придает им блеск и без покрывания лаком» [3, с. 35–36].

Однако это далеко не первый эксперимент в идее создания наилучших красок. В подобном

стремлении Леонардо да Винчи практически загубил свою знаменитую «Тайную вечерю». «Он отважился писать на стене им самим изобретенной смесью темперы и масляной краски, что было пагубно для его работы» [2, С. 91]. В плане световой проработки интересна работа Вермеера «Девушка с письмом». В этой работе Вермеер достиг «той особой светоносности красочного слоя, когда каждая частица пигмента кажется излучающей матовые искры» [5, с. 10]. Кроме колористических секретов Ян Вермеер использовал оптические приборы.

Меня заинтересовала мысль о том, что живопись той эпохи не просто вид изобразительного искусства, а способ мышления, тип мировоззрения. В основе воспитания художников старой школы лежали средневековые традиции, а так же огромный пласт античной культуры. Поэтому даже если нам удастся разгадать технологии красок и выявить все технические приспособления, используемые художниками старой живописной школы, то, мы все равно не достигнем того мастерства и просветленности в произведениях. Ибо здесь речь идет уже не просто о технологии, а о совершенно ином типе мышления, философии, отношению к творчеству и вещественному миру. Современная парадигма уже совсем иная. Секрет разгадан, но тайна осталась. Она запечатлена в неизменно притягательных, лучших классических образцах великих мастеров живописи.

## Литература

1. Бергер, Э. История развития техники масляной живописи / Э. Бергер. – М. : Академия художеств СССР, 1961. – 511 с.
2. Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих : в 5 т. / Д. Вазари. – М., 1994. – Т. 3. – 441 с.
3. Ван Мандер, К. Книга о художниках / К. ван Мандер. ; пер. с гол. В. М. Минорского. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 542 с.
4. Книга о художниках / Карел ван Мандер. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 542 с.
5. Островский, Г.С. Рассказ о русской живописи / Г.С. Островский. – М. : Изобразительное искусство, 1987. – 360 с.
6. Ротенберг, Е.И. Ян Вермеер Дельфтский / Е.И. Ротенберг. – М. : Изобразительное искусство, 1983. – 56 с.
7. Фомичева, Д.В. Оптика и классическая живопись / Д.В. Фомичева // Телеканал культура [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа : [http://tvkultura.ru/video/show/brand\\_id/20898/episode\\_id/981792](http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_id/981792). – Дата доступа : 27.02.2015.