

ЭНКАУСТИКА В МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НА БРЕСТЧИНЕ

Целью исследования является раскрытие специфики технологий, применявшихся в монументально-декоративных произведениях в интерьерах архитектуры.

Монументальная живопись – это род живописи, который неразрывно связан с архитектурной средой: произведения выполняются из долговечных материалов и, как правило, посвящены глубоким идеям. Монументальная живопись, благодаря своей масштабности, расположению в городской среде, воздействует на значительные группы людей, формируя у них определенное морально-психологическое состояние, оказывая влияние на систему ценностей, может наполнять среду обитания духовным содержанием. В силу этих причин она часто используется государством как своеобразное средство коммуникации, носитель определенного мировоззрения.

Как часть художественной культуры монументальная живопись отражает дух эпохи. Создаваясь с нацеленностью на века, она, как правило, несет в себе вечные человеческие ценности и представляет собой культурный посыл потомкам [1 с. 7].

Произведения монументально-декоративного искусства рассчитаны на длительный период существования в определенной архитектурной среде и местных климатических условиях. Сохранность монументальных произведений – это дело государственное, за нее несет ответственность и сам автор [2 с. 6].

Период второй половины XX – начало XXI века представляет особый интерес, так как за это короткое время произошли значительные изменения в обществе и искусстве. В 1970-1980-е годы наблюдался качественный и количественный рост художественных произведений. 1990-е годы стали переломными. С распадом СССР изменились идеологические, социально-экономические ориентиры.

В период 1970-1990-х годов возрождались старые, а также появлялись новые технологии и материалы монументальной живописи, изменялась архитектура. Различные виды искусства взаимообогащали друг друга. Эти процессы повлияли на стилистические, композиционные и образные изменения в монументальной живописи. Монументально-декоративное искусство отличается разнообразием материалов и техник. Некоторые из них, так же как фреска, мозаика, энкаустика, сграфитто, восходят к глубокой древности, имеют установившиеся традиции приемов [2 с. 3].

Используемый материал оказывал сильное влияние на внешние характеристики произведения, меняя его стилистику, цветовое решение, композиционные ходы. Он открывал новые возможности и в то же время задавал строгие композиционные параметры. В условиях небольшого опыта и неразвитости технологической базы монументального искусства освоение материалов началось с самых простых и доступных.

Энкаустика – это одно из самых ярких и удивительных сокровищ античного искусства, наследником которого мы оказались. Пожалуй, ни одна из техник больше, чем энкаустика, не вызвала столь многочисленных споров и разногласий специалистов самых разных областей знаний, как эта таинственная восковая живопись древних. Это и понятно [6 с. 1].

Современные исследователи энкаустики неминуемо сталкиваются с одной и той же трудностью: приходится задавать вопросы, заранее зная, что ответы на них получить невозможно. К несчастью, сами энкаустические произведения, о выразительности и красоте которых восторженно отзывались античные авторы, до наших дней не дошли. Сохранились лишь немногочисленные описания произведений великих энкаустов.

Поэтому, проследив судьбы этого легендарного искусства в Древней Греции и Риме, не говоря уже и Египте, приходится обращаться к источникам вторичным, то есть тем немногим упоминаниям, которые встречаются в трудах античных историков. Приходится самым тщательным образом, буквально продираясь сквозь многочисленные недомолвки, искажения первоначальных текстов, изучать каждое слово в надежде понять то, что за ним скрыто.

Дело в том, что без античной энкаустики не было бы и энкаустики современной. В наше время не изобретали восковую живопись, а просто стремились ее возродить [5 с. 1].

Какими же источниками информации об энкаустике располагали исследователи до сих пор?

В первую очередь – это упоминавшиеся уже произведения древнеримских историков. Они представляют собой свидетельства огромной важности, однако практических выводов об энкаустических рецептурах и технологиях по ним сделать невозможно.

Основой, на которой начала развиваться современная энкаустика, стали так называемые фаюмские портреты – выполненные энкаустическими красками изображения, обнаруженные в Фаюмском оазисе в Египте. В настоящее время их найдено около четырехсот.

К Египту относится и еще одна группа энкаустических произведений. Это росписи, исследованные немецким химиком Эйбнером.

Интересный материал, пополнивший современные знания о древней восковой живописи, дали исследователям захоронения древнеримских художников, обнаруженные в Сен-Медар-де-Пре (Франция) и Сен-Гюбере (Бельгия). Они позволили более ясно представить инструментарий древнего энкауста.

Определенную помощь в изучении энкаустики могут дать более поздние находки, сделанные в Северном Причерноморье. К ним относится часть экспонатов (в основном предметы декоративного искусства), хранящихся в Керченском историко-археологическом музее, Херсонском историко-художественном музее, Историческом музее в Москве, а также расписанный восковыми красками античный саркофаг, ныне хранящийся в Эрмитаже. Найденный в 1900 г. в Керчи, он интересен росписью, изображающей мастерскую древнего художника-энкауста. По ней стало возможно представить, как работал античный мастер инструментами, найденными в захоронениях Сен-Медар-де-Пре и Сен-Гюбера. Художник с каутерием в руках изображен сидящим около жаровни, на которой он нагревает свои инструменты. Перед ним стоит такой же ящик с ячейками для красок, как найденный в погребении, и мольберт, с укрепленной на нем основой картины. Роспись на керченском саркофаге также сделана энкаустическими красками, что не было раньше известно исследователям.

Эти находки особенно интересны для нас тем, что впервые позволили увидеть, что представляла собой мастерская древнего живописца и как работал древний энкауст. Кроме того, по ним можно довольно полно проследить процесс эволюции энкаустики на протяжении приблизительно 800 лет.

Еще одним источником, позволяющим проанализировать основные элементы эволюции древнего искусства в более поздний период, являются византийские иконы, относящиеся к VI-VII векам, которые хранятся в Киевском музее западного и восточного искусства.

Этим, собственно, и исчерпываются общеизвестные источники, к которым обращались исследователи восковой живописи древних [3 с. 4, 5, 6].

Техника энкаустики. Возрождение энкаустики началось с пристального изучения и реконструкции технологии фаюмских портретов, дающих наиболее полное представление о древней восковой живописи.

Несмотря на то что дошедшие до нас фаюмские портреты относятся к разному времени (от I до III в. н. э.) и написаны разными мастерами, у каждого из которых были своя манера и свои технические приемы, основа их способа работы – инструменты, краски, последовательность живописного процесса – была общей.

Впоследствии, на основе реконструкции древнего фаюмского способа живописи, были созданы новые энкаустические технологии, отвечающие требованиям современной эстетики и использующие возможности современной техники, которых не было в древности [3 с. 47].

Настоящее время вносит свои коррективы, и энкаустика сейчас применяется для росписи стен и аксессуаров интерьера. Процесс покрывания поверхности стен не является простым и дешевым, но зато является исключительно долговечным. Секрет исключительной «живучести» энкаустики прост: воск, являющийся основой краски, не растворим в воде и не поддается окислению. Ко всему прочему, воск в связующем краски обладает свойством сжиматься и расширяться под воздействием тепла, не образуя при этом трещин. Будучи инертным к химическому составу пигментов, он практически не реагирует и с другими составляющими краски — маслами и смолами. Равномерно распределенный по всему объему краски, он защищает ее компоненты от взаимодействия друг с другом, замедляя и приостанавливая процессы старения и выцветания высохшего красочного слоя во времени.

Лучшим по прочности является горячий способ античной энкаустики, выполняемый по подогретому основанию. Приемы и материалы античной энкаустики в деталях не вполне известны. Наряду с горя-

чим способом восковой живописи существует и холодный, приближающийся к обычной живописной технике. Основанием для энкаустики служат сухие мраморы, известняки, асбестоцементные листы, песчаник, плотные туфы, а также механически прочные известковые и цементные штукатурки. Горячий способ применялся в монументально-декоративных произведениях на Брестчине в период 1970-1990-х годов. Чисто отшлифованные сухие стены предварительно покрывали тонким слоем расплавленного чистого воска. Излишки воска снимали с поверхности ножом с тонким лезвием (мастихином), не повреждая основания. Под роспись наносили грунтовки (составы 1 и 2) - мягкую или твердую, в зависимости от пористости материала. Так, известняки, асбестоцементные листы, песчаники, плотные туфы, а также известковые и цементные штукатурки покрывали мягкой грунтовкой, а мрамор, гранит и прочие твердые породы - твердой.

Мягкий грунт (г): цинковые сухие белила — 10; пчелиный воск — 6; канифоль — 8.

Твердый грунт (г): цинковые сухие белила — 15; воск — 6; канифоль — 8,5.

Способ приготовления был не сложным. В фарфоровый тигель, установленный на электрическую плиту, помещали канифоль, а после расплавления — воск. Затем состав перемешивали, вводили пигмент и опять тщательно перемешивали.

Грунтовку наносили в горячем состоянии кистью или щеткой, подогревая ее на электроплите. Толщина грунтовки должна была быть не более 1-3 мм. При неровных и недостаточно гладких поверхностях грунтовочный слой накладывали вторично. Каждый слой грунтовки проглаживали электрическим утюгом до получения совершенно ровной и гладкой поверхности.

Перед началом росписи поверхность еще раз прогревали (при помощи лампы инфракрасного излучения) и писали по ней кистью подогретыми на водяной или песчаной бане восковыми красками, подобно тому, как пишут водяными красками. Живопись, выполненная по подогретому основанию, не требовала оплавления, выжигания, так как краски плотно ложились на огрунтованную поверхность и хорошо связывались с ней.

Также была восковая краска для внутренней росписи (г):

пчелиный отбеленный воск — 112; смола даммара — 40; льняное масло — 25; сухие пигменты — в зависимости от цвета. Способ приготовления. В фарфоровой посуде расплавляли смолу, а затем воск. В готовый расплав вливали льняное масло, подогретое для обезвоживания до 110-120 градусов. Состав хорошо перемешивали мастихином, после чего вводили пигменты необходимого цвета в соотношении по массе 1:0,05 (пигмент: связующее).

Процесс варки длился 5-10 минут. После того как полученная краска немного остывала, ее скатывали в шарики или палочки.

Большое наполнение воска пигментом и смолой придавало краске твердость. Как правило, готовили твердую и мягкую краску разных цветов и оттенков и раскладывали ее в фарфоровые или железные емкости. Перед применением их подогревали.

Готовую роспись покрывали масляно-восковым лаком, подогревая его до расплавления, после чего отполировывали мягкой льняной ветошью до блеска.

Масляно-восковой лак для внутренних работ делали так (г): пчелиный отбеленный воск — 28-30; льняное масло — 6. Способ приготовления был прост. Воск подогревали до расплавления и вливали льняное масло, предварительно подогретое для обезвоживания до 110-120 градусов. Состав хорошо перемешивали [4 с. 1].

Процесс оплавления всей монументально - декоративной росписи производился газовой горелкой или паяльной лампой слева направо, ярусами сверху вниз. Расстояние до поверхности картины должно было быть от 10 до 25 см. Если необходимо было получить мягкие и размытые штрихи, то лампу подносили ближе, если четкие штрихи - то наоборот дальше. Оплавливали до тех пор, пока поверхность не начинала блестеть. Сегодня восковая живопись применяется крайне редко и то для восстановления утраченного слоя краски и его закрепления при реставрации картин. Но в целом применение воска в современном мире стало намного шире, чем раньше [4 с. 2].

Познакомившись с работой наших брестских художников-монументалистов, которая отнюдь не является образцом, нетрудно убедиться в том, насколько знание основных традиционных технологий восковых красок были необходимы для создания новых монументальных произведений.

Энкаустика – одновременно древнее и одно из самых молодых искусств. По сути дела каждая работа современного энкауста – эксперимент. В ходе таких художественных поисков возникала каждая деталь рецептуры красок, совершенствовались и приобретали законченный вид инструменты, отрабатывались технологические процессы. Сегодня энкаустика – это довольно дорогое занятие, то при промышленном изготовлении энкаустических красок и ганозиса она окажется дешевле многих других видов живописи, если учесть, что восковые краски не нуждаются в реставрации.

Естественно, что все описанное не исчерпывает круг вопросов, связанных с энкаустикой. Уже сегодня энкаустика намного богаче и шире и по разнообразию своих технических приемов, и по изобразительным возможностям. Широта ее спектра поистине уникальна.

«Вечные» краски сослужат еще большую службу человеку, позволят украсить наши города и сохранят для потомков сокровища мировой культуры, доставшиеся нам от прошедших цивилизаций [3 с. 128].

Рисунок 1 – В.Е. Ковальчук. Роспись в технике энкаустика «Герои Брестской крепости» фрагмент, г. Брест

Рисунок 2 – В.Е. Ковальчук. Роспись в технике энкаустика на фабрике брестского трикотажа «Брест летописный», г. Брест

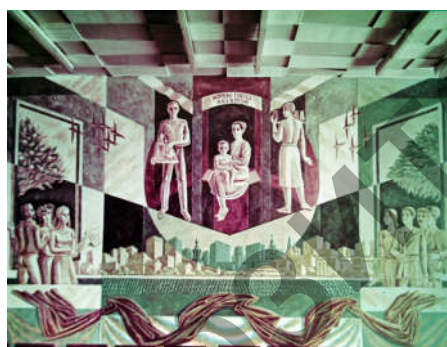

Рисунок 3 – В.Е. Ковальчук. Роспись в технике энкаустика на фабрике брестского трикотажа «Мирный город над Бугом», г. Брест

Рисунок 4 – В.Е. Ковальчук. Роспись в технике энкаустика в ДК профсоюзов «История цирка», г. Брест

Список цитированных источников

1. Ивановская Д.А. Монументальная живопись белорусских художников второй половины XX- начала XXI века. – Минск: Беларусь. 2017 -328 с.: ил.
2. Павловский, С.А. Материалы и техника монументально-декоративного искусства. – М.: Советский художник, 1975. – 208 с.: ил.
3. Хвостенко, Т.В. Энкаустика. Искусство пережившие тысячелетия – М.: Советский художник, 1985. – 160 с.: ил.
4. Энкаустика [электронный ресурс] – Режим доступа: <http://stroy-server.ru/notes/enkaustika>. – Дата доступа 15.04.2017.
5. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/brokgauz-efron-ch/index.htm> Дата доступа 16.04.2017.
6. Янсон, Х.В. Искусство древнего Рима [электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-5/117.htm> Дата доступа 17.04.2017.