

ИССЛЕДОВАНИЕ КРАСОЧНОГО СЛОЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СТАНКОВОЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПОДЛИННОСТИ

Кишкурно Е.П., преподаватель кафедры РСМЖ

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Аннотация: В статье рассматривается проблема исследования красочного слоя произведения станковой масляной живописи как одного из аспектов определения их подлинности.

Ключевые слова: красочный слой, экспертиза, авторство, подлинность, фактура.

Анотация: Кишкурно Є.П. Дослідження фарбового шару творів станкового олійного живопису як один із аспектів виявлення їх достовірності. У статті розглянуто проблему дослідження фарбового шару творів станкового олійного живопису, яка є одним із аспектів з виявлення достовірності.

Ключові слова: фарбовий шар, експертиза, авторство, достовірність, фактура

Annotanion: Kishkurno E.P. Research of a colourful layer of products easel oil painting as one of the aspects of definition of their authenticity. The investigation of paint layer of works of easel oil painting as one of the aspects of their identification is examined in this article.

Kea words: attribution, authenticity, paint layer, texture.

Постановка проблемы. Среди многообразных проблем и задач, стоящих перед музеями, вопросы экспертизы и атрибуции художественных произведений всегда занимали одно из важнейших мест, составляя основу всей деятельности по изучению музейных коллекций. В последнее время, когда вместе с глобальными процессами в экономике Украины стал возрождаться отечественный рынок произведений искусства, вопросы атрибуции и экспертизы художественных произведений перестали быть предметом сугубо музейного интереса, приобрели характер существенного экономического фактора этого сектора рынка.

Известно, что на художественном рынке Украины, наряду с оригинальными произведениями нередко встречаются вторичные произведения, и в огромном количестве подделки. Глубокое изучение технико-технологических критериев подлинности масляной живописи, является той основополагающей базой, на основе которой должна основываться экспертиза и атрибуция произведений искусства. В данной статье речь пойдет об одном из важнейших аспектов исследования произведения – визуальном исследовании живописного слоя произведения станковой масляной живописи.

Степень исследования темы носит неоднозначный характер т.к. нет литературных источников, помогающих представить полную картину оценки подлинности.

В настоящее время в России, Всесоюзным художественным научно-реставрационным центром имени академика И. Э. Грабаря, выпущено методическое пособие по экспертизе произведений искусства “Основы экспертизы произведений масляной живописи и графики”, где подробно рассматриваются технико-технологические исследования основы, грунта, красочного слоя, лакового покрытия, позволяющие предварительно обозначить подлинность того или иного предмета, однако нет результатов расшифровки исследований, что значительно затрудняет вынесение окончательных выводов.

По результатам научных конференций, в России выходит сборник “Экспертиза и атрибуция произведений искусства”, где выявляются технико-технологические особенности некоторых авторов, но составить полную картину исследований по определению подлинности, критериях подлинности, на основании фрагментарных сведений практически невозможно.

В советское время вышло несколько книг по технологическому исследованию масляной живописи.

Ни в одном из указанных источников результаты исследований не выведены в методику, т.е. остается проблема отсутствия аналитического поэтапного подхода к исследованию произведений масляной живописи.

Объектом исследования стали произведения станковой масляной живописи на примере этюдов С. И. Васильковского, и произведения предположительно принадлежащего кисти С. И. Васильковского.

Предметом исследования является живописный слой произведения как технико-технологический аспект методов исследования, используемых при экспертизе произведений станковой масляной живописи.

Методика исследования основывается на сравнительном анализе технико-технологических характеристик произведений станковой масляной живописи, направленном на выявление закономерных повторений, технических приемов при решении живописных задач, выявление основных критериев подлинности.

Цель данной научной работы – выявление критериев подлинности произведений станковой масляной живописи на основании исследования живописного слоя.

Задачей исследования является разработка методики по технико-технологическому анализу произведений станковой масляной живописи на предмет подлинности.

Результаты работы.

Задача анализа авторской живописи – увидеть элементы структуры красочного слоя: имприматуру, рисунок, подмалевки,

повторные прописки и завершающие лессировки, т.е. попытаться понять последовательность авторского живописного процесса, т.к. для каждого из художников характерно своя последовательность ведения работы, технические особенности построения живописного слоя. Несмотря на характер задачи, изучение красочного слоя целесообразно начинать с видимого слоя, т.е. не в той последовательности, в которой создавалась картина.

Технологическому изучению авторской живописи предшествует уточнение степени ее сохранности, не только по наличию прямых утрат, сколько по наличию записей и тонировок. Набор пигментов, составляющих цвет записи, может отличаться по составу от авторского красочного состава, что наиболее вероятно при появлении записи спустя сравнительно короткий отрезок времени после создания картины, когда реставратор и автор картины работали одними и теми же материалами. Если подпись лежит на записи, то ответ на вопрос о подлинности подписи, а возможно, и всего произведения, становится очевидным.

При экспертизе художественного произведения исследование фактуры дает информацию такой же степени значимости, как и стилистический анализ и историко-архивные изыскания, т.к. в фактуре соединяются два наиболее важных признака картины. Фактура определяется как “видимое поверхностное строение картины, в зависимости от совокупности взаимоотношений всех ее технических материалов - холста, грунта, красок, лака”.

С одной стороны, в ней заложены почти все технико-технологические особенности картины (холст, грунт, краски, метод построения красочного слоя). С другой стороны, фактура есть результат творческой работ художника с живописными материалами и его отношения к выбранному методу построения красочного слоя. На фактуропостроении наиболее ярко сказывается индивидуальность мастера. Анализируя фактуру, выявляя особенности и закономерности ее построения, мы можем составить представление об индивидуальном почерке художника и на основе этого решать проблему авторства.

Анализ красочного слоя с помощью микроскопа дает возможность определить метод построения красочного слоя, наличие записей, их количество, а также утраты красочного слоя и грунта, что дает возможность правильно определить, насколько искажено первоначальное построение красочного слоя.

Фактура хорошо прочитывается при дополнительном боковом освещении поверхности картины, а также на макрофотографиях поверхности фактуры. Тонировки и записи отличаются от авторской

фактуры консистенцией краски, рисунком мазка и расположением реставрационного пятна, вопреки авторской логике построения красочного слоя, что дает возможность довольно часто различить реставрационные вмешательства на картине, расположив ее под определенным углом к источнику света. Светоотражающая поверхность авторского красочного слоя не совпадает с реставрационной. Если тонировки и записи занимают значительные по площади участки или располагаются в наиболее важных частях фактуропостроения, то они искажают представление о характере авторской фактуры.

Авторская фактура может быть деформирована в процессе дублировки, в процессе наложения профилактической заклейки.

Видимый красочный слой изучается с точки зрения состава красочных паст, формы и величины включений, а также степени старения живописных материалов.

Перетир пигментов, примесных к основному цвету, может быть крупным или мелким, может меняться от света к тени или оставаться неизменным. Характеристика дисперсности и степень прозрачности красочного слоя важны для датировки. Чем старше живопись, тем на большую глубину она просматривается. Значительная прозрачность красочного слоя при мелкодисперсных включениях может быть следствием применения лака в качестве разбавителя.

Анализируя цвет и набор пигментов в красочных смесях, отмечают не только временные признаки, но и особенности авторских смесей. Последнее возможно при исследовании различных эталонных произведений или при наличии банка эталонов, с которыми можно сравнивать изучаемую картину.

Подмалевок является одним из наиболее ярких технологических приемов, используемых художниками, поэтому наличие или отсутствие его, характер подмалевка, может быть одним из признаков, позволяющим атрибутировать произведение и сделать выводы о подлинности.

Кракелюр естественного происхождения – его рисунок, ширина, характер краев могут дать косвенную информацию о связующем грунте и красочного слоя, о наличии нижележащих слоев, о технологических нарушениях в процессе создания картины, о реставрационных вмешательствах.

Кракелюр сделанный искусственно, выглядит иначе, чем кракелюр естественного происхождения. Он имеет другой рисунок, менее сложную структуру разветвленности. Его характер напоминает сетку, с перпендикулярно расположенными нитями, он более жесткий, с крупным рисунком.

Конечно, стоит заметить, что технический прогресс шагнул так далеко, что возможно добиться практически любого внешнего эффекта на поверхности живописи, следовательно, все показатели исследуемой работы нужно смотреть в совокупности.

Характер, рисунок кракелюра, является одним из показателей, опираясь на которые возможно сделать выводы о технологических особенностях произведения, его бытовании и, естественно, подлинности.

Несмотря на то, что лаковое покрытие не входит в собственно красочный слой, являясь самостоятельным слоем в структуре картины, целесообразно его рассматривать в контексте анализа красочного слоя, т.к. его состояние (цвет, сохранность, соотношение с реставрационными привнесениями) влияет на возможность изучения живописных слоев.

Чаще всего при исследовании картины мы имеем дело не с авторским, а с реставрационным лаком. Количество слоев лака, их состав, характер кракелюра могут дать косвенные сведения о том, сколько раз картина была в реставрации, удалялся ли авторский лак. Кракелюр лакового покрытия картины может частично или полностью не совпадать с кракелюром живописи. Это зависит от возраста лаковой пленки. Чем старше лаковое покрытие, тем больше у него и живописи общего кракелюра. Разветвленность лакового кракелюра, общность его с красочным слоем, косвенно может свидетельствовать о хронологическом соответствии (или несоответствии) произведения тому временному отрезку, которому приписывается произведение.

Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать выводы о соответствии красочного слоя в исследуемом произведении с предполагаемым автором, если речь идет об атрибуции или о соответствии (несоответствии) с тем художником, чьей кисти приписывается произведение.

Проводя анализ фактуры, мы сталкиваемся как с индивидуальными признаками, так и особенностями, присущими определенному периоду. Общие временные признаки выражаются в соотношении определенного типа основы, грунта, метода построения красочного слоя, в степени “скрытости” характера фактуры, в наборе кистей, в распределении фактуропостроения по планам. Чтобы отчетливее выступала индивидуальность мастера, полезно сопоставить фактуру его картины с работами других художников этого же периода и посмотреть, что общего в фактуропостроении их картин.

Результаты анализа фактуры должны быть сопоставлены с данными всех других видов технико-технологического исследования.

На основе этого можно сделать заключение о сохранности произведения, времени его создания и принадлежности тому или иному художнику.

Дальнейшие исследования. Из фотоматериалов по результатам анализа красочного слоя произведений С. И. Васильковского, составляется сравнительный ряд для сопоставления его с теми произведениями, экспертизу которых необходимо будет производить. Также фотографии фактуры красочного слоя произведений Васильковского необходимо сопоставить с подобными фотографиями других авторов этого же периода времени для выявления общих тенденций, закономерностей в построении живописного слоя.

Литература:

1. Гренберг Ю. И. Технология станковой живописи. М.: Изобразительное искусство, 1982. – 319с.- ил.
2. Основы экспертизы произведений масляной живописи и графики. – М., 1994. С. 3 – 27;
3. Лужецкая А. Н. Техника масляной живописи русских мастеров с 18 по начало 20 века. – М., 1965;
4. Киплик Д. И. Техника живописи. – Л.: Искусство., 1950; С. 5 – 128;
5. Кононович М. Г., Горохова Г. Н. Исследование грунтов живописных произведений русских художников 18 века.// Русская живопись 18 века. Исследование и реставрация. – М., 1986. 102 с.;
6. Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства. 5 научная конференция. М.: Издание объединения Магnum Арс, 2001. 44с.;
7. Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства. 6 научная конференция. М.: Издание объединения Магnum Арс, 2002.С. 19 - 21;
8. Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства. 7 научная конференция. М.: Издание объединения Магnum Арс, 2003; С. 70 – 279;
9. Химия в реставрации. Справочное пособие / Никитин М. К., Мельникова Е. П. – Л.: Химия, 1990. – 304с.
10. Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. 12т. М.: ВНИИР, 1989.

Надійшла до редакції 20.03.06