

ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ МЫСЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ

THE MAIN MODERN PHILOSOPHICAL THOUGHTS AND DIRECTIONS OF OIL PAINTING

Mu Ke

Summary. The article is devoted to the history of the appearance of oil paint, its revolutionary appearance in painting. Attention is paid to the peculiarities of working with oil paint, as well as some techniques and techniques that artists use when working with oil paint. Examples of modern outstanding artists who use oil paints in their works are given, and the meaning of philosophy in oil painting is considered.

Keywords: oil painting, artist, poppy oil, flax oil, oil painting technique, sfumato.

Mu Ke

Аспирант, Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова
88519860@qq.com

Аннотация. Статья посвящена истории появления масляной краски, ее революционного появления в живописи. Уделено внимание особенностям работы с масляной краской, а также приведены некоторые приемы и техники, которые художники используют при работе с масляной краской. Приведены примеры современных выдающихся художников, которые используют в своих работах масляные краски, а также рассмотрен смысл философии в масляной живописи.

Ключевые слова: масляная живопись, художник, маковое масло, масло льна, техника рисования масляными красками, sfumato.

Масляная живопись является одной из самых живописных техник, которые используют краски в составе которых находится растительное масло, которое используется как основное связующее звено [2].

В использовании масляной краски в живописи есть некоторые особенности. Так, например для производства масляной краски практически всегда используются семена льна. Одно из лучших масел — масло холодной выжимки. Стоит отметить, что качественное льняное масло обладает золотистым цветом, а также не обладает никаким посторонним запахом. Для производства белой краски чаще всего используется маковое масло, которое практически бесцветно. Из макового масла также делают и краски холодных цветов [1]. У красок, изготовленных на основе макового масла имеется особенность — такие краски дольше сохнут, а также могут потрескаться со временем. На свету, а также в окружении воздуха масло способно окислиться и затвердеть, при этом на картине образуется прозрачная водостойчивая пленка, которая в свою очередь способна удерживать пигменты красок. Интересно, что такой процесс может непрерывно протекать на протяжении двух, а то и трех лет, причем за этот промежуток картина набирает в весе, а затем снова теряет прибавленный вес. Максимальный срок высыхания масляной краски на основе макового масла составляет 12 дней, а минимальный — 4 дня. Важно помнить, что масло, которое полностью высохло является очень хрупким и довольно легко может потрескаться.

В свою очередь льняное масло способно желтеть и без участия света. Именно по этой причине картины,

которые долгое время находятся не на виду, а например где-нибудь в шкафу, обязательно пожелтеет. Особенность краски на основе льняного масла состоит в том, что если такую пожелтевшую картину выставить на свет, то через определенное время картина вернет себе свой первоначальный цвет [4]. Рафинированное льняное масло считается более устойчивым к пожелтению, но при этом является наиболее хрупким. Также важно помнить, что некоторые пигменты, которые используются в таких красках, наделены «боязнью солнца», а, следовательно, такую картину нельзя длительное время держать при ярком свете.

В большинстве случаев художники используют льняной или же хлопковый холст. Для предотвращения протекания краски сначала на холст наносится грунт, который позволит создать барьер для вытекания масла из красок.

Итак, техника масляной живописи — одна из самых доступных. Ею может овладеть даже начинающий художник. Однако трудно переоценить роль этой техники в истории мирового искусства. Благодаря ей создавались шедевры, возникали новые направления в искусстве. Использование масляной краски способствовало настоящей революции в живописи.

Разнообразные приёмы и выразительные возможности масляной живописи в руках мастеров способствовали появлению самых удивительных и таинственных явлений в мировой культуре.

В технике рисования масляной краской имеется множество интересных особенностей. Например, к ним можно отнести сфумато, которое может проявиться только при использовании масляной краски. Техника приема сфумато заключается в том, что при рисовании очень мелких мазков кистью можно прийти к тончайшим переходам от света к тени или же от одного цвета к другому. Толщина слоя лессировок в картине «Мона Лиза» Леонардо да Винчи составляла всего 1–2 микрона, что и позволило ему добиться такого эффекта в картине [3].

Еще одна особенность — масляные краски долго сохнут и это позволяет внести художнику без вреда коррективы в картину. Кроме всего, при использовании такой техники краски не тускнеют на картине и не меняют оттенков цветов, а это в свою очередь способствует долговечности произведению искусства.

Почти каждый великий мастер живописи XVI–XVIII веков изобретал свои способы изготовления масляных красок. Например, Альбрехт Дюрер использовал ореховое масло в качестве связующего вещества, он пропускал его через просеянный уголь. А Тициан предпочитал маковое масло, которое осветлял на солнце и лавандовую эссенцию. Рубенс писал свои замечательные полотна лаком, который создавался на основе кокосовой коры, лавандовой эссенции и макового масла.

В средние века масляным краскам нашли неожиданное применение. Тогда для создания картин и фресок предпочитали темпера, а вот подобию масляных красок раскрашивали щиты. Считалось, что так они становились прочнее.

В 1841 году американским художником Джоном Рендом был изобретен оловянный тюбик, который можно было сжимать и выдавливать из него необходимое количество красок. Тюбик был снабжен крышечкой. Все эти усовершенствования способствовали тому, что краска не высыхала и художник мог спокойно создавать свою картину на пленэре.

На ощупь масляные краски становятся сухими спустя две недели после окончания работы над картиной. Однако окончательно их можно считать сухими лишь по истечении шести месяцев, а то и года.

Затверждение этого вида красок происходит, благодаря окислению кислородом, а не испарению, о чем уже упоминалось выше.

Художники Европы стали использовать в работе масляную краску начиная с XV века. Стоит отметить, что самые знаменитые картины начали создаваться именно с помощью масляной краски примерно с того же време-

ни, когда художники в полной мере осознали преимущества использования масляной краски в живописи.

Прошло много десятков лет со времен открытия масляной краски, но использование ее в живописи не потеряло своей актуальности. Так и в современное время можно увидеть достойные картины, написанные масляной краской. Даже не смотря на современный век высоких технологий многие художники продолжают использовать в живописи масляную краску, при этом они изобретают новые техники рисования, которые только совершенствуют использование масляной краски в живописи, при этом стирая границы современного искусства.

Наши современники также довольно часто прибегают к технике рисования масляной краской. Одной из современных художниц признана Юстина Копаня, которая в своих работах благодаря использованию масляной краски смогла сохранить прозрачность тумана и качение корабля на волнах. Художница рисует объемные картины при использовании масляной краски и выходит у нее это очень экспрессивно [6]. Картины художницы наделены высокой степенью глубины и объема, а также насыщенностью и текстурой, от которой трудно оторваться.

Валентин Губарев также известен своими картинами, написанными масляными красками. Валентин относится к числу художников, которые не гонятся за славой, его признают художником-примитивистом. Творчество Валентина получили широкое распространение в странах зарубежья. Одним из интересных фактов в жизни художника считается то, что в середине 90-х годов он заключил контракт с французами, которым крайне понравились его картины и зарисовки на бытовую тему, следствием чего явилось заключение контракта на 16 лет. Также стоит отметить, что картины Валентина крайне ценны в Германии и Великобритании, Франции и Швейцарии.

Сергей Марценников — еще один современный художник, который использует в своем творчестве масляные краски. Сергей — уроженец Санкт-Петербурга и является приверженцем классической школы реалистичной портретной живописи. Герои его картин — полуобнаженные женщины, полные нежности и беззащитности. На большинстве своих полотен Сергей рисовал с супруги Натальи.

Филипп Барлоу является также представителем современной эпохи. На своих картинах он изображает размытые силуэты и яркие пятна, что усложняет понимание смысла картин. Сравнить его картины для большего понимания можно с тем, как видят мир близорукие люди, если не оденут очки или контактные линзы [5].

Лоран Парселье изображает на картинах удивительный мир, которых характеризуется полным отсутствием

грусти, печали и уныния. На работах данного автора невозможно встретить невеселых или же хмурых картин. Картины Лорана полны большого количества света и воздуха, а также ярких красок, которые художник наносит свойственными только ему мазками. Сравнить его картины можно с огромным скоплением солнечных зайчиков.

Жозеф Лорассо, например, пишет работы про обычные действия и про обычных людей, которые встречаются нам каждый день в повседневной жизни. Его картины отличаются свойственной ему эмоциональностью, присутствуют поцелуи и объятия [4].

Итак, рассмотрев творчество некоторых современных художников, которые восхищают нас сво-

ими масляными картинами, можно отметить, что данное направление — рисование шедевров масляными красками никогда не утратит своей актуальности.

В той мере, в какой живопись масляными красками обособилась от канона и стала воплощением персональной судьбы — она перешла из разряда подражательных искусств в разряд производительных [7].

Великая масляная живопись — искусство, ломающее этот стереотип. Три астролога, изображенные Джорджоне, и живопись, понятая как философия диалога — дело личности, долг одного. Соответственно, рассуждать об искусстве масляной живописи следует в терминах трагедии, как о персональном подвиге.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бергер Э., История развития техники масляной живописи, перевод с немецкого, М., 1961;
2. Бирч, Линда Как рисовать масляными красками. Пошаговое руководство для начинающих / Линда Бирч. — Москва: Огни, 2017. — 224 с.
3. Даниэль С. От иконы до авангарда: шедевры русской живописи. — СПб.: Азбука, 2000. — 368 с.: ил.
4. Крошоу, Элвин Живопись масляными красками для начинающих / Элвин Крошоу. — М.: АСТ, Астрель, Кладезь, 2011. — 371 с.
5. Лужецкая А. Н., Техника масляной живописи русских мастеров с XVIII по начало XX века. М., 1965.
6. Лучшие уроки. Масло и акварель. — М.: АСТ, ОГИЗ, 2015. — 604 с.
7. Мур, Роберт Масляная живопись / Роберт Мур. — М.: АСТ, Астрель, Кладезь, 2012. — 852 с.

© Му Кэ (88519860@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова