

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ
И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНАРИЯКИ

МАСТЕРСКАЯ ОФОРТА

+7 (495) 531 5555 ACADEMIYA@AAII.RU

ЗАНИЯТИЯ ПРОХОДЯТ В МАЛЕНЬКИХ ГРУППАХ,
ЧТО СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРЕЙШЕМУ ОСВОЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ОФОРТА.
АКАДЕМИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ОБУЧЕНИЕ ПО АВТОРСКОЙ МЕТОДИКЕ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАХ,
ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РФ А. Б. ПОПОВА
ПОЗВОЛЯЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ОСВОИТЬ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ
ОФОРТА (ТРАВЛЕННЫЙ ШТРИХ, СУХУЮ ИГЛУ, АКВАТИНТУ),
СФОРМИРОВАТЬ ГРАФИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ,
ОВЛАДЕТЬ ПРИЕМАМИ ПЕРЕДАЧИ ФОРМЫ И ФАКТУРЫ ПРЕДМЕТОВ,
СОЗДАНИЯ ГЛУБИНЫ ПРОСТРАНСТВА.

СА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧИТАТЕЛЯМ
ПУБЛИКАЦИЮ, ПРОДОЛЖАЮЩУЮ
ЦИКЛ БЕСЕД С АДОЛЬФОМ
НИКОЛАЕВИЧЕМ ОВЧИННИКОВЫМ.
РЕЧЬ ВНОВЬ ПОЙДЕТ О ГРАМОТНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ НА ОСНОВАХ
ИЗ ДЕРЕВА.

О ВЫБОРЕ ДОСКИ, ПРОКЛЕЙКЕ, ПАВЛОКЕ,
РЕЦЕПТУРЕ ЛЕВКАСА

см.: СА № 2 (02), 4 (04) 2018, 2 (06) 2019,
4 (08) 2019

ФОТО: ИКОНОТЕКА А. Н. ОВЧИННИКОВА

ЛЕВКАС: НАНЕСЕНИЕ, ПРОСУШКА, ШЛИФОВКА. РЕЛЬЕФНЫЙ ЛЕВКАС

Беседа с А. Н. Овчинниковым
В. В. Борисова и Д. В. Фомичёвой

Д. Ф. Как грамотно наносить левкас?
Кистью?

А. О. Да, и каждый слой клеевого левкаса нужно сушить сутки. А эмульсионного – нанесли слой, он подсох, но не высох до полной сухости...

В. Б. Я по ладони или по щеке обычно проверяю.

А. О. Да, он должен быть прохладный. Теперь следующий слой, потом еще один. Наносите минимально. Самое трудное – наращивать как можно меньше левкаса. Секрет любой технологии – чувство меры. Левкас должен быть как можно тоньше. Вот скрылась паволока, и потом еще про запас нанесите два-три жиденьких слоя в расчете на шлифовку. Но не надо увлекаться шлифовкой. Псковичи шлифуют левкас только под золото¹. Они клеят грубую паволоку, а левкас у них настолько тоненький, что временами даже фактура паволоки про-

слеживается. Толстые левкасы обречены на любые болезни, а когда все тонко, то и нормально. Над Рембрандтом посмеивались, что его портреты за нос можно поднимать. Но если внимательно посмотрите, то увидите, что у него все тонко-тонко написано, а пастоно – только световые удары, и то все они смоляные, а не просто жирное масло, которое скукожится². Рембрандт очень много смол употреблял.

Д. Ф. Что делать, если на нанесенном слое левкаса заметны пузырьки?

А. О. Берете левкас, который отложили под влажной тканью с влажной ватой на нем, наносите и тут же снимаете все, кроме того, что в углублениях. Так делаете выправку³.

В. Б. Можно ли притиловать левкас фрукой, чтобы на его поверхности было меньше дефектов: каверн, колодцев?

А. О. Меньше, но я говорю сейчас о высокой живописи, не «софринской». Сейчас напишут

¹ А. Н. Овчинников имеет в виду период расцвета псковской иконописи – конец XIII – XV век.

² Пастозный слой стертой на масле краски при высыхании увеличивается в объеме, а затем уменьшается, поэтому и возникают «морщины», краска «скукоживается».

³ Для заполнения каверн удобно применять мастихин (левкас наносится очень тонким слоем).

икону, покроют ее лаком, шлифуют нулевочкой, потом опять лак...

Д. Ф. Полируют, как роуль?

А. О. Это получается такая позорная «галоша», виден старательный кретин, которого заставь Богу молиться, он и лоб разобьет⁴. Эта поговорка для иконописца должна быть эпиграфом на всю жизнь, потому что стараться-то нужно в другом! Не шлифовать, чтобы понравилось батюшкам: они в этом ничего не понимают. К нам приходит на реставрацию икона XVIII века, а на ней уже три слоя записей. Когда успели?

А это каждый новый батюшка делает «евроремонт».

Д. Ф. Как в клеевом левкасе происходит сцепление слоев?

А. О. За счет клея.

В. Б. Идет прилипание к сухому левкасу.

А. О. А если пересушите эмульсионный левкас, будет плохая связь между слоями.

Д. Ф. В клеевом левкасе связь не нарушается?

А. О. Нет, слои просушивать надо. Если этого не делать, то вы следующим слоем как бы отпариваете клей. А эмульсионный левкас долго набухает: масло тормозит. Кстати сказать, реставраторы наблюдают, что иконы с двусторонним левкасом всегда намного сохраннее.

Д. Ф. В какой последовательности левкас наносится на лицо, оборот и торцы доски?

А. О. У меня доска со шпонками. Я начинаю с оборота, потому что, если начну с лица, доска может корытом вывернуться. Мало того, нужно, чтобы между этими процессами был минимальный промежуток времени. Поэтому проклеиваю оборот и сию минуту – лицо.

В. Б. Уравновешиваете.

А. О. Да, уравновешивать надо.

Д. Ф. И левкас аналогично: слой на оборот доски и тут же – слой на лицо?

А. О. Именно так, но только как можно быстрее. Для меня шпонки очень полезны, доска на шпонках стоит. А если шпонок нет, доску можно поставить на какие-нибудь подставочки – так, чтобы она дышала.

В. Б. Думаю, что проваренную липовую доску сантиметровой толщины не потянет при нанесении левкаса только на лицевую сторону.

А. О. Потянет как миленькую.

Д. Ф. Если емкость с левкасом начала остывать, нужно ли ее подогреть?

А. О. Конечно, а как иначе? Только вы должны все время следить, чтобы на левкасе корочка не застывала.

В. Б. Перемешивать ли левкас в процессе нанесения? Крупные частички гипса и мела быстро оседают на дно.

А. О. Не просто нужно перемешивать, а делать это всякий раз перед тем, как наносить очередной слой. Промешали – нанесли. Пока этот слой высохнет, в левкасе крупные частицы уже опять осядут. Если вы берете левкас с поверхности, то это один левкас, а когда перемешаете – это уже другой левкас: соотношение и структура иные. Каждый раз нужно промешивать, особенно когда левкас уже разбавлен. И мешать постоянно, даже когда надо и не надо, так как, если вы забываете часто промешивать, образуется корочка.

Я копировал псковский Деисус конца XIV века⁵. Так мне пришлось копировать левкас, не только живопись. Мало того, что поверхность доски «подвижная»⁶, но это мастер ранга Феофана Грека, грандиозный мастер. Доска величиной со стол. Как наносить левкас? Вы же не можете по всей поверхности положить его одинаково: вы зайдете отсюда, потом оттуда... Хотите вы или нет, а мазок будет подчиняться этой поверхности: уже заложена какая-то динамика, ураганный ход. Псковичи очень это любят, да и любая живопись, которая попроще... Но она чем проще, тем выше.

В. Б. После нанесения слоев левкас иногда пристукивали палочками.

А. О. Нет, это все баловство, так называемые волшебные доски. Во всех работах необходима отточенная ясность. Что вам нужно? В XVII веке производство левкаса вообще превращается в такое колдовство... Какой там Страдивари со своим лаком!⁷ Левкас в духовках томили, а все равно все сыпалось. Потому что эта старательность превращала изображение в камень. Китайцы еще в VI веке до новой эры написали, что древнейшие люди знали мельчайшие и тончайшие вещи, ограничивались малым и не стремились к новому не потому, что они такие «дубы» и им ничего нового не нужно. Новое нужно только в том случае, когда оно хоть немного, но качественно превосходит то, что было. А когда лишь бы новое, то пристукивай – не пристукивай...

Деисус с великомученицами Варварой и Параскевой Пятницей.
Конец XIV – первая четверть XV века.

Псков.
Дерево, левкас, темпера.
126,5 x 92,8 см.

Новгородский музей-заповедник

⁴ Пословица звучит так: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет (расшибет)» (Даль В. И. Пословицы русского народа: Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч. М., 1862. С. 478).

⁵ Имеется в виду икона «Деисус, с великомученицами Варварой и Параскевой Пятницей» конца XIV – первой четверти XV века из собрания Новгородского государственного объединенного музея-заповедника (инв. ДРЖ-455, Госкаталог РФ. № 4188767).

⁶ Не выровненная «под ноль», а живая, «граненая».

⁷ Технологии приготовления высококачественных покрывных лаков для музыкальных инструментов и живописных произведений во многом идентичны. Недавно появились новые исследования лаковых покрытий скрипок А. Страдивари (см., например: Echard J.-P., Bertrand L., Bohlen A. et al. The Nature of the Extraordinary Finish of Stradivari's Instruments // Angewandte Chemie International Edition. 2010. Vol. 49. № 1. P. 197–201).

Самая «противная» в реставрации живопись – это живопись XVII века: левкас томили в духовках; чтобы краска не жухла, его пропитывали, жиденько проходили яичным желтком, и получались нетянущий левкас и как бы эмалевая живопись. Но это не давало краске укорениться, зацепиться за поверхность. Ведь тянущая способность левкаса как раз и обеспечивает хорошее сцепление.

Д. Ф. В процессе просушки левкаса нельзя устраивать сквозняки?

А. О. Нельзя, сквозняки дадут неравномерность. Даже когда лаком покрывают живопись (особенно даммарой, не масляным, а скипидарным даммарным лаком), из форточки сквозняк потянет – и на лаке будет седая полоса. Потом никакой регенерацией не восстановить.

Д. Ф. Лучше закрывать все окна и работать при обычной температуре?

А. О. Если в мастерской жарко, душно, это тоже не полезно. Надо, чтобы не было агрессивной среды. Искусственно сушить левкас не следует.

Д. Ф. Какова оптимальная температура для просушки проклеек и левкаса? Вы против сушильных шкафов. Как вы сушите?

А. О. Да никак.

Д. Ф. В XIX веке желатиновые грунты для бумаги сушили в прохладных помещениях без сквозняков. Или для левкаса это несущественно?

А. О. Это несущественно.

Д. Ф. Вы сушите левкас при комнатной температуре?

А. О. При комнатной.

Д. Ф. И не защищаете от пыли?

А. О. Да нет, он быстро сохнет, ничего страшного. Итальянцы даже мел не употребляли, они левкасили гипсом, алебастром (тот же самый гипс, только более грубый). На первые слои идет алебастр, потом гипс. Итальянцы шлифовали левкас ножами, а русские иконописцы – хвощом, и то только под золото⁸. Можно и не слишком тщательно шлифовать. Это зависит от стиля.

В. Б. Как вы относитесь к мокрой шлифовке по мокрому левкасу, например пробкой с яичной эмульсией?

А. О. Это зализывание, а не выправление поверхности. Как только покроете живопись лаком, вся примитивная зализанность будет видна. Нужно или ровно, или неровно. Вот, казалось бы, гладкий левкас на псковской иконе. Положите на икону линейку – и оказывается, что левкас «граненый»: с лица топориком икона делалась, а с оборота – скобелем⁹. Зна-

чит, у них были возможности сделать абсолютно ровно. Совершенно ровные доски появляются уже с начала XVI века, и чем столичнее, тем ровнее и глупее. Потому что настоящие доски – кривые, такие, сякие. А всякие фортепьяно вместо иконы... Ей-богу, стыдно даже заниматься этим.

В. Б. Есть упоминания, что заливка-шенную доску прикрывали влажной тканью, чтобы слои левкаса не пересыхали.

А. О. Нет, так вы можете его отмочить. Вообще даже у итальянцев, не говоря уже о наших восточных иконописцах, влажная тряпочка годится на стене, когда вы пишете по сырой штукатурке, и то лучше поторопиться, чтобы естественно все было. А если левкас прикроете влажной тряпкой, то отмочите его от доски, потому что и проклейка¹⁰, когда намокнет, делается склизлой, как оползень.

Д. Ф. Некоторые современные иконописцы любят рельефный левкас.

А. О. Я могу делать на своем левкасе любой рельеф, но грамотные люди рельеф не в левкасе, а в доске вырезают. Это и грамотней, и долговечней.

Д. Ф. Неправильно делать рельеф из левкаса?

А. О. Глупость. Когда сделаете резьбу по дереву, хорошо проклейте ее и загрунтуйте жидким левкасом.

Д. Ф. Технологично ли капать с кисточки левкасом на левкас, чтобы получить выпуклые рельефные кружочки?¹¹

А. О. Это будет очень плохо держаться.

Д. Ф. На многих иконах есть чеканка по золоченому левкасу.

А. О. Это не икона, а кондитерское изделие. Гадость и глупость. Чеканка уже в Италии XVI века вошла в невероятную моду, но это «фабержизм».

В. Б. Искренне благодарим за содержательную беседу и уникальные сведения, которые вы нам сообщили.

ОБУЧЕНИЕ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
ТЕХНИКЕ МОЗАИКИ.
ПРОБНЫЕ УРОКИ

ТЕЛ.: +7 (495) 531 5555
[ДОб. 123, 348, 506]

АВТОРСКИЕ РАБОТЫ,
КОПИИ,
МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ,
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА
ИНТЕРЬЕРА

РИМСКАЯ МОЗАИКА
Создание изображения
любой сложности
из природного камня
или смальты

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ МОЗАИКА
Рисунок собирается
из пластин натурального
камня, шлифуется
и полируется до идеально
гладкой поверхности

ЗАКАЗ МОЗАИКИ: +7 (495) 531 5555 MASTERSKIE@ACADEMY-ANDRIAKA.RU

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ
И ИЗЯШНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

⁸ Современные мастера используют для шлифовки левкаса наждачную бумагу.

⁹ Т. е. поверхность иконной доски с лица «граненая», а с оборота – плоская.

¹⁰ Имеется в виду проклейка доски, которая делается до нанесения левкаса.

¹¹ Технический прием, который активно используют некоторые современные российские иконописцы.