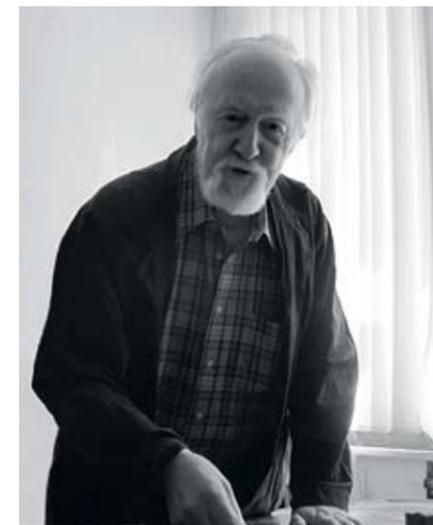

А. Н. Овчинников. Богоматерь Темиотера («Честнейшая»).
Копия-реконструкция (уменьшенная) иконы XV в.
Дерево, левкас, темпера. 31x21 см.

SA ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ БЕСЕД
С АДОЛЬФОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ
ОВЧИННИКОВЫМ
О ГРАМОТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ
НА ОСНОВАХ ИЗ ДЕРЕВА.
О ВЫБОРЕ ДОСКИ,
ПРОКЛЕЙКЕ И ПАВОЛОКЕ
СМ.: SA № 2 (02), 4 (04) 2018, 2 (06) 2019

РЕЦЕПТУРА ЛЕВКАСА

БЕСЕДА С А. Н. ОВЧИННИКОВЫМ
В. В. БОРИСОВА И Д. В. ФОМИЧЕВОЙ

Левкас: меловой или гипсовый?

В. Б. Можно ли в левкасе использовать итальянский гипс для золочения?

А. О. Итальянцы делали гипсовый левкас, он очень хорошо смотрится, но опасен в нашем климате. Гипс – кристаллики, которые содержат воду. Замороженная вода разрывает кристаллики, как вода бутылку. Возьмите кусочки сахара-рафинада, склейте их между собой – получится большой сахарный куб. Если вы этот сахарный куб разотрете в пудру, его поверхность увеличится в миллионы раз и того количества клея, которого хватало для удержания кусочков в кубике, будет недостаточно. Мало того, разорванный водой гипс делается как бы водоотталкивающим. Вы замечали, что, когда начина-

ется дождь и на пыльную дорогу падают первые капли, они тут же обволакиваются пылью, а под ними сухо? Это эффект замороженных гипсовых и алебастровых грунтов. Поэтому лучше делать хороший меловой левкас.

В. Б. У старых икон иногда левкас осыпается, как зубной порошок.

А. О. Это значит, что в грунте есть замороженный гипс или алебастр. Кроме того, если появляется плесень, клей теряет свою клеящую способность и мел без связующего начинает рассыпаться.

В. Б. То есть этот дефект левкаса может быть еще и следствием появления плесени?

А. О. Она выделяет различные кислоты. Плесень нужно сразу же обрабатывать антисептиками, но это уже не так надежно.

Кристаллы гипса.

Мел.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЕЛА ДЛЯ ЛЕВКАСА

А. О. Секреты тут простейшие, но их обязательно нужно исполнять. А хитрость вот такая: мел я делаю сам. Хорошо подходит белгородский кусковой. Он должен постоянно храниться где-нибудь на батарее, чтобы быть сухим и теплым, потому что малейшая влажность в меле – и место уже занято влагой, а клею, с которым вы будете смешивать мел, деться некуда. Долгий запас я храню в кусках, а для приготовления левкаса – натертый на стальном сите. Беру стальное сито и, как на терке, натираю. Получается порошок безо всяких примесей. На плотном картоне кладу его на батарею и забываю о нем. Кстати, куски белгородского мела у меня тоже всегда лежат там, где батарея, и сохнут, и сохнут.

В. Б. Я порошок мел отмачиваю в воде, промываю, с него сливается очень желтая вода.

А. О. Потому что вы покупаете мел в порошке, а он с примесями.

Мраморная пыль в левкасе

Д. Ф. Вы добавляете в левкас мраморную пыль различных фракций?

А. О. Только мелкую. Если боитесь, что грунт будет трескаться, можно добавлять мраморную пыль.

Д. Ф. Вы рассказывали, что берете мраморную пыль на камнезном производстве.

А. О. Там «пилорама» для мрамора, на пилу льется вода, и ручей течет. Чем ближе к пиле, тем фракция грубее. А когда отойдете на два-три шага, мраморная пыль уже мелкая. Она очень хороша – искристая. Но нужно добавлять в мел не больше одной трети мраморной пыли.

Д. Ф. В любой слой левкаса?

А. О. Не в любой, а сразу. Но такой левкас плохо полируется, золото на нем почти невозможно шлифовать.

КАОЛИН И ЦИНКОВЫЕ БЕЛИЛА КАК НАПОЛНИТЕЛИ ЛЕВКАСА

В. Б. Как вы относитесь к глинам, каолину?

А. О. Я их не люблю. Чем меньше веществ, тем лучше: все равно что-то не будет вживляться. Глины очень гигроскопичны. Вы знаете, как правильно выбрать полимент?

Д. Ф. Он должен впитать в язык.

А. О. Нужно, чтобы язык туда прямо вляпывался, настолько он гигроскопичен.

Д. Ф. Главная беда глины – гигроскопичность?

А. О. Да. Глина – прочная краска. Фрески Тассили написаны охрами на африканском солнце, и ничего. Но там почти нет дождей. Во фресках Старой Ладogi позем написан глауконитом, а в нем огромный процент глинозема, и глауконит осыпается. Хотя он на солнце не выгорает, как и все охры.

Д. Ф. Охры суперстойкие.

А. О. Суперстойкие все эти земли. А на самом деле, почему с иконами, у которых светлый колорит, никогда ничего плохого не будет? Потому что там везде примешаны свинцовые белила, так что это не только колористическое условие, но еще и забота о сохранности.

Д. Ф. Глина годится в качестве болюса? Ведь под золото или серебро кладется совсем тонкий слой.

А. О. Мало того, под золотой пленкой даже ее гигроскопичность уже гасится.

В. Б. Вводятся ли в левкас цинковые белила?

А. О. В состав масляного грунта вводятся, а в левкас – нет нужды.

В. Б. Опубликовано много рецептов, где в левкас добавляется тридцать процентов цинковых белил.

А. О. Это все поздние рецепты. Сама краска-то новая.

Д. Ф. Хотя она в Древнем Китае была известна.

А. Н. Овчинников. Четырехчастная икона (Сошествие во ад; Троица; Избранные святые; Рождество Христово). Копия-реконструкция псковской иконы XV в. 83x65,5 см.

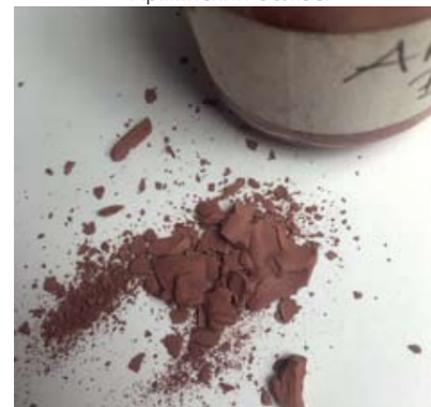
Мрамор.

Каолин.

Армянский болюс.

Квасцы.

А. Н. Овчинников. Архангел Михаил. Копия-реконструкция иконы XV в. 64x42 см.

ЗАДУБЛИВАНИЕ ЛЕВКАСА

Д. Ф. *Задубливали ли левкас древние иконописцы, делая его водонерастворимым при помощи квасцов?*

А. О. Нет, это не делалось. Можно иногда задубить клей, если он плохой и вы боитесь. Осетровый клей не подведет. А плохой какой-нибудь может, вот его-то и можно чуть-чуть подформалинить.

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ) В ЛЕВКАСЕ

Д. Ф. *В ваш рецепт левкаса входит ПАВ «Прогресс». Чем его можно заменить? Любым моющим средством для посуды?*

А. О. Нет, не любым. Нужен «Прогресс» для мытья посуды. Есть «Прогресс» для стирки, там очень много пены. «Прогресс» в центральных магазинах лучше не искать, он где-то на периферии давно забытый стоит...

В. Б. *«Прогресс» можно заменить хозяйственным мылом, подойдет его водный раствор. «Прогресс» – это омывающее вещество, щелочь.*

А. О. Когда маляры купоросят стены, обязательно в состав купороса входит хозяйственное мыло, и получается жидкая голубая подгрунтовка – купорос, клей, мыло. Даже чуть-чуть мела могут добавить. Это веками выверенная метода.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЕВКАСА

В. Б. *Вы предлагаете готовить левкас на пятнадцати-шестнадцати процентном осетровом клею. Это крепкий клей.*

А. О. Клей может быть хоть стопроцентным, но следите, сколько кладете мела. Дело ведь не в крепости клея, а в его способности обслужить тот или иной объем наполнителя. Вы можете взять семидесятипроцентный клей, а на ведро мела получится слабый, рыхлый левкас. Опытные левкащики просто насыпали мел в клей, чтобы он сам напитывался.

На один объем пятнадцати-шестнадцати процентного клея берите три, а то и три с половиной объема мела (мел разный). И не пугайтесь большого процента. У меня уже точно рассчитаны эти моменты. А если возьмете слабый клей и много мела, труха получится.

В. Б. *Я готовлю левкас на дистиллированной воде. Это правильно?*

А. О. Дистиллированная лучше. Живут самоубийцы: пьют водопроводную воду, варят и купаются в ней. Наша биография очень сильно убавлена поганым воздухом и дрянной водой. Налейте в бутылку воду из-под крана – постоит неделю, потом зеленеет. Используйте для левкаса хотя бы кипяченую воду.

Д. Ф. *Древнерусские живописцы добавляли в левкас антисептики?*

А. О. Добавляли, но не всегда они спасают. Приготовили левкас – и как можно скорее употребите его.

В. Б. *Для чего левкас настаивается долгое время? У вас в рецепте – сутки. Я настаиваю двенадцать часов. Чтобы мел с клеем лучше связался?*

А. О. Да, происходит категорическая напитка. Никогда не нужно остужать левкас. Я оставляю его теплым, накрываю марлей и сверху кладу влажную вату (подушечку, чтобы левкас не пересыхал) и крышку.

В. Б. *Я ставлю на теплый хот-пресс и настаиваю, обложив тряпочкой.*

А. О. Можно и так.

В. Б. *Но получается, что или над поверхностью левкаса выступает вода примерно на миллиметр, или образуется корочка. Эта корочка снимается и можно пользоваться левкасом как обычно?*

А. О. Конечно.

В. Б. *А если он отсекся водой?*

А. О. Никогда у меня этого не было, первый раз слышу. Какой у вас процент клея?

В. Б. *Я беру десятипроцентный.*

А. О. Берите шестнадцати-семнадцати процентный клей. Конечно, лучше осетровый, но можно и фотожелатин такого же веса (правда, он бывает покрепче). Клей, как ни странно, разный, и мел очень разный, поэтому даешь рецепт

Осетровый клей.

Желатин.

левкаса, а почему-то не получается. Если в меле есть хоть немножечко природного гипса, начинаются какие-то отклонения, а угадать это наличие гипса очень трудно. Поэтому я всегда старался иметь кусковой белгородский мел, он настоящий.

Когда распустили клей полностью и он не очень горячий (неприятно палец держать, но можно), то насыпьте *теплый мел в теплый клей*. Если холодный мел насыпете в теплый клей, у вас пузырьков будет необеримое количество, потом придется левкасом это выправлять. Как насыпали, все хорошо промешиваете.

Д. Ф. Мел надо подогреть?

А. О. Нет, не надо, это излишне, просто лишь бы мел не был холодным и сырым. Норма простая: мел лежит на батарее. Этого вполне достаточно. Мало того, когда вы его снимаете с батареи, он моментально остывает.

Правда, я замечал, что многие иконы, особенно XIV в., все в пузырях. Замечательно смотрятся.

В. Б. Образующиеся на месте пузырей каверны дают только оптически негативный эффект?

А. О. Что такое негатив и что такое позитив? Вот, например, свинцовые белила в ростово-суздальский период (он очень небольшой, 2-я половина XIV в.). Наихудшие белила, прямо как манная каша, но художники из этого делают сокровище. Хорошие белила будут как молоко, замусолятся, а там все мерцает. Когда же нужно, иконописец утрет¹. Важно знать материал в лицо: что он может.

В. Б. Я добавляю мел по чайной ложке. Сначала левкас получается как молоко и постепенно становится гуще. Это правильно?

А. О. Обычно левкас очень тщательно делают для церковного золочения под полимент. Сыпят мел в клей: три объема клея на один объем мела. Высыпаете мел, хорошей лопаткой-мешалкой все перемешиваете. Когда смешали эти объемы и вынимаете лопатку, то появляется небольшой конус. Он должен постоять

секунд пять-шесть и уйти. Если конус не уходит – значит, придется немножко клея добавить, но не весь сразу, а постепенно. Мел и кастрюля с клеем должны стоять рядом. Клей – на водяной бане, но не кипящей, а такой, которая держит стабильное тепло. Вы будете как настройщик. Промешали левкас (я иногда даже руками все комочки разминаю)...

В. Б. И я руками разминаю. Гипс более податливый, комочки гипса быстрее расплываются. Мел палочкой не промешиваешь, только руками.

А. О. Конечно, только руками, а иначе не получится.

В. Б. Для чего делается густая масса, когда конус должен держаться десять секунд?

А. О. Чтобы было удобно промешивать, когда вы добавляете олифу или масляный копаловый лак.

В. Б. Густая масса лучше эмульгирует с маслом.

А. О. Вы берете хорошую льняную олифу или масляный копаловый лак из расчета на поллитра теста из клея и мела две столовые ложки олифы или лака.

В. Б. Годится ли полимеризованное льняное масло?

А. О. Очень даже годится. Полимеризованное масло хорошо умеют делать голландцы².

Афонские левкасы хорошие по поведению, в них вместо олифы добавляли куриный желток.

Вы должны знать, что во все эмульсионные левкасы всегда добавлялось и что-нибудь омыляющее, эмульгатор, мыло, но сейчас масса великолепных поверхностно-активных веществ.

Д. Ф. Что они дают?

А. О. Эмульсию. А то у вас масло пойдет туда, клей – сюда.

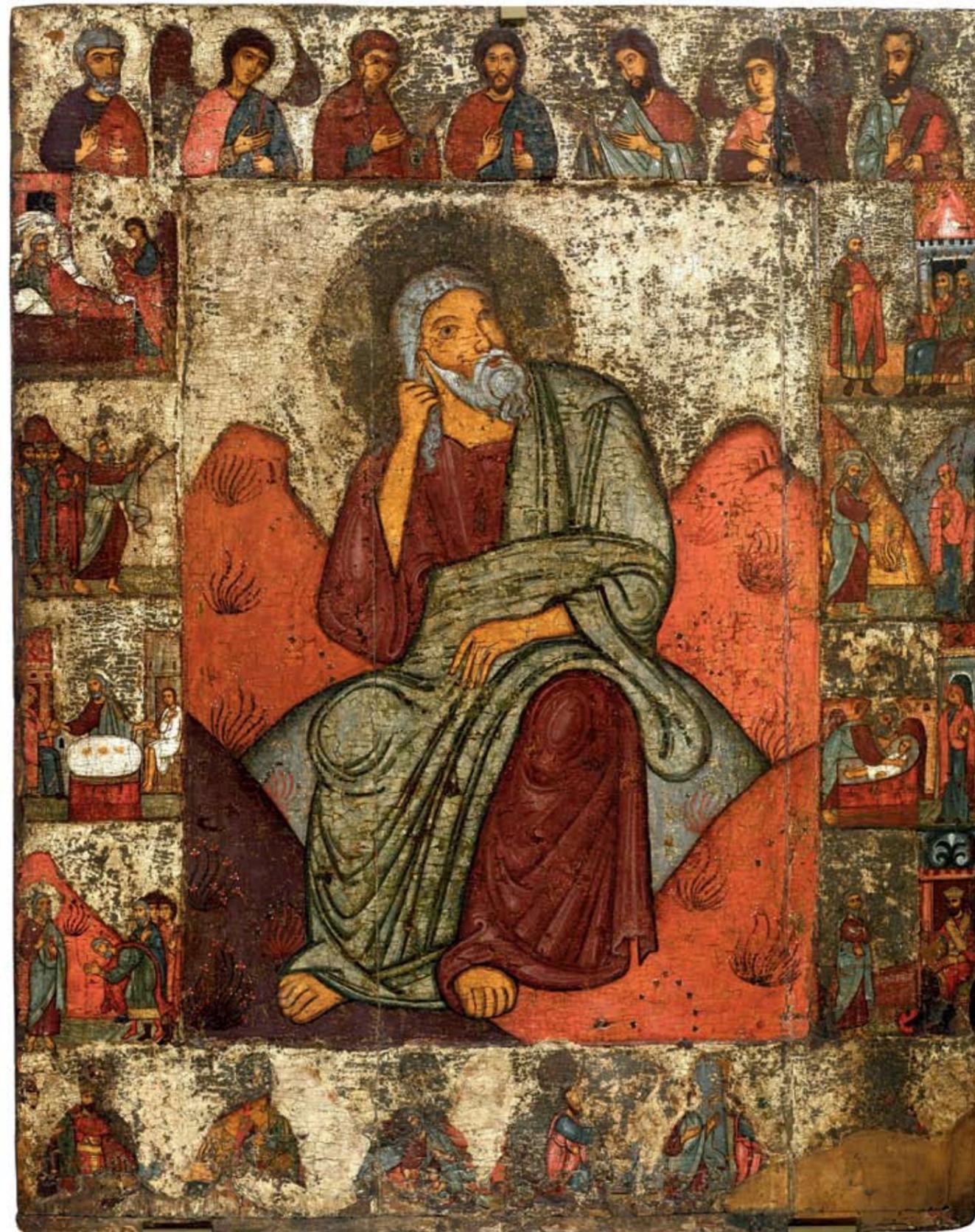
В. Б. В таком левкасе, как ваш, я не наблюдал отделения масла от клея. Левкас нужно наносить кистью?

А. О. Конечно. Левкас разбавляют для того, чтобы наносить его кистью, а не как сейчас – шпателем, будто бутерброды намазывают. На левкасе всех псковских икон видна кисть. Псковичи

Копаловый лак.

Полимеризованное льняное масло.

Илия Пророк в пустыне с житием и деисусом.
Псков.
Вторая половина – конец XIII в.
141x111 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва.

¹ Мелко разотрет груботертые белила.

² См. <https://www.royaltalens.com/en-gb/products/auxiliaries/> (дата обращения: 20.11.2019).

Николай Чудотворец.
Новгород.
Середина XIII в.
67,6x52,5 см.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

шлифуют левкас только под золото, они очень любят живописную поверхность и понимают ее. А когда икона как галоша, то это уже не живопись, а «Софрино».

В. Б. Копаловый лак для левкаса вы ничем не разбавляете?

А. О. Ничем.

В. Б. Вы предпочитаете пользоваться не «Бриллиантом»³?

А. О. Я не люблю «Бриллиант», хотя это тоже копал, но для излишнего блеска в него добавляют много терпентина, получается «галошный» блеск, который, кстати сказать, недолго держится. Поэтому для спокойной живописи вполне достаточно лефранковского лака № 1185⁴.

В. Б. Я готовлю левкас из двух частей. Добавляю мел до процентного содержания, которое рекомендовано в книге монахини Иулиании⁵, то есть делаю побелку с более крепким клеем и с меньшим количеством мела, и ставлю его отдельно, затем продолжаю делать левкас.

А. О. «Сорок сороков» в Москве – тысяча шестьсот храмов. Попробуйте представить себе эту индустрию: вызолотить купола, залевкасить все иконостасы. Это была чудовищная работа. Поэтому там все сводилось к очень выверенному труду. В чем секрет древних? Ни в чем, в добросовестности, и только. Сказано вот так – все, и никак иначе. Поэтому берете один и тот же левкас. Вот вы добавили в клей «Прогресс» и лак или масло льняное, промешали. Теперь вы должны отложить полстакана этого густого левкаса в какую-нибудь емкость и накрыть ее не полностью и не плотно мокрой марлей и мокрой ватой (так, чтобы с них не текла вода) и какой-нибудь крышечкой. Этот левкас нужен для того, чтобы потом исправлять всякие мелочи. А теперь берете основную массу левкаса и разбавляете его, но не водой, а слабеньким клеем (буквально двух-трехпроцентным, не больше), до тех пор, пока левкас не станет как малярный колер.

Д. Ф. Разбавлять теплым клеем?

А. О. Да, безусловно. А теперь нужны дамские капроновые колготки или чулки, только

мелкого плетения. Процеживаете (густой левкас вы не процедите). И именно этим левкасом наносите первый слой, потому что тот левкас, что намешали, – с комочками, и это никуда не годится. Нужно обязательно процедить его в чистую кастрюлю, у которой края не испачканы левкасом, а не то комочки будут опять падать, и это неряшливо будет.

Д. Ф. Где раньше хранили левкас, если нанесение всех слоев может занять три-пять дней и нужно минимум сутки сушить каждый слой клевого левкаса?

А. О. Были холодильники: ледники, погреба. Мороженое в Неаполе изобрели.

СВИНЦОВЫЕ БЕЛИЛА И ЛЕВКАС

А. О. Одно время наступила настоящая паника среди музейщиков: все древние новгородские иконы объявили подделками. Почему? Новгородцы с клеем и мелом не очень церемонились, поэтому левкас у них получался желтоватый. Они покрывали левкас тонким слоем свинцовых белил, а потом писали. На рентгенограммах виден этот молочный слой белил. Так у музейщиков «кисломолочная» истерика была. Не понимали, что это. Подделка?

Д. Ф. Новгородцы белили левкас, чтобы экран под живописью был светлее?

А. О. Да, чуть-чуть посветлей.

ТОНИРОВКА ЛЕВКАСА

Д. Ф. Иконописцы никогда не делали цветную тонировку левкаса?

А. О. Нет, иначе освещение убавится. В западноевропейской живописи могли любую имприматуру сделать, хоть самую темную, но левкас должен был светить⁶.

В следующем номере SA читайте завершающую беседу с А. Н. Овчинниковым о технологии нанесения и полировки левкаса.

Свинцовые белила.

³ Brilliant – блестящий копаловый лак фирмы Lefranc & Bourgeois (<https://www.lefrancbourgeois.com/fr>), дата обращения: 20.11.2019).

⁴ Vernis Copal (Copal Varnish) L&B 1185.

⁵ Монахиня Иулиания [Соколова М. Н.]. Труд иконописца. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1995.

⁶ Речь идет об эффекте свечения левкаса сквозь слои живописи.