

ВВЕДЕНИЕ

Под техникой живописи в буквальном значении этого слова должно подразумевать особую отрасль знания, предметом изучения которого является рациональное построение живописного произведения с точки зрения его материальной сущности.

Знание техники живописи дает художнику возможность не только создавать долговечные произведения, но и наилучшим образом использовать его живописные материалы и с художественной точки зрения.

Техника живописи, подобно прочим наукам, опирается на ряд других наук. Современная техника живописи базируется на физике, химии, технологии красок и связующих веществ и на других современных науках. Старинная техника живописи также использовала современные ей знания, но науки как таковой в ее время или не существовало вовсе, или же она находилась только в зачаточном состоянии; вот почему она должна была базироваться главным образом на длительном, вековом опытном изучении свойств материалов, имевшихся в распоряжении живописи. Знания эти медленно накапливались в кругах специалистов и, передаваясь из поколения в поколение, создали ту прочную базу, которая дала возможность стать технике живописи прошедших времен на изумительную высоту. Дошедшие до нашего времени памятники живописных произведений прошедших веков с достаточной убедительностью подтверждают сказанное.

Как высоко в свое время стояла техника монументальной живописи, мы видим по сохранившимся до нашего времени образцам древней египетской и помпейской живописи и по произведениям живописи средних веков и эпохи Ренессанса. О высоте старинной техники станковой живописи можно составить себе представление по образцам, находящимся в галереях Европы.

Сохранившиеся средневековые и более поздние по времени трактаты о технике живописи также свидетельствуют о глубине

практического знакомства с материалами живописи, имевшимися у современных им живописцев. Во многих случаях их опыт и наблюдения были так верны и глубоки, что они не расходятся с заключениями современной науки. В известном трактате о живописи итальянского живописца XV столетия Ченнино Ченнини в главе, посвященной описанию красок, мы находим, например, весьма интересное замечание о черной краске: «если ты будешь тереть ее целый год, то она будет только лучше и чернее». Значение этого замечания получает должное разъяснение только в наше и притом самое последнее время. Ученые приходят к тому заключению, что все мощные краски, к каковым относится, между прочим, и черная краска, должны подвергаться возможно тонкому размельчению, т. е. обращаться в коллоидальное состояние, так как в этом лишь случае они проявляют все присущие им качества. Как на один из примеров подобного вида красок они указывают на китайскую тушь, достоинства которой объясняются тончайшим размельчением краски.

Из сказанного нельзя не видеть, что китайцы (так же как и современники Ченнини) уже задолго до нашей эры исключительно опытным путем пришли к разрешению одного из важных технических вопросов, правильность решения которого подтверждается современной наукой.

Достоинно внимания также, что масляная живопись, начиная со времени Я. Ван-Эйка, пользовалась сложным связующим веществом, которое состояло из жирных эфирных масел и смол. Этому связующему веществу, умело использованному, старинная масляная живопись и обязана своей свежестью и сохранностью. Современная наука, подвергнув разностороннему исследованию связующее вещество подобного состава, не могла не признать, что и с теоретической точки зрения оно является наиболее целесообразным. Вот почему все позднейшие усовершенствования наших дней в области приготовления масляных красок основываются на том же принципе. То же можно сказать о средневековой темпера, являющейся прототипом современной.

Итак, опираясь на собственный опыт и наблюдение, живописцы прошедших времен сумели создать образцовую технику живописи, многие из принципов которой вошли и в современную технику. Но техника живописи старых мастеров отошла в историю; о воскрешении ее в целом, конечно, не может быть и речи. Для этого понадобилось бы не только возвращение к старым материалам и методам их использования, но и возвращение к тем условиям жизни, при которых создавалась старинная живопись: к корпоративным организациям живописцев, т. е. цехам, гильдиям с их уставами и пр., короче — возвращение всей далеко ушедшей от нас жизни. Нашему времени предстоит найти и раз-

ОГЛАВЛЕНИЕ

КРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЖИВОПИСИ

Введение	5
Общие сведения о красках	10
МИНЕРАЛЬНЫЕ КРАСКИ	
I группа. Известковые краски	19
Известь — 19. Мел — 19. Гипс — 21	
II группа. Железные краски	22
Краски натурального происхождения	23
Желтые охры — 23. Тердесиенна — 25. Красные охры — 26. Зеленая земля — 27. Умбра — 28	
Краски искусственного происхождения	28
Марсы — 28. Английская красная, капут-мортuum, красный ван-дик, помпейская и др. — 29. Синие железные краски — 30	
III группа. Свинцовые краски	31
Свинцовые белила — 32. Массикот — 36. Сурик — 36	
Хромовосвинцовые соединения	37
Хромы желтые, оранжевые и красные — 37. Неаполитанская желтая — 38. Кассельская желтая — 39	
IV группа. Ртутные краски	40
Киноварь — 40. Киноварь-экарлат — 45. Минеральная желтая — 45	
V группа. Баритовые краски	45
Тяжелый шпат — 45. Баритовые белила — 46. Баритовая желтая — 47	
VI группа. Медные краски	47
Голубец — 49. Малахитовая зелень — 49. Брауншвейгская зелень — 49. Бременская зелень — 49. Французская зелень — 50. Шеелева зелень — 50. Швейфуртская зелень — 50. Зеленая Поля Веронеза — 51. Флорентинская коричневая — 51	
VII группа. Кобальтовые краски	51
Синий кобальт — 52. Зеленый кобальт — 53. Церулеум — 53. Фиолетовый кобальт — 54. Ауреолин — 54	
VIII группа. Ультрамариновые краски	55
Натуральный ультрамарин — 56. Искусственный ультрамарин — 57. Зеленый ультрамарин — 58. Фиолетовый ультрамарин — 58	
IX группа. Кадмиевые краски	58
Желтый и оранжевый кадмий — 59. Красный кадмий — 61	
X группа. Цинковые краски	61
Цинковые белила — 62. Желтая цинковая — 64. Литопон — 65	
XI группа. Хромовые зеленые краски	66
Зеленый хром — 67. Изумрудная зелень — 67. Желтая стронциевая — 67	

XII группа. Краски различного минерального происхождения	68
Желтый аурипигмент — 68. Красный аурипигмент — 69. Сурьмяная киноварь — 69. Минеральная фиолетовая — 69. Титановые белила — 69. Белая глина — 70	
XIII группа. Составные краски	71
Нейтральтint — 71. Зеленая киноварь — 71. Постоянная зелень — 72. Желтая брильянтовая — 72	

ОРГАНИЧЕСКИЕ КРАСКИ

<i>Натуральные краски органического происхождения</i>	73
Краски растительного и животного происхождения	73
Индийская желтая — 75. Крапп-лаки — 76. Кармин — 79	
Растительные лаки различных цветов.	80
Гумми-гут — 81. Индиго — 82. Сепия — 82	
Битуминозные вещества	82
Асфальт — 83. Мумия египетская — 83. Коричневая кассельская и кельн- ская земли — 84	
Угольные краски	84
Слоновая кость — 85. Жженая кость — 85. Виноградная и персиковая черные — 86. Бистр — 86	
<i>Искусственные органические краски.</i>	86
Сольферино, маджента и пурпур империяль — 90. Ализариновый крапп- лак — 90. Краски «Эйлидо» — 90	
<i>Прочные и непрочные смешения красок.</i>	92
Непрочные смешения красок	97
По Лаппарану — 97. По Хиллигу — 97. По Рербергу — 97. Масляные краски — 98. Гуашь — 98	

АКВАРЕЛЬ, ТЕМПЕРА, ПАСТЕЛЬ И РИСУНОК

АКВАРЕЛЬ

Введение	103
Состав акварели	104
Твердые плиточные краски — 106. Китайская тушь — 107. Мягкие кра- ски — 108. Медовые краски — 108. Гуашь — 109	
Красочный материал акварели	111
Бумага для акварели	116
Живопись акварелью	118
Живопись чистой акварелью — 119. Живопись гуашью — 120	
Материалы акварельной живописи	121
Палитры и кисти — 121. Доски и стираторы — 121	
Сохранение произведений акварели	122

КЛЕЕВАЯ ЖИВОПИСЬ И ТЕМПЕРА

<i>Клеевая живопись</i>	124
<i>Грунты</i>	127
Клеевой грунт	127
Казеиновый грунт	127
<i>Темпера</i>	128
<i>Старинная темпера</i>	129
Состав темперы	130
Грунт	134
Живопись старинной темперой	136
Покрывание темперы лаком — 140	
<i>Современная темпера</i>	142
Состав современной темперы	145
Яичная темпера — 145. Темпера П. Кеммерера — 146. Темпера М. Дёрнера — 147. Яичная темпера менее жирная — 147. Темпера Йенике — 148. Казеиновая темпера — 148. Темпера М. Дёрнера — 148. Гумми-арабиковая темпера — 149. Темпера А. Бёклина — 150	
Приготовление красок	151
Грунт	153
Живопись современной темперой	155
Живопись чистой темперой — 155. Смешанный способ живописи — 156. Покрывание темперы лаком — 157. Палитры и кисти — 158. Заключение — 158	
<i>Клей и другие материалы акварели и темперы</i>	159
Консервирующие вещества — 164	
РИСУНОК И ПАСТЕЛЬ	
<i>Рисунок</i>	166
<i>Материалы рисунка</i>	166
Уголь — 166. Графит — 167. Сангин — 168. Французский карандаш — 168. Соус — 169. Мел — 169. Бумага — 170	
<i>Закрепление рисунков</i>	170
Водные фиксативы — 172. Спиртовые и прочие фиксативы — 173	
<i>Пастель</i>	173
<i>Состав пастели</i>	174
Пастель В. Оствальда — 175	
<i>Грунт</i>	176
<i>Закрепление пастели</i>	177
<i>Методы работы пастелью</i>	178
<i>Прочность пастели</i>	178
<i>Новые виды пастели</i>	179

МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ

МАСЛА

Введение	183
<i>Общие сведения о маслах, применяющихся в живописи</i>	185
Высыхающие жирные масла и процесс их затвердевания	187
Льняное масло — 191. Маковое масло — 194. Ореховое масло — 195.	
Подсолнечное масло — 196	
Очистка, отбелка и сгущение жирных масел	198
Сгущенные масла	201
Оксидированные масла — 201. Полимеризованные масла — 202	
Средства, ускоряющие высыхание масла и масляных красок	203
Олифы — 204. Сикативы — 207	
Средства, замедляющие высыхание масла и масляных красок	209
Разжижители масла и масляных красок	211
<i>Масляные краски</i>	213
Палитра красок масляной живописи	220
Трещины в слоях масляной живописи	223
Взучлость масляных красок и средства против нее	226
Потемнение, пожелтение и другие изменения тона в масляной живописи	230
<i>Различные методы масляной живописи</i>	232
Живопись «алла прима» (alla prima)	234
Многослойная живопись	237
Подмалевок	237
Лессировки	242
Исправления	245

СМОЛЫ И ЛАКИ

<i>Смолы</i>	247
Твердые смолы	248
Янтарь — 248. Копалы — 249	
Смолы средней твердости	251
Сандарак — 251. Мастика (Mastix) — 252. Шеллак (гумми-лак) — 254	
Бальзамы	255
Терпентин — 255. Бальзам — 256	
Воск, парафин и церезин	257
Воск — 257. Парафин — 258. Церезин — 258	
<i>Растворители смол</i>	259
Лаки	261
Лаки для ретуши	261
Лаки для живописи	262
Картинные лаки	265

<i>Масляно-лаковые и другие краски</i>	267
<i>Веймарские краски</i>	270
<i>Матовые масляные краски</i>	271
<i>Эмульсионные краски Мароже и Мурие Малуфа</i>	272
<i>Краски Вибера</i>	273
<i>Прочность масляной живописи</i>	274

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГРУНТА И ИХ ГРУНТОВКА

<i>Материалы для грунта</i>	285
<i>Металлы</i>	285
<i>Дерево</i>	286
<i>Картон</i>	287
<i>Линолеум</i>	288
<i>Стекло</i>	288
<i>Холст</i>	288
<i>Клей животного происхождения</i>	290
<i>Средства, служащие для закрепления животного клея</i>	293
<i>Клей растительного происхождения</i>	293
<i>Грунты</i>	294
<i>Масляный грунт — 295. Клеевой грунт — 298. Желатиновый грунт для картона и дерева — 300. Клеевой грунт (левкас) для картона и дерева — 301. Левкас с гипсом — 301. Клеевой грунт для холста — 301. Грунт с клеестером — 302. Эмульсионный грунт — 302. Веймарский грунт — 304. Эмульсионный грунт с тубиковыми цинковыми белилами — 306</i>	
<i>Различные методы пользования клеевыми грунтами</i>	306
<i>Цвет грунта</i>	307
<i>Палитры, кисти и пр.</i>	307
<i>Палитры</i>	308
<i>Кисти</i>	308
<i>Шпатели и скребки</i>	310
<i>Куранты и плита для растирания красок</i>	310
<i>Добавления</i>	311
<i>К процессу высыхания жирных масел — 311. Французский и русский скипидары — 312. К отделу «Масляные краски» — 312. К отделу «Грунты» — 313</i>	

ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ

<i>Введение</i>	317
---------------------------	-----

ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ ХОД РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ ЖИВОПИСИ

<i>Живопись древних времен</i>	322
<i>Средние века и Ренессанс</i>	326

МАТЕРИАЛЫ ЖИВОПИСИ

Материалы живописи и их грунтовка	333
Камень — 333. Штукатурка — 333. Металлы — 334. Дерево — 335. Холст — 336	
Грунты на дереве и холсте	337
Масла	342
Лаки	348
Красочный материал	353

ЖИВОПИСЬ

Темпера	358
Смешанный способ живописи	360
Фламандский метод живописи масляными красками	361
Итальянская манера масляной живописи.	364
Оптическое смешение красок в живописи старых мастеров	370
Долговечность старинной живописи	375

ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ РАЗЛИЧНЫХ МАСТЕРОВ

Леонардо да Винчи	379
Джорджоне и Тициан	380
Рафаэль	382
Корреджио	382
Тинторетто	382
П. Веронез	383
Рубенс	383
Ван-Дик	386
Рембрандт	387
Веласкес и Мурильо	390
Франс Гальс	391
Греко	391

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Введение	395
--------------------	-----

ЗДАНИЕ И ЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

<i>Строительные материалы.</i>	397
Строевой кирпич	397
Песок	398
Алебастр (гипс).	399
Известь	399
Цемент	404
Растворы	406

ЖИВОПИСЬ

<i>Масляная живопись</i>	412
Стены и их подготовка	415
Живопись	418
<i>Клеевая живопись</i>	419
<i>Темпера</i>	421
Яичная желтковая темпера	423
Темпера на цельном яйце	424
Яичная темпера с искусственной эмульсией	425
Казеиновая темпера	426
Подготовка стен	427

ФРЕСКОВАЯ ЖИВОПИСЬ

<i>Краткий исторический обзор</i>	430
<i>Итальянская фреска</i>	442
Терминология фрески	444
Подготовка стен	445
Краски	449
Живопись по свежей штукатурке	454
Ретушь фрески	463
Прочность фрески	465
Византийская и русская фресковая живопись	467
Живопись по твердой штукатурке	470
Казеиново-известковая живопись	472

СИЛИКАТНАЯ И ВОСКОВАЯ ЖИВОПИСЬ

<i>Силикатная живопись</i>	475
Растворимое стекло	475
Стереохромия	477
Минеральная живопись	478
«Живописные краски» — 478. «Декоративные краски» — 480.	
<i>Восковая живопись</i>	482
Технология пчелиного воска	482
Техника восковой живописи	484
Выбор техники стеной живописи	489