

КАРТИНА МАСЛОМ

Как появилась и развивалась
масляная живопись

Кажется, что картины всегда писали маслом. Однако до XV века масляные краски использовались лишь как запасной вариант: если нужно было раскрасить статую или создать иллюстрации в книге. Рассказываем, как масляная живопись стала мейнстримом и покорила мир.

ЕЛЕНА
СОЛОМЕНЦЕВА

25

«Мадонна каноника ван дер Пале», Ян ван Эйк, 1436

ЧТО ЗА КРАСКА ТАКАЯ

Название намекает на то, что масло играет важную роль в масляной живописи. В прямом смысле! Растительное (чаще всего льняное) масло в таких красках связывает цветовой пигмент. Именно оно позволяет наносить краску на поверхность и удерживает ее там. Раньше пигментами служили порошки из растений, минералов, иногда даже насекомых. До XIX века ультрамарин, например, изготавливали из полудрагоценного камня лазурита, охру — из железосодержащей глины, а кармин — из кошенильных червецов. Сейчас большинство цветов получают синтетически. За популярность червецов можно больше не волноваться.

КАК МАСЛО ПРОСОЧИЛОСЬ В ЖИВОПИСЬ

Первые следы масляных красок были обнаружены еще в наскальных росписях V-X веков, в афганских пещерах Бамиана. Древние греки смешивали пигменты с маслом и воском, чтобы расписывать свои корабли и боевые щиты; византийцы использовали их для создания икон. Средневековые художники использовали масляные краски для затейливых росписей в манускриптах. Однако основным видом красок в те времена были краски на водной основе (обычно темпера). Почему? Ими было удобнее всего расписывать стены храмов религиозными сюжетами, что было важно для основного заказчика — церкви.

Всерьез о масляной живописи заговорили в XV веке. Культурологи **Джорджо Вазари** и **Карел ван Мандер** приписывают голландскому художнику **Яну ван Эйку** заслугу в этом, назвав его «отцом масляной живописи». Якобы где-то между 1410 и 1420 годами он написал очередную картину красками на водной основе, выставил ее сушиться на солнце и спустя час обнаружил, что она покрылась трещинами. Это и подтолкнуло мастера к экспериментам с составом красок. Идеальная смесь получилась из льняного масла, скипидара, смолы и пигмента.

ЯН ВАН ЭЙК

Что заметил Ван Эйк, когда начал ей пользоваться:

- Цвета становятся невероятно яркими, масло помогает пигментам проявиться в полную силу.
- Краска застывает дольше, что позволяет легко смешивать цвета на холсте, корректировать слои в процессе работы и создавать плавные переходы между тонами.
- Масло может наноситься полупрозрачными слоями, используя технику лессировки, которая придает работе эффект глубины, объема и светотени, а также позволяет тщательно прорабатывать мелкие детали.
- Краски на масляной основе дольше сохраняют первоначальные тона и блеск цветов, меньше растрескиваются после высыхания.

Оценить открытые Ван Эйком преимущества масляных красок можно на его картинах «Мадонна в церкви» (1440), «Портрет четы Арнольфини» (1434) и на Гентском алтаре (1432), который он расписывал вместе с братом **Хубертом ван Эйком**. Данных о старшем Ван Эйке сохранилось гораздо меньше, чем о младшем. Поэтому часто можно встретить легенду, что Ян ван Эйк просто придумал себе брата ради статуса потомственного художника или чтобы скрасить одиночество.

ТИЦИАН

«Venus and Organist and Little Dog», Titian, 1550

«Завтрак на траве», Клод Моне, 1866

«Мона Лиза»,
Леонардо да Винчи, 1519

Спустя два века Голландия гремела на весь мир именами живописцев, которые достигли еще больших успехов благодаря масляным краскам. Мастер колорита **Ян Вермеер** и гуру светотени **Рембрандт Ван Рейн** отлично зарабатывали, продавая свои картины. Еще один титан Северного Возрождения — фламандский художник **Франс Хальс**, который сохранил фантастическую детализацию Ван Эйка и добавил к ней живость движения с помощью новой техники. Хальс не ждал, пока высохнет слой краски, чтобы нанести новый. Всю картину он писал за один сеанс, используя «быструю кисть» и широкие мазки. Получался эффект мерцающего света и динамики. Чтобы почувствовать его на себе, обратите внимание на кафтан, воротник-жабо и усы на полотне «Смеющийся кавалер» (1624) Франса Хальса.

КРАСОЧНЫЙ ЕВРОТРИП

Художники остальной Европы заинтересовались красочными опытами Ван Эйка еще в XV веке, но делиться секретами северный мастер не спешил. Масляная живопись в обновленном виде добралась до Италии лишь спустя 100 лет, уже в период **Высокого Возрождения**. И как раз вовремя: там начинали творить **Леонардо да Винчи**, **Рафаэль Санти** и **Тициан Вечеллио**. Последний извлек из новых красок максимальную пользу и колорит.

«Он покрывал свои холсты красочной массой. Потом вызывал из небытия обещание прекрасной фигуры: подобно доброму хирургу, корректировал их, доводя до высшей гармонии. Покрывал эти остовы живым телом — доставало только дыхания. Последние ретуши наводил ударами пальцев, сглаживая переходы от бликов к полутонам».

Якопо Пальма Младший, ученик Тициана

Титаны Возрождения сделали масляную живопись трендом, или новая техника принесла им славу? Это был взаимный процесс. Новые краски придавали картинам объем и перспективу. Художники усердно стремились к созданию иллюзии трехмерности, изучая анатомию, оптику и механику, несмотря на возражения инквизиции.

Например, **Микеланджело Буонарроти**, вынужденный тайно препарировать трупы с риском для жизни, чтобы понять все тонкости строения человеческого тела и воплотить это в своих картинах и скульптуре. Со временем живописные сюжеты становились разнообразнее. Религиозные мотивы дополнялись портретами, натюрмортами и жанровыми сценами. Масляные краски оказались идеальными для экспериментов, и художники этим повсюду пользовались.

Новая волна популярности масляной живописи пришла на XIX век. Импрессионисты во главе с **Клодом Моне** открыли дополнительные возможности этой техники. Они обнаружили, что масляными красками

прекрасно передается игра света, которой художники увлекались не на шутку. Полупрозрачные слои передают изменения оттенков в зависимости от освещения: утром одно, а вечером — совсем другое! Это хорошо видно в серии картин Моне «Руанский собор» (1892-1895) и на картине, которая дала имя всему течению — «Впечатление. Восходящее солнце» (1872).

Благодаря масляным краскам появились текстурные полотна. **Винсент Ван Гог** создавал объемные облака и звезды «Звездная ночь» (1889), «Подсолнухи» (1887), накладывая плотные красочные слои друг на друга в технике импасто. В итоге получались картины, «выпрыгивающие» в реальный мир прямо с холстов. У некоторых постимпрессионистов (**Хаим Сутин**, **Давид Бурлюк**) на картинах краски столько, что она будто вот-вот отвалится. Но она держится, создавая эффект объемной живописи.

Тюбики для краски

ТЮБИК, КОТОРОГО ВСЕ ЖДАЛИ

Главной революцией в истории масляных красок стало изобретение **тюбика** в 1841 году американским художником **Джоном Гоффи Рендом**. Этот простой предмет решил множество технических проблем и сделал возможным массовые **пленэры** — живопись с натуры на открытом воздухе. Ранее художники смешивали краски вручную и хранили их в мочевиных пузырях животных.

Уже на месте, чтобы выдавить краску на палитру, нужно было проткнуть пузырь иглой, а затем закупорить отверстие гвоздем. Готовые смеси быстро высыхали, и художникам приходилось смешивать их заново чуть ли не каждый раз перед работой над картиной. Для того чтобы все делать правильно, необходимо было быть почти химиком и таскать с собой на пленэры множество инструментов.

Краски в тюбиках подарили художникам мобильность, легкость и скорость. Сначала это было очень дорогое удовольствие, затем стало очень токсичным: тюбики делали из свинца, не зная о его вредных для здоровья свойствах. Но ничто не останавливало художников, которые хотели писать картины с натуры. Импрессионисты мечтали ловить на холст свои сиюминутные впечатления от природы и света, делать это красками в тюбиках было гораздо удобнее. **Огюст Ренуар** даже как-то заметил, что «без тюбика с краской, не было бы импрессионизма».

Если освещение и впечатление менялись, картину можно было скорректировать — долго сохнущее масло это позволяло. Благодаря новой упаковке составы красок стали более устойчивыми и долговечными.

Начался Золотой век пейзажа, особенно пленэра. Импрессионисты творили бесконечные городские, морские и деревенские виды, создавая на холстах настоящую хронику французской жизни того времени. В России эту моду подхватили такие выдающиеся художники, как **Исаак Левитан, Валентин Серов и Константин Коровин. Иван Айвазовский**, в свою очередь, никогда не писал море с натуры, предпочитая работать только в студии по памяти. Он говорил: «Если стихия меняется каждый миг, зачем пытаться ухватить каждый миг?» Другой знаменитый маринист **Уильям Тернер**, возможно, поспорил бы с ним на этот счет, но каждому свое море и свои методы.

ПРАВИЛО: НИКАКИХ ПРАВИЛ

Настоящий разгул цвета с применением масляных красок случился в самом начале XX века. Тогда на художественную сцену ворвались **фовисты** (от франц. *fauve* — дикий). Так художников назвали критики после первой выставки в Париже в 1905 году. Цвета у них на картинах кричали, как дикие звери. Кто-то вбросил эпитет «оргия цвета», и он прижился.

Фовистам было важно, чтобы цвет стал ценным сам по себе. Они не обязательно следовали реальности: лицо могло быть зеленым, а небо фиолетовым. Форму и контуры тоже можно не выделять. А вот контрастность и буйность колорита важны — масляные краски с их насыщенными пигментами пришлось очень кстати. **Андре Дерен** высказался за всех: «Я использую цвет для выражения моих эмоций, а не для копирования природы». Ему вторили **Анри Матисс** и **Морис Вламинк**. Эмоции фовистов привели живопись к абстракционизму всего за 5 лет. В нем художники использовали цвет как социальную сеть.

Казимир Малевич своим «Черным квадратом» провозгласил конец прежнего предметного искусства. **Василий Кандинский** выражал свои философские идеи абстрактными композициями.

ОЛЬГА РОЗАНОВА

«Буря над Евпаторией», Иван Айвазовский, 1869

«Зелёная полоса», 1917

Королева авангарда **Ольга Розанова** презентовала «Зеленую полосу» — первый опыт использования цвета без формы. Значение этого шага стало понятно только полвека спустя: когда эмигрант из России **Марк Ротко** поразил США своей живописью цветочных полей. Форму отменили. Фигуры и предметы намеренно искажались, сводились к случайности. **Пикассо** гремел на весь мир своими «Авиньонскими девицами», **Джексон Поллок** — «Каплями». Не осталось никаких правил — только цвет.

После этой волны абсолютной свободы к концу XX века тренды потихоньку начали возвращаться к реализму. Однако уже в качестве одного из вариантов, а не как единственно допустимая норма. Сегодня масляная живопись остается самой популярной среди профессионалов и любителей. Иногда художники делают выбор в пользу других материалов — водной акварели, восковой пастели, маркера, баллончика или графического редактора. Выбор зависит от художественного замысла и, немного, от настроения. ✦