Фрески Троицкого храма в Коломне Кузьмина В.П., Академик АРИТПБ, к.т.н., директор ООО «Колорит-Механохимия»

Фресковые росписи Троицкого храма в Свято-Троицком Ново-Голутвинском женском монастыре Коломенского кремля, выполненные великим иконописцем современности Александром Ивановичем Чашкиным, оставляют неизгладимое впечатление спустя пятнадцать лет с момента их создания.

Эта работа была выполнена в 1999 году и явилась результатом нашего совместного успешного сотрудничества. Александр Иванович принял тогда смелое решение использовать впервые в мире механоактивированные пигменты нового поколения для выполнения фресковых казеиновых росписей нескольких храмов в России.

На производственных мощностях ОАО «Щуровский цемент» были произведены опытные партии механоактивированных пигментов (патенты №№ 2205850, 2212422, 2205849), которыми пятнадцать лет назад был расписан Троицкий храм.

Фрески на казеиновой основе были выполнены темперными щёлочестойкими водостойкими красками широкой цветовой гаммы. Именно этот вид росписи можно рекомендовать к практическому применению.

Выбор техники исполнения росписи и подготовки поверхности зависел от материала и поверхностных свойств объектов росписи: стен, свода и абсиды.

Всю жизнь меня восхищали яркие краски куполов Самарканда, и была цель создать аналогичные высокостойкие к агрессивным средам пигменты.

Анализ информационных материалов позволил выявить данные, подтвердившие уникальность наших собственных разработок (патент РФ №2120914).

Археологическое исследование химического состава красок фресковой росписи Афрасиаба (древнего Самарканда) показало, что краски белого, красного, синего, ультрамаринового и лазоревого цветов содержат преимущественно оксиды кремния (SiO_2) 32...63%, алюминия (AL_2O_3) 20...35% и кальция (CaO) 4...9%.

Многовековая светостойкость афрасиабских пигментов обеспечена их высокой отражательной способностью в коротковолновой части видимого спектра и в ультрафиолетовой области. Именно алюмосиликаты кальция отличаются высокой светостойкостью за счет малого поглощения в ультрафиолетовой области.

Среди природных пигментов широко распространен тип окрашенных соединений, таких как, охра, ляпис-лазурь (промышленное название ультрамарин).

Такие пигменты являются смешанными веществами, состоящими из бесцветных веществ, окрашенных за счет включений молекул поливалентных металлов, или ионов в местах создания собственных дефектов в кристаллах за счёт природного воздействия. Такие дефекты обусловлены наличием вакансий и смещений атомов ионов FиV кристаллической решётке красящего вещества и называются центрами окраски.

Эти пигменты часто встречаются в природе, однако, промышленный способ их получения до сих пор отсутствовал.

Наличие современных энергонапряжённых мельниц, называемых механоактиваторами, позволило автору создать новые пигменты механохимическим способом. Созданные пигменты имеют неограниченный спектр цветов, при этом их химический состав близок к составу природных красок, найденных на раскопках Афрасиаба (II - I вв до н.э.), поражающих своей яркостью окраски до наших дней.

Опытно-промышленные партии механоактивированных пигментов были использованы Александром Ивановичем Чашкиным в росписи икон и стен нескольких храмов в Москве, Коломне и Рязанской области.

Рассмотрим технику выполнения художественных работ по этапам.

В храмах существует многовековая традиция выдерживания штукатурки в течение года перед нанесением левкаса и художественной росписи.

Ввиду недостатка времени, строители часто не уделяют внимания изолированию основания и стабилизации штукатурки для придания ей физической и химической однородности, которой она не обладает на первоначальном этапе.

Нейтрализация химической активности основания под роспись происходит в результате удаления избытка воды вместе с карбонизацией поверхности материала.

Нарушение технологии подготовки поверхности основания вызывает возникновение дефектов через короткий промежуток времени. Образуются усадочные трещины, мелкие поверхностные трещины, образуются грибок, высолы и выцветы.

Наиболее вероятными причинами образования усадочных трещин является избыток цемента при дозировании раствора и недостаточная обработка кирпичной кладки (слишком сухое основание, жадно

поглощающее воду). Трещины должны шпатлеваться во время выполнения штукатурных работ.

Чрезмерная затирка или железнение штукатурки, часто связано с наличием избытка воды, способствующей выходу на поверхность "молока", богатого цементом; слишком быстрое высыхание штукатурки во время начальной стадии ее твердения вызывает появление мелких поверхностных трещин.

При проливных дождях вода проникает в толщу фасадной штукатурки, пропитывая ее, а затем и кирпичную стену.

Главной причиной этого является чрезмерная пористость штукатурки из-за состава раствора, положенного на стену. Здесь дело явно в поглощающей способности штукатурки. Для успешной работы следует полностью соблюсти технологию устройства трёхслойной штукатурки.

Необходимо хорошо пропитать основание грунтом, произведя обрызг, нанести основной штукатурный слой, чтобы избежать ПОТОМ декоративной преждевременного разрушения накрывки, левкаса И красочного слоя. Накрывку заглаживали фетровой гладилкой, можно, губкой, а после твердения шлифовали.

Обычно образование выцветов вызвано действием солей (нитраты кальция или калия) или извести, содержащихся в грунте, растворяющихся в воде и проникающих в результате капиллярного поднятия на поверхность кирпичных стен. Они откладываются в виде беловатых выцветов, вызывая затем вспучивание наружного слоя штукатурки. Это характерно для наиболее увлажняемых частей фасадов зданий. Для исключения подобных дефектов необходимо заранее выявить источник увлажнения и устранить его на уровне выполнения строительных работ. Влажность штукатурки должна быть не более 6% для нанесения на нее красочного слоя.

Оштукатуривание не следует проводить в холодную погоду при температуре, например, ниже 5 ° C, в ливень, повреждающий поверхность штукатурки, в очень жаркую сухую погоду или при сильном ветре. Идеальные условия создает умеренно теплая влажная погода.

В любом случае необходимо принимать меры, чтобы избежать преждевременного обезвоживания штукатурки: разбрызгивать воду по ее поверхности несколько раз после нанесения раствора. При этом следует избегать тепловых ударов, возникающих при попадании очень холодной воды на поверхность, нагретую солнечными лучами, укрывать штукатурку рогожами, ограничивающими сушащее действие ветра или солнечных лучей, применять накрывочные материалы или использовать готовые штукатурные сухие строительные смеси с соответствующими добавками.

Именно соблюдение всех этих строительных заповедей позволило коллективу под руководством Чашкина А.И. создать бессмертные творения, о чём свидетельствует состояние эль-фресок десять лет спустя.

Рассмотрим состав и технику устройства левкаса на штукатурку в Троицком храме.

Левкас тоже состоит из трёх слоёв.

Первый слой: Штукатурку прокрасили олифой.

Второй слой: Штукатурку тщательно промазали эмульсией. Для приготовления эмульсии брали следующие материалы:

 Клей казеиновый (как вареная сгущёнка по виду)
 - 47,90 %,

 Олифа натуральная светлая
 - 28,20 %,

 Льняное масло светлое
 - 2,80 %

 Вода
 - 21,10 %

Взвешенные материалы перемешивали до гомогенного состояния и делали густую эмульсию. В качестве антисептика в эмульсию добавляли стандартный аптечный раствор формалина (немного).

Третий слой: выполнен по слою высохшей эмульсии шпатлёвкой следующего состава:

Эмульсия, приготовленная аналогично второму слою, - 1 часть, Мел сепарированный - 3 части.

Взвешенные материалы растирали пожиже, как сметану и прошпатлевали стену. Высохшее покрытие обработали мелкой наждачной бумагой.

Теперь наш левкас был готов под художественную роспись.

Как расписывался храм? Фрески Чашкина А.И. связаны единой идеей в неразрывное целое с Троицким храмом, и подчинены его архитектурному замыслу.

Эти фрески изумительно свидетельствуют о гармоничной архитектурности Чашкинской религиозной живописи.

Подчинение архитектурной форме чувствуется не только в целом храмовом оформлении, но и в каждой отдельной фреске.

Каждая фреска имеет свою особую, внутреннюю архитектуру, которую можно наблюдать в непосредственной её связи с церковным зданием Троицкого храма (рис. 1 и 2).

Рассмотрим сначала общее построение фресковых росписей. Затем обсудим детальное выполнение живописных работ.

На фреске Сошествие Святого Духа (рис. 3) сочетание цветового решения фрески и всей архитектуры композиции, централизованной вокруг Богоматери и Спаса Нерукотворного, производит потрясающее впечатление работы Духа при совершенной неподвижности тел Апостолов, взирающих духовными очами на присутствующих в храме.

Рис. 1 Троицкий храм. Коломна. Рис. 2 Общий вид купола Троицкого храма. Коломна.

В соответствии с архитектурными линиями купола храма, расположены человеческие фигуры апостолов. Позы сидящих апостолов изогнуты соответственно линиям свода; подчиняясь стремлению вверх высокого купола. Стройные ряды фигур апостолов собраны вокруг главного образа Богоматери чересчур тесно. Теперь Она Их Воевода.

Необычайна симметричность живописных линий.

Рис. 3 Сошествие Святого Духа.

Архитектурность фрески выражает одну из центральных идей соборной живописи, выраженную в господстве архитектурных линий над человеческим обликом. Фреска свидетельствует о подчинении человека идее собора, преобладания вселенского над индивидуальным. Каждый апостол перестает быть самодовлеющей личностью и подчиняется общей архитектуре целого.

Такое изображение является символическим, а не реальным, по той простой причине, что в действительности соборность еще не осуществлена. Мы видим только первые её зачатки на земле. До сих пор в человечестве царствует раздор и хаос. Оно не является единым храмом Божиим; чтобы ввести его во храм и осуществить в нем подлинную соборность, нужен "пост и труд, и теснота, и всякие скорби" рядового трудового дня, в котором пробуждается человеческий дух в стремлении к совершенству в Духе с Господом.

В этой фреске победоносно звучит та несравненная радость Духа, которую она возвещает миру. В написании Чашкина А.И. аскетический дух фрески имеет лишь подчиненное и подготовительное значение.

Лики святых не земные портреты, они несут образы учителей грядущего бого-человечества, что подчёркивается изображением истонченной телесности. Это ясно выраженное отрицание самого

биологизма плоти, который возводит насыщение тела в высшую заповедь земного бытия, жестокое отношение человека к животным, птицам, окружающей среде, и даже право одного народа на кровавую расправу с другими народами, препятствующими его насыщению. Это называется нарушением интересов кого-то в данном регионе.

Измождённые лики святых на фреске противополагают этому кровавому напору интересов плоти не только "истонченные чувства", но и новую норму равноправных жизненных отношений.

Царство небесное плоть и кровь не наследует.

Как совместился этот аскетизм Чашкинских фресок с необычайно живыми красками? В чем заключается тайна этого сочетания высшей скорби и высшей радости? Краски звенят, возвещая радость духа, единения всего живого и света в БОГЕ.

Несмотря на необычайную строгость традиционных условных форм фрески, ограничивающих свободу изображения событий, выдающийся иконописец современности Александр Иванович Чашкин изображает психическую энергию событий именно характерным сочетанием красок, чем он отличается от других художников.

Даже там, где движение совсем отсутствует, во власти иконописца всетаки остается взгляд Спасителя Пантократора Сына Божьего, выражение его глаз, свидетельствующих о высшем средоточии духовной жизни человеческого лица. И именно здесь, как высшее проявление творчества религиозного художника, сказывается во всей своей поразительной силе владение цветом, с помощью которого Чашкин А.И. создаёт иллюзию движения Христа и других святых в статичных композициях фресок. Чашкин А.И. низводит огонь с неба и освещает им изнутри весь человеческий облик, каким бы неподвижным он ни казался.

Осязаемость изображённых событий ощущается, в каждой фреске, как во Втором Страшном Пришествии Господнем (рис. 4), так и в Крещении Господа (рис. 6 и 7), и в Преображении Господнем (см. рис. 8 и 9).

Неподвижно подняты руки Богоматери (рис. 5) на фрагменте фрески Второго Страшного Пришествия Господа (рис. 4), но сочетание цветов позволяет чувствовать умиротворяющее воздействие и заступничество Богоматери за человечество, создаёт ощущение нашей сопричастности к происходящим событиям.

Неподвижны Спаситель, Моисей и Илия, преисполненные сверхчеловеческим, Божественным содержанием (см. рис. 8) на фреске Преображение Господне, и наоборот, повержены ниц апостолы,

Рис. 4 Второе Страшное Пришествие Господне

Рис. 5 Фрагмент. Богородица с Архангелами

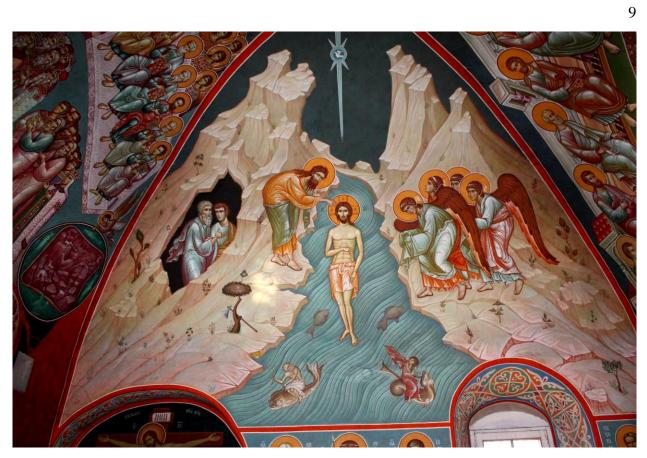

Рис. 6 Крещение Господне

Рис. 7 Крещение Господне. Распятие. Угодники Божьи.

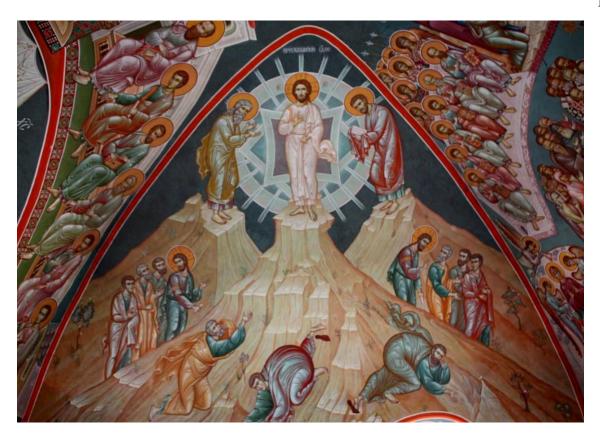

Рис. 8 Преображение Господне

предоставленные собственному человеческому аффекту ужаса перед небесным явлением. Поражает смелость движений их тел, лежащих вниз головой. Снова цвет поддерживает динамику событий.

Рис. 9 Преображение Господне

Чувство расстояния - это первое впечатление, которое мы испытываем, при осмотре Троицкого храма. В его фресковой живописи человеческий образ как бы приносит себя в жертву архитектурным линиям. Храмовая архитектура уносит человека под небеса, оправдывая эту жертву.

Рис. 10 Полотенце

Рис. 11 Полотенце

Рис. 12 Орнамент византийский

Рис. 13 Орнамент византийский

Подъем к высшей духовной радости создаётся всей архитектурой храма, его пестрыми красочными полотенцами (рис. 10 и 11), узорами его причудливых орнаментов с фантастическими прекрасными цветами (рис. 12 и 13).

Красочный орнамент украшает наружные стены здания Троицкого храма, унося праздник Духа кверху, к его чёрной луковице с крестом. Сочетание аскетизма форм и радужной яркости красок декора и лестницы (рис. 1) свидетельствует о блаженстве, которое вырастает из страданий и послушания, о новой храмовой архитектуре вселенной, которая, возносясь над скорбью людской, всё уносит кверху, вьется к куполам, устремляясь в голубое небо.

Ленточный (фризовый) орнамент отделяет смысловые сцены фрески. Хорошо сочетаются цвета, соседствующие между собой в радуге. Помните стишок: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан?»

Каждый – красный, охотник – оранжевый, желает – жёлтый, знать – зелёный, где – голубой, сидит – синий, фазан – фиолетовый цвета.

Это подсказка для запоминания последовательности расположения цветных потоков в радуге, которые характеризуются различными

радиальными скоростями нисходящего и восходящего конических лучей света. То есть мы имеем дело с различными скоростями движения светового (информационного) потока в цветных спектрах.

Цвет через нервную систему оказывает физиологическое влияние на человека независимо от отношения самого человека к нему.

Цвет питает тело и душу человека и связан биологически с психогенетическим кодом каждого человека. Психология цветов такая /1/:

Красный цвет — ударная сила воли, фаллическая форма, огонь, духовное пламя был выполнен пигментом с названием рецептуры - «Гвоздика». Хитон Богородицы выполнен пигментом «Герань».

Оранжевый цвет – смесь красного и жёлтого цветов, переход от огня к ожиданию счастья – пигмент «Огненная лилия». Им выполнены нимбы святых.

Жёлтый цвет — самая светлая яркая стимулирующая краска, невесомая весёлость, освобождение, релаксация, разрядка, изменения, переживания, наполненные ожиданием счастья. Чисто жёлтый цвет — пигмент «Золотые шары», охристо-жёлтый цвет — пигмент «Подсолнух».

Зелёный цвет — самоутверждение, честолюбие, настойчивость, напряжение силы воли, стопроцентный проход нисходящей и восходящей информации. Сочная зрелая зелень — пигмент «Зелёный сад», яркая молодая зелень — пигмент «Весенняя листва».

Зелёный с голубым оттенком цвет (пигмент «Морская волна») — упорство, жёсткость, твёрдость, наступательность, накопление возбуждения, напряжение силы воли.

Тёмно-синий цвет (хитон Св. Серафима Саровского) — вечность, верность, покой, привязанность ко всему окружающему вокруг, выполнен пигментом «Василёк». Небо выполнено «Васильком» в разбеле с тёплым белым пигментом с названием рецептуры «Хризантема».

Фиолетовый цвет (хитон Богоматери у распятия Христа) — это смесь красного и синего, волшебство, магия, магические отношения, единство земли и неба, слияние противоположностей, эротическое слияние, интуитивно-чувственное понимание мира, выполнен пигментом «Махровая сирень».

Дополнительные цвета: Коричневый цвет — живое чувственное восприятие даёт пигмент «Жёлудь». Чёрный цвет, пигмент «Чёрная ночь», — отрицание всего. Белый цвет, пигмент «Хризантема», — абсолютная свобода, безупречность. Серый цвет, нейтральный, выполнен смесью пигментов «Чёрная ночь» и «Хризантема».

Каждая пара цветов имеет своё значение /1, с. 203-208/.

Холодные цвета, как голубой, серо-голубой, расширяют пространство.

Тёплые тона, как жёлтый, оранжевый, красный, согревают пространство.

Фризовый орнамент имеет ритмично повторяющуюся структуру рисунка. Это повторение создает чувство покоя, уверенности, фундаментальности.

Красота орнамента достигается путём использования полного комплекса цветовых художественных приёмов. Украшение русских храмов, является истинной энциклопедией культуры.

Фасад Троицкого храма был традиционно оштукатурен и окрашен цветными известково-цементными малярными штукатурками с водоразбавляемой полимерной добавкой.

Рекомендуется в районах, где есть основание опасаться со временем загрязнения штукатурки, особенно фасадной, накрывочный слой, не менее чем через месяц, обрабатывать нанесением одного или нескольких слоев абсолютно прозрачной кремнийорганической смолы.

В настоящее время имеются смолы, обладающие долговечностью не менее пяти лет. Это своего рода профилактическая обработка, которая проводится по сухой штукатурке с содержанием воды менее 5%. Она не менее эффективна при борьбе с селитрой, плесенью и высолами.

Обработанные таким образом, фасады сохраняют неизменным свой внешний вид даже в сильный дождь.

Самой трудной проблемой отделки фасадов являются ранее окрашенные основания. При обновлении фасадов очень редко бывают известны сведения о прежних условиях нанесения и составах красок, использовавшихся во время предыдущих обновлений фасадов.

Идеальным условием является полное освобождение от старого покрытия, в противном случае, для каждого отдельного основания разрабатывается индивидуальная система подготовки поверхности. Бывают негативные результаты и возникает потребность повторной реставрации, особенно, при нарушении рекомендованной технологии выполнения работ.

В заключение хочется ещё раз восхититься красотой Троицкого собора Свято-Троицкого Ново-Голутвинского женского монастыря в Коломне и величием труда всех участников работ.

1. Драгунский В.В. Цветовой личностный тест: Практическое пособие // Минск. Москва: XAPBECT ACT, 2000.