

Оксана Лысенко

ЗНАМЕНИТЫЕ
РАМЫ

Картины тоже нуждаются в украшении

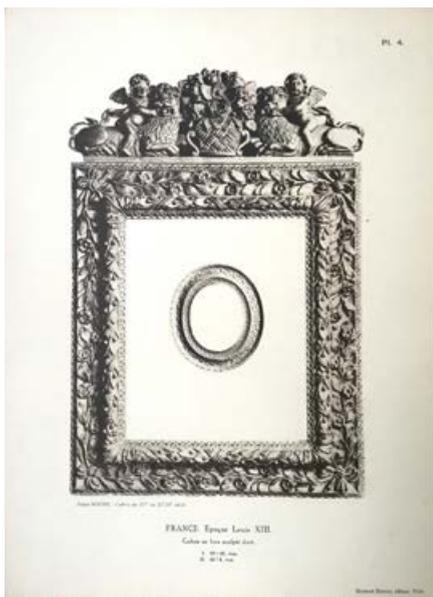
Paulsen

*Посвящаю моим родителям: Лилии Ефимовне
и Александру Артемьевичу Лысенко*

Благодарю моего мужа, Валентина Логванёва за помощь и поддержку при создании этой книги; сына Романа Лысенко за вдохновение и фотографии; Олафа Лемке за ценнейшие консультации и фотографии рам из его коллекции; а также Мартина Дикеля, Ольгу Костину, Раису Неяглову-Колосову, Анну Никифорову, Линн Робертс, Химу Роскамп.

НУЖНА ЛИ РАМЕ КАРТИНА?

Лист каталога выставки рам из собрания С. Роше, проходившей в Париже в 1931 г.

Нуждается ли картина в раме? Наверняка, ещё не читая эту книгу, но посмотрев иллюстрации, вы ответите утвердительно. Действительно, рама — необходимое дополнение, украшение, иногда и продолжение живописного полотна.

А может ли рама обойтись без картины? Удивительно, но ещё как может! Музеи мира устраивают выставки картинных рам. Крупные аукционные дома проводят торги старинными рамами. Многие ценители покупают их не для того, чтобы соединить с живописью, но лишь затем, чтобы повесить на стену и любоваться этими замечательными произведениями декоративного искусства. Одним из знаменитых коллекционеров рам был французский дизайнер Серж Рош (1898—1988). В 1931 году в галерее Жоржа Пети в Париже он устроил выставку своих сокровищ — европейских рам XV—XVIII веков. Другим известным собирателем рам, а также картин, рисунков, скульптур, мебели, ювелирных украшений был финансист Роберт Леман (1891—1969). Своё огромное собрание он завещал Метрополитен-музею в Нью-Йорке. Приобретённые Леманом уникальные рамы сегодня являются гордостью американского музея.

В Лондоне живёт страстный коллекционер старинных рам — банкир Тимоти Плаут. Плаут приобрёл дом викторианской эпохи и перестроил его, заменив некоторые стены стеклянными — чтобы рамы были всегда у него на виду.

∞ Рама с резным орнаментом.
Бельгия. XVI в.

СОБРАНИЕ О. ЛЕМКЕ, БЕРЛИН

Рама с орнаментом, исполненным красками по чёрному фону. Флоренция. XVII в.

СОБРАНИЕ О. ЛЕМКЕ, БЕРЛИН

Рама с резным орнаментом. Флоренция. XVII в.

СОБРАНИЕ О. ЛЕМКЕ, БЕРЛИН

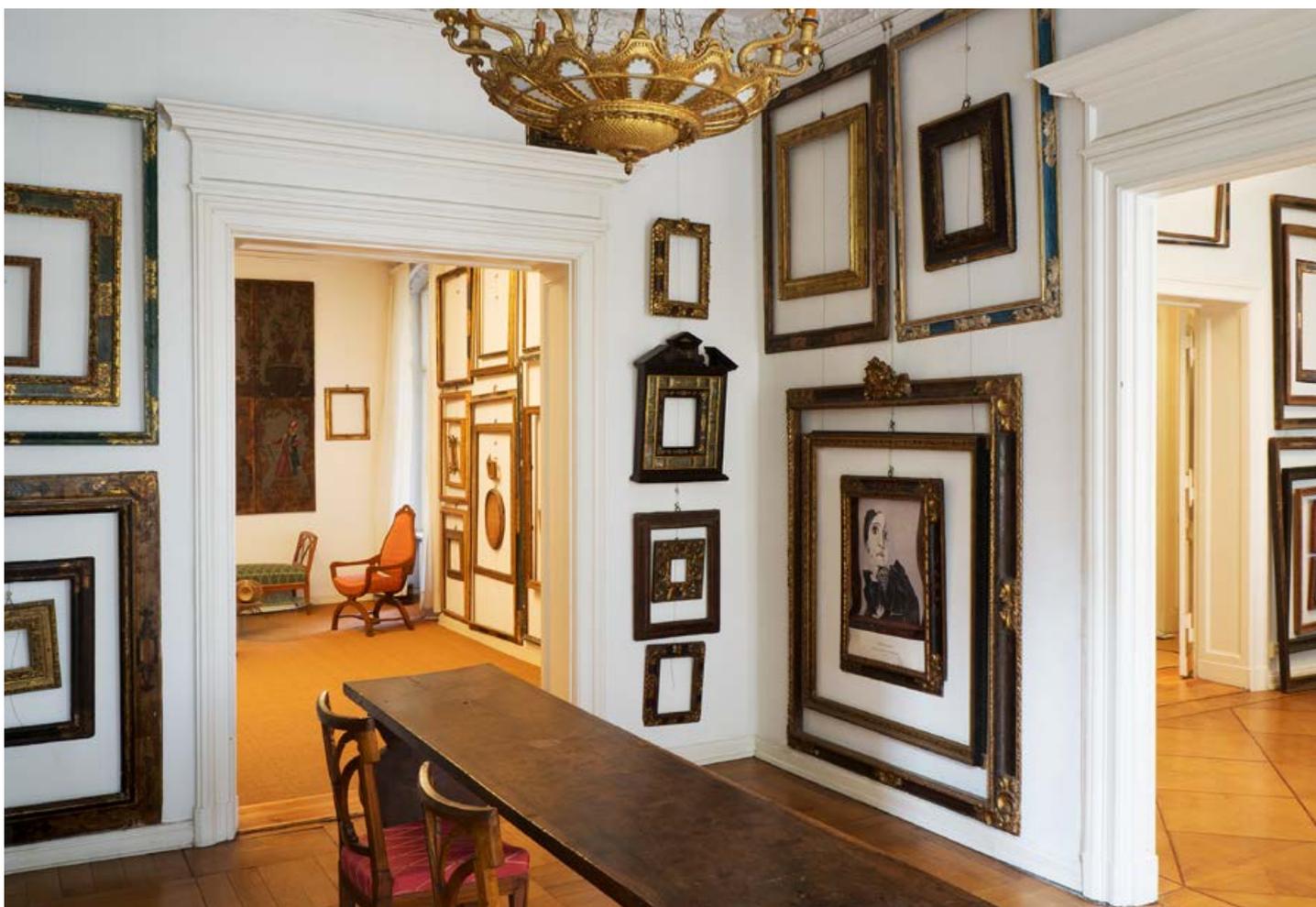
Рама, инкрустированная костяными пластинами с гравированным орнаментом. Испания. XVII в.

СОБРАНИЕ О. ЛЕМКЕ, БЕРЛИН

Рама, расписанная красками. Италия. XVIII в.

СОБРАНИЕ О. ЛЕМКЕ, БЕРЛИН

*Галерея картинных рам
Олафа Лемке. Берлин.*

Известный коллекционер, знаток и реставратор картинных рам — Олаф Лемке. Ему принадлежит небольшая галерея рам в Берлине, где экспонируются испанские, итальянские, немецкие, французские, голландские произведения XV–XVIII веков. У каждой из этих рам своя история. Кто из художников держал их в руках? Чьи интерьеры они украшали много веков назад, какие картины обрамляли когда-то?

Чудо, что эти рамы сохранились до наших дней, что сегодня мы можем видеть искусную работу старых мастеров. И следы времени — сколы резьбы, потускневшая, стёршаяся позолота и потрескавшаяся, местами осыпавшаяся краска делают рамы ещё более прекрасными, напоминая об эпохах, свидетелями которых они были.

ГАРМОНИЯ В СТИЛЕ РЕНЕССАНС

☞ Рафаэль (Рафаэлло Санти).
Мадонна с младенцем (Мадонна
Конестабиле). Около 1504 г.

Рама с орнаментом, выполнен-
ным в технике стукко. Италия.
Начало 1500-х годов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В XV–XVI веках, в эпоху Ренессанса, итальянские художники и архитекторы работали над созданием рам с таким же вдохновением, как и над созданием картин, скульптур, зданий. Возможно, именно поэтому рамы того времени буквально завораживают красотой и совершенством исполнения.

По канонам Ренессанса картина и рама должны были гармонично дополнять друг друга. Они составляли единое целое и нередко были буквально неразделимы, поскольку исполнялись на одной доске.

СНАЧАЛА БЫЛА РАМА

Декор на раме «Мадонны Конестабиле»
Рафаэля выполнен в технике стукко.

В переводе с итальянского *stucco* озна-
чает «лепной». В основе этой техники
лежит масса, изготовленная из извести,
мраморной пыли и животного клея.

Из неё вручную при помощи форм был
создан орнамент в виде грифонов,
маскарона (см. стр. 27), цветов и стеб-
лей. После высыхания декор стал твёр-
дым, и мастер покрыл его сусальным
золотом, а фон — голубой краской.

В эпоху Ренессанса в технике
стукко украшались не только рамы,
но и мебель, изготавливались скульп-
турные рельефы.

Тондо — от итальянского *tondo* —
круглая.

Сегодня коллекционеры, как правило, сначала покупают картину, а затем приобретают для неё раму. Такой порядок кажется логичным, потому что мы привыкли к мысли: картина «главнее» рамы. Но это не всегда так! Многие рамы прошлых веков являются великолепными произведениями искусства и представляют не меньшую, а иногда даже большую ценность, чем живописные полотна, которые в них вставлены. Поэтому неудивительно, что в XVI веке богатые итальянские аристократы порой сначала заказывали раму, а затем просили художника написать к ней картину.

Так, в начале 1500-х годов Рафаэль Санти получил от Альфани Диаманте, вельможи из города Перуджа, прекрасную раму с фигурками грифонов — мифических крылатых существ. Весь декор рамы был прикреплён к деревянной доске с резным краем, посередине мастер оставил небольшую гладкую поверхность квадратной формы. На этой свободной части доски Рафаэль должен был написать Мадонну с младенцем так, чтобы картина идеально сочеталась с рамой. Для своего произведения Рафаэль выбрал излюбленную итальянскими художниками форму *тондо*. А чтобы объединить круглую живописную композицию с квадратным

Работа в технике булиатура.
На фотографии Олаф Лемке.
Берлин, 2016 г.

окном рамы, он написал орнамент в каждом углу этого квадрата.

Но как гармонично объединить картину с рамой? Рафаэль решил эту задачу при помощи цвета. Он одел Мадонну в голубой плащ — такого же насыщенного тона, как на раме. А колорит неба и реки за спиной Девы Марии сделал чуть бледнее. Но этого мало! Необходимо было найти цветовую поддержку позолоте обрамления. Поэтому пушок волос маленького Иисуса Христа и контур тондо приобрели мягкий золотистый цвет.

Со времени своего создания произведение находилось в Италии, пока в 1871 году не было куплено российским императором Александром II у графа Шипиона Конестабиле, дальнего потомка А. Дьяманте. В память об этом картина получила название «Мадонна Конестабиле».

ЧТО ТАКОЕ БУЛИНАТУРА

Внимательно присмотревшись к раме «Мадонны Конестабиле» Рафаэля, вы заметите, что весь золочёный фон орнамента мерцает, словно соткан из какой-то волшебной ткани. Этот эффект достигнут с помощью техники булиатура.

Мастера эпохи Ренессанса часто украшали рамы в технике булиатура. Для этого они использовали специальный инструмент — *булино*. Он имел деревянную ручку и железный наконечник или же целиком состоял из металла. Завершение наконечника булино было заострённым, либо имело форму круга, звёздочки, дуги, цветка. Мастер ставил инструмент на золочёную поверхность и аккуратно ударял по нему молотком, оставляя в позолоте вмятину. Так, перемещая инструмент, он создавал гравированный узор.

Техника булиатура использовалась и в картинах для отделки золочёного фона, одежды, подчёркивания нимба, как в произведении Симоне Мартини.

Булино — от итальянского *bulino* —
резец.

☞ Симоне Мартини. Мадонна
из сцены «Благовещение». Между
1340 и 1344 гг.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ИСКУССТВО СГРАФФИТО

Сграффито — от итальянского *graffio* — царапать.

☞ Резная рама с орнаментом, выполненным в технике сграффито. Италия. Середина XVI в.

Частное собрание, Санкт-Петербург

Сграффито — одна из самых интересных техник, в которых выполнялся декор картинных рам в эпоху Ренессанса.

Сначала поверхность рамы покрывали сусальным золотом, поверх него наносили непрозрачный цветной лак. Когда лак высыхал, в нём до нижнего блестящего слоя позолоты процарапывался орнамент. Техника сграффито требовала высочайшего мастерства, поскольку необходимо было процарапать искусный рисунок, не повредив тончайший слой сусального золота.

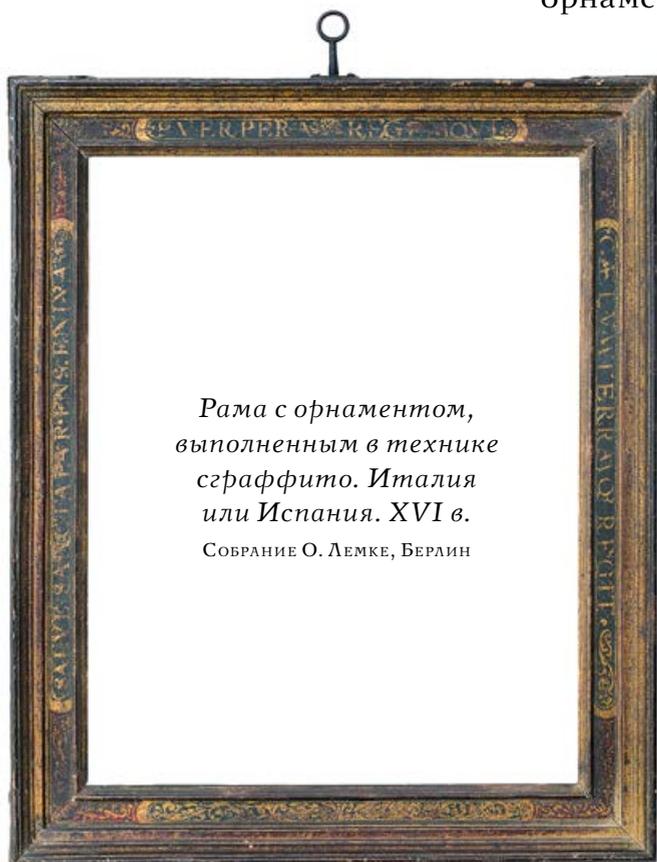
На странице слева вы видите великолепную резную раму середины XVI века, созданную для картины с изображением Распятия. Крест с распятым на нём Христом возвышался в центре живописной композиции, поэтому картина в верхней части имела выступ, который повторяла рама. Гладкий фриз рамы украшен растительным орнаментом, выполненным в технике сграффито.

На другой раме в технике сграффито исполнен не только изысканный орнамент, но также надпись на латыни:

SALVE SANCTA PARENS ENIXA
PUERPERA REGEM QUI
CAELUM TERRAMQUE REGIT

Рама с орнаментом, выполненным в технике сграффито. Италия или Испания. XVI в.

Собрание О. Лемке, Берлин

«Радуйся, святая Матерь, родившая Царя, который правит небом и землёй». Эти слова, восходящие к Евангелию от Луки (1:42), повторяют строки поэмы «Пасхальная песнь» (*Paschal carmen*) писателя и богослова IX века Седулия Скота. В XVI веке текст дополнял живописное изображение. А сегодня он свидетельствует о том, что на картине, для которой создавалась эта рама, была написана Мадонна — мать Иисуса Христа.

«ТОНДО ДОНИ»

Считается, что знаменитое «Святое семейство» Микеланджело создал по заказу богатого флорентийца Аньоло Дони. Отсюда и второе название произведения. Картина была подарком Дони его невесте Маддалене Строцци в честь свадьбы. Джорджо Вазари считал, что из всех живописных работ, исполненных Микеланджело на дереве, эта является «самой законченной и прекрасной». К сожалению, рассказывая историю создания «Святого семейства» в своём «Жизнеописании Микеланджело Буонарроти», Вазари ничего не сказал о его обрамлении. И за неимением каких-либо документальных свидетельств нам остаётся лишь теряться в догадках, был ли художник автором рамы.

Как бы то ни было, картина и её обрамление составляют удивительно гармоничный союз. Микеланджело, полагавший, что живопись «чем рельефнее, тем более она ценится», придавал фигурам главных персонажей «Святого семейства» сходство со скульптурой. Особенно выразительна в этом отношении Дева Мария, в энергичном повороте передающая младенца Иосифу. Тяжёлые складки её одежды, сильные руки с идеально гладкой кожей напоминают мраморные творения Микеланджело. И в соответствии с таким пластическим решением картины выполнен декор рамы. Её украшают пять небольших скульптур. Вверху расположена голова Иисуса Христа, слева и справа под ней — пророки, а ниже — *сивиллы*. Эти изображения расписаны жёлтой, коричневой, голубой краской тех же оттенков, которые присутствуют в колорите картины. По широкому фризу рамы идёт объёмный резной орнамент из переплетающихся между собой листьев и фантастических существ. Он покрыт сусальным золотом — древним символом божественности и духовного озарения.

Специалисты предполагают, что обрамление «Святого семейства» было выполнено сиенским резчиком по дереву Антонио Бариле, славившимся своими рамами, а также скульптурой.

☞ Микеланджело Буонарроти.
Святое семейство (Тондо Дони).
1505–1506 гг.

Рама с резным орнаментом
работы Антонио Бариле (?).
Начало XVI в.

Галерея Уффици, Флоренция

Сивилла (греч. *σίβυλλα*, лат. *Sibylla*) —
прорицательница в античной мифологии.

СОДЕРЖАНИЕ

Нужна ли раме картина?	5	Тайна старинной рамы	69
Гармония в стиле Ренессанс.....	9	Что лучше: картина или рама?.....	71
Сначала была рама	9	Мост, рельсы и рыболовная сеть	73
Что такое булинатура.....	11	Как во времена Леонардо да Винчи.....	75
Искусство сграффито.....	13	Рама Бенуа.....	77
«Тондо Дони»	15	Идея друга	79
Рама для скульптуры	17	Как передать впечатление.....	81
Барбариго и безбородые сарацины.....	19	Рамы импрессионистов.....	83
Эти удивительные голландцы	21	По замыслу В. В. Верещагина	87
Рамы эбенового дерева	23	«Апофеоз войны».....	89
Черепашовый панцирь.....	25	Лев Фо и цветок пиона	91
В доме богатого бюргера	27	Есть ли рамы в Японии?	95
Жизнь у моря	29	«Вернее и правдивее фотографий».....	96
Символы Амура и Гименея.....	31	Лев Толстой босой.....	98
Из замка графа Уолпола	33	Рамы Елизаветы Бём.....	99
Томас Чиппендейл	34	Страстный коллекционер	103
Рамы для всей коллекции	36	Этикетки мастерских	105
Шедевр из Южной Германии	39	Династия Абросимовых	105
«Нечто сверхъестественное по своей прелести».....	39	Мастика вместо дерева.....	109
Зашифрованное послание	41	Папье-маше	111
Праздники Петра I	45	Что такое багет?	111
Красота в деталях.....	45	Гений эпохи модерна	115
В гостях у графа Шереметева	49	Служитель Аполлона	115
Всегда рядом с любимыми	53	«Юдифь» нового времени.....	116
Рама к портрету А. С. Пушкина	55	Обереги древних славян	119
Во вкусе императора	57	Союз художника и мастера	121
Чей выбор лучше	59	Мифы Древнего Египта	123
Портреты изготовителя рам	61	«Чёрный квадрат» Малевича	125
Из Романовской галереи	63	Супрематический дизайн.....	127
Мастер, каких мало	65	Вехи судьбы	131
По морскому поверью	67	«Сказки об Аляске».....	133

Редакторы: *Елена Аврамовски, Ольга Петрова*
Макет, вёрстка, обработка фото: *Михаил Лебедев*
Корректор: *Михаил Крутов*

Издательство «Паулсен». 107031, Москва, Звонарский пер., 7. Тел. +7 (495) 624-86-05. www.paulsen.ru
Подписано в печать 04.02.2022. Формат 70 x 100/8. Бумага мелованная. Печать офсетная. Тираж 1200 экз. Заказ № 0216
Отпечатано в типографии «Перфектум», г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52. Тел.: +7 (8352) 32-05-01
www.perfectumbooks.ru, mail@perfectumbooks.ru