

Синтетическая имитация волоса белки

Сергей Горбачёв, заслуженный художник России

Лирическое вступление

Давно замечено, что акварелисты делятся на поклонников кистей беличьих и колонковых. А вот любители синтетических кистей мне пока не встречались.

Пластичная и послушная колонковая кисть служит много дольше кисти из любого другого материала. Специфическая упругость колонковой кисти позволяет почувствовать некоторую опору на лист и тем самым обеспечивает возможность легко координировать мелкие движения и соизмерять степень нажима на кисть с шириной мазка. Это особенно важно для начинающих художников при точной работе над мелкими деталями или при проведении ровных по ширине линий.

Беличья же кисть настолько мягкая, что служит меньше, и почувствовать опору на лист сложно. Потому работа этой кистью требует опыта. Но именно мягкость выгодно отличает её при создании тонких переходов. Именно беличья кисть позволяет получить самый широкий размерный диапазон при формировании красочного пятна в одно движение, а уж в лессировке ей нет равных.

При повторном нанесении красочных слоёв воздействие мягкого волоса белки настолько деликатно, что все тональные переходы, красочные затёки и прочие нюансы остаются без изменений вне зависимости от площади последующей заливки. Колонковая же кисть (равно как и любая другая) в силу упругости начинает снимать нижний красочный слой, особенно при лессировке больших поверхностей, где необходимо сделать ряд параллельных движений с лёгким заходом на предыдущий мазок.

В действительности опытный мастер может и колонком и белкой успешно выполнить любую операцию. Просто часть работы легче сделать одним инструментом, а часть другим. С годами художник накапливает ряд приёмов, которые наиболее соответствуют его художественному языку, и останавливает свой выбор на инструментах (в том числе и кистях) определённого типа. Можно встретить мастеров, работающих только белкой или колонком, но больше тех, кто сочетает применение разных инструментов. Я, например, всю работу веду беличьими кистями нескольких номеров, но для получения цезуры¹ использую плоскую кисть из синтетической имитации колонка.

Любая кисть может считаться универсальной только для ограниченного круга задач, а вот полное разнообразие при-

Порог на протоке. Бумага, акварель, 22,9x30,5.

Цезура полученная путём не полного прижима кисти к фактурной бумаге

ёмов акварельной живописи требует выбора. Выбор всегда за вами, главное, чтобы было из чего выбирать.

По одежке встречают...

Без малого сорок лет я пишу акварелью, и трудно сосчитать, сколько кистей прошло через мои руки: плохие и хорошие, дешёвые и очень дорогие, отечественные и импортные...

На этот раз мягкая, волос к волоску, связанная кисть радовала глаз. Цвет волоса глубокий, натуральный, с лёгким полуматовым блеском. Прозрачный пластиковый патрон нового типа не скрывал обвязки и удачно сочетался с чёрной лакированной ручкой. Настоящий дорогой подарок для ценителя акварельной беличьей кисти. Не скрывая нетерпения, я смочил кисть и резким движением стряхнул воду — волоски легко собрались в острый кончик. Кисть обещала быть просто идеальной, но главный сюрприз ждал меня впереди...

Сказать, что я удивился, значит не сказать ничего, потому что кисть оказалась из синтетического волоса! Отличить её от натуральной кисти на первый взгляд было совершенно

невозможно, но фабричная маркировка на ручке однозначно утверждала — синтетика! Что ж, пусть будет синтетика. Вид, конечно, отличный, и волос безукоризненно собирается, но кисть ещё предстояло опробовать в работе. Опыт часто показывает, что великолепный внешний вид не всегда подтверждается качеством.

Испытание с пристрастием

В моём распоряжении были круглые кисти из синтетической имитации белки размерами №3, №4, №5 и №16. Я взял для сравнения беличью кисть тех же размеров и приступил к испытаниям с явным пристрастием, на которое только способен давний и убеждённый поклонник натуральных беличьих кистей. Моей целью стало доказать несостоятельность синтетики перед натуральным материалом. Тем более, что раньше сравнение всегда было в пользу натуральных кистей. Более того, в смесовых кистях наличие натурального волоса всегда только улучшало их качество.

Испытания шли полным ходом, я делал специальные пробы в мастерской, писал работы на пленере, задействовал все известные мне приёмы, но существенных различий найти не удавалось.

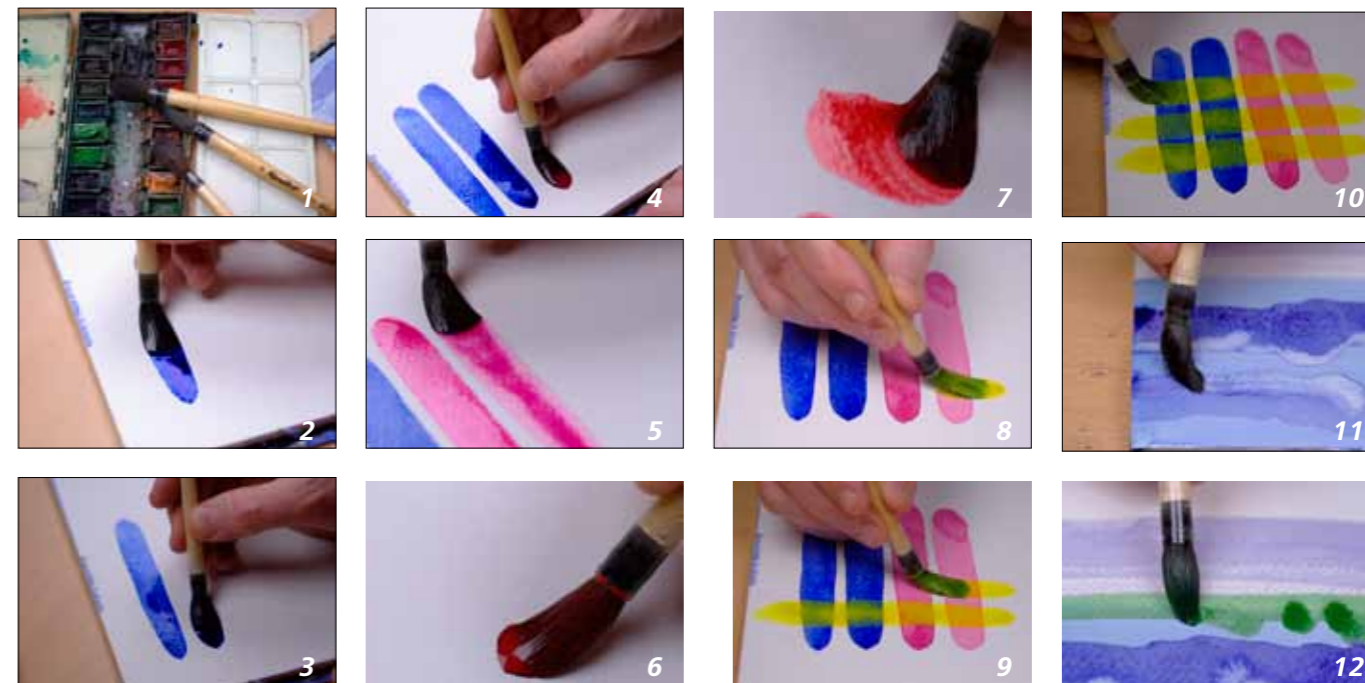
Самым варварским образом я притирал кисти к поверхности, пытаюсь ускорить износ, но только испортил свои беличьи кисти. Когда они стали напоминать подобие метёлок, синтетика всё ещё продолжала собираться в точку. Испорченные же кисти пришлось заменить новыми.

Ладно, пусть синтетика прочнее, однако она уступает в мягкости натуральной белке. Но даже при лессировке фрагментов больших и малых площадей поверхностная структура нижнего красочного слоя оставалась неизменной, а ведь это для меня ключевой тест. Но вдруг...

Вот оно! Наполняемость самой маленькой кисти водой и красочным материалом несколько ниже, а значит и длина мазка должна быть короче. На отдельном большом листе бумаги я стал проводить максимально длинные линии одинаковой ширины, беличьей и синтетической кистью параллельно.

Увы, мазки, проведённые кистями от №4 и больше, получились вообще одинаковые, но сделанные маленькими кистями всё же разные. Мазки, выполненные синтетикой, были короче на 1,5–2 см, и прерывание красочного слоя появилось на 3–4 см раньше. Чешуйчатая поверхность натурального волоса лучше удерживает воду и краску, не-

Тестирование кистей из синтетического и натурального волоса

1. Кисти фирмы «Рублёфф»

2. Проведение мазка кистью из синтетического волоса (далее кисть из синтетики).

3. Проведение мазка кистью из волоса белки (далее кисть из белки).

4. Проведение мазка другого цвета кистью из синтетики.

5. Проведение мазка другого цвета кистью из белки.

6. Формирование красочного пятна кистью из синтетики.

7. Формирование красочного пятна кистью из белки.

8. Проведение ещё одного перекрёстного лессировочного мазка кистью из синтетики.

9. Нанесение перекрёстных лессировочных мазков кистью из белки.

10. Конечный результат в виде сетки перекрёстных лессировочных мазков выполненными попеременно кистями различного состава не позволяет выявить существенных отличий и убеждает нас в идентичности их рабочих качеств.

11. Снятие краски кистью из белки.

12. Процесс работы беличьей кистью над заготовкой для лессировки.

¹ Цезура. Термин заимствован из литературоведения, где он означает паузу в поэтическом произведении. В акварели — белое место. Цезура как приём широко используется в акварели. Получение пробелов возможно множеством способов. Можно заранее предусмотреть наличие белого места и обойти его кистью, можно снять красочный слой упругой кистью или губкой через трафарет, срезать бритвой или проскоблить макетным ножом. Часто используются различные типы резерважей. Резерваж, не подлежащий удалению — восковой и парафиновый, резерваж с последующим удалением — резиновый клей, гуашь, глицерин, специальный резерваж для акварели на основе каучука. Существует ещё способы получения белых мест в акварели, но это тема для отдельной статьи.

13. Взломачивание беличьей кисти для получения травки.
 14. Рисование травки кистью из белки.
 15. Работа синтетической кистью над заготовкой для дальнейшей сплошной лес-сировки.
 16. Написание облаков синтетической кистью.
 17. Снятие краски кистью из синтетики делать значительно легче, чем кистью из белки.

18. Получение синтетической кистью цезуры (белого места) методом снятия ранее нанесённого красочного слоя.
 19. Продолжение работы синтетической кистью.
 20. Получение травки взломачиванной кистью из синтетики.
 21. Лессировка предварительно просушенной заготовки беличьей кистью.
 22. Лессировка синтетической кистью.

23. Вплавление синтетической кистью другого цвета в красочное пятно.
 24. Нанесение кроющих мазков синтетической кистью.
 25. Набор цвета с палитры на синтетическую кисть.
 26. Спичка специально нарисована большой синтетической кистью № 12 всего в три касания к бумаге. Это наглядно демонстрирует возможности синтетической кисти не только идеально

собираться «в точку», но и удерживать острый кончик в процессе работы. На фотографии видно, что размер выставки кисти почти такой же что и всё изображение.
 27. Синтетической кистью, как и беличьей, легко получать плавные переходы от тонкого мазка к большому пятну незначительным изменением нажима.

жели идеально гладкая поверхность волоса из синтетики².

² Позднее мне были предложены на испытание два типа синтетических кистей, наполняемость которых значительно превышала стандартную. В одном образце волос кисти имел в разрезе сложную форму в виде шестиугольной звёздочки. Это чудо современной технологии значительно увеличивало площадь поверхности волоса, и, как следствие, количество удерживаемой краски значительно возрастало. Второй образец являл собой новый способ вязки. Привычное поступательное уменьшение волоса от центра к краю перемежалось со слоями очень короткого волоса. Кисть обрела своеобразный подшёрсток. Наполняемость этой кисти получилась выше любой до этого мною опробованной, включая кисти из натурального волоса!

Правда, пришлось признать, что это не так существенно, ведь кистью малого размера мы не делаем больших деталей на метровых форматах. Ещё при работе над очень мелкими деталями по крупной фактуре проявилась меньшая пластичность синтетического волоса. Мелкий скруглённый мазок наносить было чуть труднее. Волос не «оглаживал», а как бы цеплялся за фактуру. Но по мере привыкания к особенностям кисти я стал иначе соизмерять давление на кисть, и «цепляние» как-то незаметно исчезло. Уже ничего не пытаясь доказать, я продолжал с азартом изучать новинку. Гладкость синтетического волоса явила неожиданное преимущество — кисть лучше промывалась. Перед набором нового цвета я тщательно споласкивал кисть из волоса белки, а для синтетики было достаточным одного-двух движений, и она чистая. Надо ли говорить, что и после

работы синтетическая кисть промывается тоже легче. Кисть из синтетики набирала очки.

Ой, волосики отгибаются!

Всем хорошо известна рыжая синтетическая кисть, имитирующая волос колонка. Она могла бы серьёзно конкурировать с колонком, если бы не одно «но»: отгиб волоса наружу. Кстати, тот же досадный эффект мы можем наблюдать и у щетинных кистей. Отчего такое происходит? Как это ни странно звучит, виновата излишняя прочность волоса и форма кисти.

Какого бы высокого качества ни была бумага, про холст я и не говорю, поверхность всегда абразивная. Кисти в процессе работы стачиваются. При круглой форме кистей истирание распределяется равномерно, и потому мы не наблюдаем отгибания волоса в круглых кистях даже у синтетики. При плоской вязке кисть ориентирована художником к поверхности в двух положениях, значит, вектор абразивного воздействия строго направлен на боковую часть волоса. Белка и колонки менее прочные, они стачиваются по высоте и боковой поверхности равномерно, независимо от формы вязки. Отгиб не успевает проявиться. А вот щетина толще, синтетика — много прочнее, потому они больше стачиваются по боковой поверхности, а по длине меньше. Отсюда и отгиб волоса в сторону износа.

С щетиной всё понятно, художники после работы промывают кисть оборачивают тонкой бумагой, и высушенный в таком корпусе волос вновь обретает форму. А вот синтетика настолько упругая и прочная, что остаточную деформацию бумажкой не удержишь. Кто-то кисть постригает, кто-то пробует выровнять синтетический волос горячим утюгом (это немного помогает), но большинство просто заводит новую кисть, определяя срок годности старой кисточки не фактическим износом, а уровнем деформации, мешающей работе.

Я, конечно, не очень ждал подобного эффекта и от синтетики, имитирующей белку, он и не проявился. Вязка кистей была круглая. Вообще работа акварелью не предполагает сильного нажима, даже при получении цезур, потому и отгиба волоса в скором времени ждать не приходится даже от привычной рыжей синтетики плоской формы.

Заключение на полном серьёзе

Кисть из синтетической имитации белки по рабочим характеристикам совпадает в большинстве параметров с натуральным аналогом. Несколько большая упругость и меньшая наполняемость на процесс работы существенно не влияют. Кисть имеет превосходный вид, легче в уходе, прочнее и (чуть не забыл, а это важно!) дешевле. Думал, что придётся сказать «всем кисть хороша, но...», а приходится сказать «всем кисть хороша» без всяких «но».

Лирическое заключение

Я уважаю мнение художников, высоко оценивающих качество натуральной кисти. Сам такой. Понимаю здоровый консерватизм мастеров, что с опаской относятся к новинкам высоких технологий — от добра добра не ищут. Но смею предположить, что пройдёт совсем немного времени, и кисти из синтетического волоса по праву займут главное место в мастерских художников. Натурального сырья становится всё меньше, оно дорожает, а синтетика совершенствуется и дешевеет. Спасибо натуральному волосу, именно он показал, какой должна быть идеальная кисть, но буду только рад, если имитация когда-то превзойдёт оригинал. Мы все от этого только выиграем. ■

Пруд. Бумага, акварель, 42x56.
 Цезура полученная путём вымывания синтетической кистью с последующей лессировкой
 Верхняя заготовка написана кистью из белки, а нижняя кистью из синтетики.
 По окончании лессировок мы видим что в той и другой заготовке ранее нанесённые слои сохранили даже самые тонкие детали.

Сергей Юрьевич Горбачёв, заслуженный художник России, член СХ России, председатель Вятского регионального отделения СХ России. Родился в 1964 году в Кирове. Окончил Кировское областное художественное училище и Московскую государственную Академию печати по специальности художник-график. Участник областных, региональных, всероссийских, международных и персональных выставок. В государственных музейных собраниях России находится около 70 произведений мастера.