

Выбираем кисточку для работы

СЕРГЕЙ ГОРБАЧЁВ, председатель Вятского отделения СХ РФ, заслуженный художник России.

Существует порочное мнение: для начинающего художника достаточно одной-двух плохоньких, относительно универсальных кистей. Мол, их не жалко испортить, а вот когда научится... Это в корне неверно!

Плохая кисть мало послушна и препятствует закреплению верных моторных навыков. Вместо решения учебных или творческих задач приходится тратить драгоценное время на преодоление сопротивления материала и инструмента, причём без всякой гарантии положительного результата. Можно утверждать, что чем меньше опыта и мастерства, тем выше требуется качество инструмента.

Опытный мастер, безусловно, справится с работой даже самым плохим инструментом. Ему-то как раз хватит опыта и умения. Но именно мастер, опираясь на свой опыт, не будет тратить силы и время на работу плохим инструментом. Таким образом, как у опытного художника, так и у начинающего, плохому инструменту в мастерской не место.

КАКАЯ КИСТОЧКА САМАЯ ЛУЧШАЯ?

Кисть необходима живописцу и графику, монументалисту и прикладнику, иконописцу и мастеру народного промысла... Кисти используют при создании произведений маслом, акрилом, гуашью, тушью, акварелью... Всего коротко не перечислить, а ведь у каждой техники ещё и свои особенности, и свои приёмы, и свои кисточки.

Конечно, некоторые кисти могут применяться сразу в нескольких техниках, некоторыми можно выполнять

большой спектр разнообразных приёмов, но так или иначе какую-то часть операций сделать будет затруднительно, а что-то – и совершенно невозможно. Увы, универсальной кисточки не существует, и даже в рамках одной техники придётся использовать целый набор разных (хотя бы по размеру) кистей.

Существующий выбор кистей настолько велик, что всегда можно выбрать «самую лучшую кисточку», но только для конкретной задачи. Единственно верным ответом на вопрос «Какая кисточка самая лучшая?» может быть только вопрос «Смотря для чего?».

НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ ПРИЗНАКОВ ХОРОШЕЙ КИСТИ

В качестве примера рассмотрим кисти фирмы «Roubloff». Именно фирма «Roubloff» производит самый полный спектр художественных кистей, способный проиллюстрировать максимально подробный обзор. Но главное то, что любая кисточка этой фирмы соответствует высоким требованиям к хорошей, действительно качественной кисти. Я не призываю пользоваться кистями именно этой фирмы: всё познаётся в сравнении, и выбор всегда за вами, просто я свой выбор уже сделал.

При всём многообразии кистей можно выделить несколько внешних признаков, обязательных для любой хорошей кисти вне зависимости от её

назначения, состава и формы. Хотя по-настоящему понять, насколько хорошая кисть вам досталась, можно только в процессе работы.

Внимательно осмотрите кисть. Волоски кисти должны быть ровно и аккуратно подобраны друг к другу, образовывать чётко очерченную форму, соответствующую назначению кисти. **Хорошая кисть должна быть красивой** (илл. 1). Красота вполне может быть мерилем качества. В процессе создания кисти много ручного труда, и связать кисть как красиво, так и качественно без доли аккуратности, терпения и мастерства не получится. Потому-то в хороших кисточках красота и качество всегда сопутствуют друг другу.

Если кисточка вам понравилась, попробуйте с усилием потянуть её за все волоски сразу и посмотреть, не осталась ли часть из них в руке. Только не надо щипать кисточку за отдельные волоски. Вы их можете просто порвать и ничего не поймёте о качестве крепления. **У хорошей кисточки волос не выпадает из патрона даже в процессе длительной работы.**

Нечасто, но бывает, что по мере износа волос ломаются. Тогда на изобразительной поверхности может остаться короткий волосок. Именно короткий волосок. Сравните его с размером выставки кисти¹. Если волосок соразмерен выставке, то это слом, если заметно больше, тогда волос выпал из патрона целиком.

Редкие сломы волоса могут иметь место, особенно если кисть давно вам служит, но если волоски кисти ломаются сразу и часто, то это означает, что была нарушена технология подготовки сырья. Такая кисть нам не нужна.

И ещё: волос обязательно начинает ломаться, если кисть плохо промывали. Краска скапливается у основания видимой части волоса и образует своеобразный хрупкий корпус, внутри которого и ломается волосок. Любая хорошая кисточка обязательно станет плохой, если её своевременно и хорошо не промывать!

Патрон кисти должен быть прочно закреплён на ручке. Обычно у любой

новой кисти до начала работы так и бывает. Позднее у ряда кистей патрон начинает проворачиваться на ручке, шататься, а потом и вовсе падает.

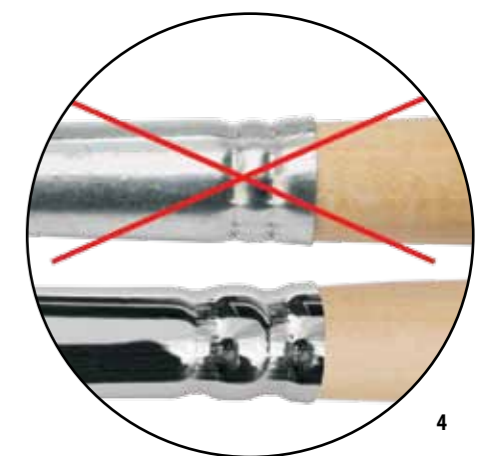
Всё дело в деревянной ручке, воде и конструкции патрона. Деревянная ручка обязательно контактирует с водой, например, когда мы промываем кисти. Дерево от воды разбухает и слегка деформирует патрон, растягивает. Деформация постепенно накапливается, и патрон спадает с ручки. Казалось бы, чего проще – делать ручку не из дерева. Но металлическая ручка тяжёлая и дорогая, пластиковая – слишком хрупкая. Пластик иногда используют для изготовления очень коротких ручек, но для художественных кистей чаще необходимы длинные и средние ручки. Вот и получается, что дерево по весу и прочности пока лучший материал для изготовления ручки кисти.

Чтобы деревянная ручка как можно меньше подвергалась воздействию воды, её покрывают защитным лакокрасочным слоем. Покрытие необходимо, прежде всего, с практической точки зрения. Такая ручка у кисти не только красиво выглядит, но и легче отмывается, дольше служит и меньше деформирует патрон. **У хорошей кисти ручка имеет надёжное лакокрасочное покрытие.** (илл. 2)

Длина ручки непосредственно на качество кисти не влияет и, как правило, пропорциональна размеру кисти. Кисти большего номера² чаще используют для работы над произведениями крупных форматов. Такая работа требует отхода. Длинная ручка или короткая – зависит от вашего выбора.

Традиционно патрон кисти изготавливается из металла. Бывают металлические патроны со швом и без шва – цельнотянутые. Патрон со швом подвергается деформации намного сильнее. Он деформируется не столько за счёт растяжения металла, сколько из-за расползания шва. Цельнотянутые патроны значительно прочнее. **У хорошей кисти патрон всегда цельный, без шва.** (илл. 4)

² Размер кисти обозначается номером, который проставляется на ручке кисти и примерно соответствует наибольшей ширине патрона у основания выставки в миллиметрах. Кисти № 0 и № 00 (илл. 3) меньше одного миллиметра и используются для создания особо мелких деталей в иконописи и миниатюрной живописи.

5

Именно поэтому фирма «Roubloff» выпускает кисти только с цельнотянутыми металлическими патронами. Она же одна из первых в России стала выпускать кисти с пластиковыми патронами. Последнее время они получают всё большее распространение и приобретают популярность. Пластиковые патроны не имеют шва. Обладая некоторыми упруго-эластичными свойствами, такой патрон стремится принять прежнюю форму после растягивания. Незначительная остаточная деформация присутствует, но не влияет на прочность крепления патрона. Кроме того, пластиковый патрон имеет минимальную адгезию (силу сцепления) с краской и очень легко отмывается.

РАЗНООБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КИСТЕЙ

Допустим, что выбранная вами кисточка соответствует всем указанным признакам хорошей кисти. На что же ориентироваться дальше? Ведь кисти изготавливаются разные как по форме выставки, так и по составу волоса.

По форме кисти бывают плоские, круглые, овальные, веерообразные и со сложным фигурным обрезом. (илл. 5) По составу волоса: беличьи, колонковые, щетинные, синтетические и комбинированные (смесовые)³ (илл. 6). Кроме того, кисти отличаются по размеру, длине выставки, жёсткости и даже по степени наполняемости волосом рабочей части. (илл. 7)

Чтобы не запутаться в таком многообразии кистей, логичнее всего в качестве главного критерия при выборе кисти ориентироваться на технику, в которой вы собираетесь работать. Именно техника определяет совокупность приёмов и вязкость краски, требующих от кисти специальных качеств. Поэтому в дальнейшем мы рассмотрим кисти для различных техник и соответствующих приёмов работы – кисти для акварели, для акрила, гуаши и темперы, кисти для работы маслом, кисти для хобби и специальные кисти, а также вопросы ухода за ними – каждой из этих тем будет посвящена отдельная статья в следующих номерах нашего журнала,

³ Иногда для своих целей художники используют кисти из волоса козы, пони, енота и т.д., но это носит характер индивидуального исключения, и мы не будем их рассматривать.

6

7

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КИСТЕЙ

Заготовки для производства ручек

Покраска ручек

← Волос белки

Волосообразка. Прочесывание волоса

Кистевязальный цех (изготовление мазков). Завязывание волоса

Измерение длины мазка

Маркировка кистей

Сборка кистей

