

Материалы для живописи - Кисть

Кисть – это не более, чем простейший инструмент, помогающий художнику выполнить задуманное. Но как и с каждым инструментом с кистями надо тоже уметь обращаться.

Вначале ознакомимся с устройством кисти, являющимся общим почти для всех типов. Кисти художественные состоят из трех основных частей: волосяного пучка, металлической обоймы (капсюля) и деревянной ручки. Волосяной пучок, собственно рабочая часть кисти - это натуральные или синтетические волосы, собранные в пучок определенной формы и размера. Обойма служит для придания формы, сохранности пучка и соединения его с ручкой. Обойма изготавливается из металла и других материалов. Цельнотянутые обоймы наиболее удобны в работе и внешне более привлекательны. Ручку хорошего качества можно сделать лишь из твердой древесины лиственных пород деревьев (бук, береза...).

Форма

Кисти обладают общими конструктивными характеристиками; кроме этого, они имеют ряд общих свойств в отношении формы. Форма пучка и назначение кисти связаны напрямую. Плоские кисти, в отличие от круглых, более эластичны, дают возможность получать более определенную плоскую форму мазка, поэтому они удобны для изображения травы, земли, листьев, архитектурных деталей и всего того, что требует точных очертаний. Приводим описание самых общих видов:

Круглая: одна из наиболее универсальных кистей. Предназначается для нанесения краски линиями с неизменной толщиной, либо линией, варьирующейся по толщине. Это прекрасная кисть для рисунка, создания фактуры, работы над деталями. С помощью круглой кисти вы сможете проникнуть в самые "недоступные" участки картины.

Плоская: плоские кисти изготавливаются путем сдавливания обоймы так, чтобы образовалась плоской формы. Такими кистями наносят широкие ровные мазки, ими хорошо работать на участках холста. Благодаря густоте и длине волоса, кисть удерживает много краски.

Контурная: этот вид кистей близок плоским, оба вида обладают схожей формой, однако пучок этих кистей короче, что придает кисти большую упругость и улучшает контроль над качеством плоских мазков. Кроме этого, более короткий волос облегчает создание плавного перехода одного цвета в другой и хорошо выделяет контур.

Кошачий язык: плоская кисть с купольным или овальным очертанием. Ее применение весьма разнообразно: ей можно писать как обычной плоской кистью и, в то же время, в перпендикулярном положении к поверхности - как круглой. Это постоянный лидер среди кистей, используемых для перехода одного цвета в другой.

Ретушная: если вам необходимо нанести очень точный мазок, лучшей кисти не найти. Она походит на подрезанную под угол плоскую кисть с коротким ворсом. Поскольку кончик кисти позволяет быстро и уверенно изменять объем волоса или щетины, несущих краску, эта кисть - превосходный инструмент для создания перехода одного цвета в другой в труднодоступных, узких, мелких участках картины.

Трафаретная: кончик волоса данной кисти тупой и плоский, а краска наносится на поверхность вертикальными ударами. Кисти служат для нанесения ровного слоя через трафарет. Кроме этого, они прекрасно подходят для лессировок или свободно положенных слоев краски.

Флейц: кисти предназначены для свободной живописи заливками. Используются, главным образом, с акварелью и производятся практически всегда из мягкого беличьего волоса. Они оправдывают свое название, поскольку могут удерживать много краски. Сухая кисть “шор” дает прекрасные результаты при работе поверх влажной краски - особенно по маслу - для размытия и смягчения контуров.

Шрифтовая: используется с жидкими красками и является вариацией круглых кистей с очень длинным волосом. Ими наносят тонкие ровные линии. Видимая часть волоса служит резервуаром для краски. Поэтому есть возможность провести длинную линию без повторного наполнения кисти. Работа с этими кистями требует некоторой практики. Как следует из их названия, они прекрасно подходят для нанесения надписей.

Линейная: это младшая сестра шрифтовых кистей. Они короче последних, но длиннее круглых. Они оставляют точные линии, длинные мазки и также годятся для нанесения надписей.

Веерная: плоские кисти, имеющие негустой пучок в форме веера. С их помощью удается сделать тонкую и утонченную цветовую растяжку. Вы также сможете смягчить контраст контуров и фактуру.

Вид волоса

По виду волоса кисти разделяются на щетинные, песчаниковые, барсуковые, медвежьи, колонковые, беличьи, ушные (коровьи), а так же синтетические.

Свиная щетина. Прекрасный выбор среди лучших кистей для масла и акрила. Кисть из свиной щетины также хорошо подходит для работы с густой краской, как колонковая кисть - для акварели. Лучшие щетинные кисти изготавливаются из волоса китайского анкингского бора. Упругая, крепкая щетина этого животного (волос длиной до 20 см) подвергается обработке - щетина кипятится и отбеливается и только белый волос идет на изготовление кистей профессионального качества. Вслед за упругостью, важнейшей характеристикой свиного волоса является его расщепленный кончик - он способствует хорошей наполненности кисти и ровному нанесению краски на поверхность основы. Самые лучшие кисти содержат около 80% расщепленных волосков.

Барсук. Кисть из барсучьего волоса мягче щетинной, она идеальна при работе умеренно разбавленными красками. Ей нет равных при замесе масла или акрила. Волос этой кисти имеет коническую форму, а “брюшко” волоса расположено ближе к кончику. Поэтому кисть очень пушистая. Самые лучшие кисти из барсучьего волоса имеют кончик белого цвета и темную полосу в средней части. Производители порой имитируют их, окрашивая свиную щетину или кисть из козьего волоса. Однако последние не могут сравниться с кистью из барсучьего волоса по своим рабочим свойствам. Если вы не уверены в подлинности кисти, обратите внимание на следующее: если у волоса нет “брюшка” и кончика, а вдоль его длины имеются скрученные и завитые волоски, то это кисть из козьего волоса; если есть расщепленные волоски, это свиная щетина.

Синтетические кисти. Синтетический волос на основе сложных полиэфигов выпускается в широком диапазоне диаметров и различной степени эластичности. Он хорошо ведет себя с маслом и акрилом - как густым, так и разбавленным. Одним словом, щетина или синтетическая кисть с упругим волосом может эффективно использоваться при работе с краской прямо из тубы. Если наносить краску прямо из тубы или перед этим умеренно ее разбавить, то подойдет волос средней жесткости синтетической или натуральной (барсук) кистей. Более разбавленной краской работайте мягкой синтетической кистью или кистью из натурального волоса.

Кисти песчаниковые изготавливаются из обработанного волоса хвоста песчаника. По форме выпускаются

только плоские с удлиненной или укороченной волосяной частью. Волос очень мягкий, малоэластичный. Применяется в основном для работы темперой, гуашью и акварелью, при работе масляными красками, для лессировок, лаковых покрытий, для нанесения тонкого живописного слоя и т. д.

Кисти медвежьи изготавливаются из обработанного волоса белого медведя. По форме выпускаются только плоские с удлиненным или укороченным волосяным пучком. Эти кисти отличаются меньшей жесткостью, но большей эластичностью по сравнению со щетинными, они обладают высокой упругостью и мягкостью. Применяются для работы масляными красками, а также темперой, гуашью и акварелью.

Кисти колонковые изготавливаются из обработанного волоса хвоста колонка. По форме бывают круглые и плоские, с удлиненной или укороченной волосяной частью. Эти кисти отличаются исключительной упругостью и эластичностью при удивительной мягкости они применяются во всех видах живописи и совершенно незаменимы в работе гуашью и акварелью тогда, когда от кисти требуется большая упругость. В масляной живописи, главным образом при выполнении мелких деталей, в станописии для проведения длинных контурных линий применяются круглые кисти, для нанесения тонких живописных слоев - плоские. Колонковые кисти удобны для лессировки по сырому.

Кисти беличьи изготавливаются из обработанного волоса хвоста белки. По форме выпускаются только круглые. Беличьи кисти отличаются большой мягкостью и эластичностью. Практические применения кистей зависит от индивидуальных требований того или иного мастера, от того, в какой технике он решает те или иные живописные задачи.

О ручке

Как правило, кисти с длинными ручками выпускаются для письма масляными или акриловыми красками. Длинная ручка позволяет художнику расположиться на достаточном расстоянии от холста и контролировать процесс работы.

Размер кисти (маркировка)

В художественном салоне вы наверняка столкнетесь с такой проблемой: размеры кистей у разных производителей значительно отличаются. На некоторых предприятиях размер акварельной кисти определяется диаметром отверстия обжимной обоймы. Это означает, что диаметр обоймы кисти №12 составляет 12 мм.

Данный метод, казалось бы, должен способствовать установлению унифицированного подхода к определению размеров кистей всеми производителями. Однако сложность заключается в том, что в некоторых странах нет соответствия между величинами диаметра латунных и медных трубок, используемых в производстве обойм. Кроме этого, в каждой стране используются разные исторически сложившиеся стандарты определения номера кисти. В конечном счете, вам придется "на глаз" сравнивать размеры кистей независимо от указанного номера.

Выбор кисти

Вероятно, вы заметили, что подходящую кисть подобрать не так уж сложно. Вот еще несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор. Не покупайте кисти наугад. Сначала следует тщательно проверить пучок. На рынок поставляется много кистей, снабженных защитными колпачками. Если колпачки были сняты и затем снова возвращены на место или заменены, есть вероятность, что пучок кисти поврежден. После этого, попробуйте акварельную кисть в деле. Любой серьезный продавец предоставит вам немного воды и место для испытания. Помните об основных показателях: тонком кончике, упругости и контроле над текучестью. Перед тем, как набрать кистью воды, удалите с пучка защитные элементы, по инструкции, предусмотренные производителем. Теперь наполните кисть водой. Новая кисть в контакте с водой ведет себя иначе, нежели бывшая в употреблении или поврежденная. Пусть новая кисть "поддержит" воду в течение нескольких минут перед испытанием. Наберитесь терпения - возможно, понадобится наполнить кисть водой несколько раз перед тем, как пучок примет необходимую форму. Далее, слегка постучите черенком по руке. Кончик пучка хорошей кисти должен заостриться. Теперь можно попробовать кисть на рабочей поверхности. Также при испытании гибает конец волосяного пучка, пучок должен принять снова правильную форму и не топорщиться. При выборе круглых кистей № 1, № 2, № 3 для прорисовки мелких деталей - так же кисть смачивается и на ладони пробуют нарисовать знак восьмерки. Если кончик эластичен и кисть изготовлена

правильно - волос не топорщится, собраны в остриё и четко повторяют контуры движения. И обратите внимание, по мере высыхания или расхода воды, кисть не изменяет форму, гибкость и эластичность. При отрыве от ладони принимает исходную форму, а не остается с согнутым острием.

Общее правило для всех кистей - убедитесь, что обойма надежно закреплена на ручке. При выборе щетинных кистей внимательно проверьте щетину - много ли в ней волосков с расщепленным кончиком? Проведите синтетической кистью по пальцам - почувствуйте, какова относительная упругость ее волоса? Подходит ли она для работы с густой краской?

Промывка

- Храните кисти чистыми - это существенно продлевает их жизнь.
- Не оставляйте кисти погруженными в растворитель волосом вниз на любой, даже короткий, промежуток времени. Они навсегда потеряют форму. Банка со специальным кольцевым держателем для черенков препятствует контакту пучка кисти с дном.
- Если вы работаете акриловыми красками, всегда держите неиспользуемые кисти в воде. Акрил быстро высыхает и после скопления краски в "пятке" (часть пучка около самой обжимной манжеты), вы вряд ли когда-либо сможете как следует очистить кисть. При промывке кистей из натурального волоса, пользуйтесь прохладной водой.
- Промывайте кисть очень тщательно; пользуйтесь соответствующим разбавителем и старайтесь удалить всю оставшуюся краску. На рынок также поставляются отличные моющие средства для кистей. Главное правило: не мойте кисть мылом, которое бы вы не решились использовать на собственных волосах.
- Синтетическим кистям, потерявшим форму в результате неаккуратного использования, иногда можно вернуть приемлемый вид: подержите их в очень горячей, но не кипящей воде. Но запомните: никогда не делайте тоже самое с кистями из натурального волоса. Если вы долгое время не пользуетесь кистями из натурального волоса, их следует хранить в закрытой коробке с консервантами (т. е. антимолю).