

Ольга Шматова

Самоучитель
по рисованию
маслом

Экспресс-курс:
учимся рисовать
с нуля шаг за шагом

Ольга Шматова

Самоучитель по рисованию МАСЛОМ

Экспресс-курс:
учимся рисовать
с нуля шаг за шагом

Москва
2022

Оглавление

Масло — проще, чем вы думаете	7
Материалы и инструменты	8
По материалу	8
Формы кистей	10
Признаки хорошей и плохой кисти	11
Изменение формы щетинных кистей	12
Если кисть сломалась	12
Перед использованием кисти	13
Уход за кистями	13
Тип и применение кистей	14
Наборы красок	19
Просроченные краски	20
Виды масла для живописи	20
Высыхание масла	22
Лаки	26
Сроки высыхания лаков	27
Основа	27
Проклейка	29
Отсутствие проклейки	30
Грунтовка	30
Готовая основа	31
Памятка начинающему художнику	32
Начало работ	32
Окончание работ	34
Минимальный набор для работы масляными красками	37
Приемы масляной живописи	38
1. Прозрачные и кроющие краски	38
2. Густая и жидкая краска в слоях	40
3. Цветовая градация в одном слое — заливка густой краской	43
4. Нанесение второго слоя, не смешивая цвета	46
5. Размывание	48
6. Нанесение густой краски вторым слоем	51
7. Торцевание	54
8. Смягчение границ	56
9. Сухая кисть	59
10. Нанесение тонких линий кистью	63
11. Удаление краски мастихином	65
12. Равномерное окрашивание	67
13. Мазки	70
14. Резервирование основы	74
15. Цветная основа	76
16. Сглаживание рельефа	78
17. Смазывание плоскостью	80
Рисуем вместе	82
Туман в горах	82
Красный ирис	86
Лебеди	89
Весна	92

Масло — проще, чем вы думаете

Долгое время масляная живопись считалась уделом только профессионалов.

Писание маслом было источником грязи и запахов, оборудование было громоздким, а сырые холсты требовали отдельного пространства для сушки, причем надолго. Для всего этого требовалось отдельное светлое помещение с хорошей циркуляцией воздуха. Недаром в Европе местом мастерской художника была мансарда.

Но мастерская не нужна любителю, рисующему от случая к случаю. Тем более что занятия масляной живописью, с помощью нехитрых решений, уместаются без ущерба для окружающих дома. Основное осложнение масляной живописи — запах. Уменьшить запахи до едва ощутимых можно, разводя краски только льняным или рафинированным подсолнечным маслом. Для сушки работ не понадобится много места, если их сушить быстро — в духовом шкафу.

Потенциальный источник сложновыводимой грязи — палитры. Этот вопрос решается с помощью одноразовых палитр и их заменителей. При желании, смеси на одноразовой палитре можно сохранить «до следующего раза», положив палитру в полиэтиленовый пакет и убрав в морозильник.

Большие стационарные мольберты, без которых многие не представляют художественную мастерскую, требуют много места. Такой «станок», рассчитанный на огромные полотна, любителю просто не нужен. Его с успехом заменит компактный настольный мольберт.

И еще один «поедатель пространства» — основа картин. Холсты и подрамники не отличаются компактностью. Зато их с успехом заменят грунтованные холсты на картоне, стопочка которых «про запас» может компактно храниться на любой дальней полке.

Современные материалы и оборудование позволяют рисовать масляными красками не только в мастерской, но и на кухне.

Краски на палитре могут долго сохраняться в герметичном контейнере.

Материалы и инструменты

Кисти

Для работы маслом используются совершенно разнообразные кисти. Выбор кистей зависит от техник и приемов, которые будут использованы, а также — густоты краски.

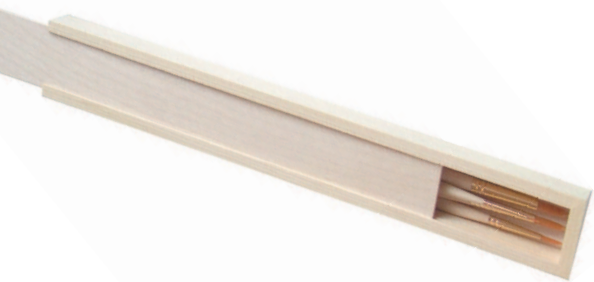
Так, для работы жидкой краской лучше всего подходят мягкие кисти, для работы густой — жесткие. Жесткость или мягкость кисти — свойство материала волоса, из которого она изготовлена.

Щетинные кисти.

Всегда стоит проверить, нет ли на кисти остатков краски. В этом случае следы краски останутся на салфетке.

Деревянный пенал с искусственными кисточками.

По материалу

Колонок

Упругий и эластичный. Колонокковый волос мягко сужается к концу, имея широкое основание.

Кисти колонковые изготавливаются из обработанного волоса хвоста колонка. По форме бывают круглые и плоские, с удлиненной или укороченной волосистой частью. Они применяются во всех видах живописи. В масляной живописи: круглые колонковые кисти удобны при выполнении мелких деталей, для нанесения тонких живописных слоев — плоские.

Белка

Очень мягкий и тонкий волос черного или темно-коричневого цвета, из хвоста белки. Кончик беличьей кисти острый, не уступающий колонку, но не столь упругий.

Применяется исключительно с жидкими красками, для прописывания мелких деталей и наложения лессировочных слоев.

Свиная щетина

Очень упругие, жесткие. Кисть из свиной щетины хорошо подходит для работы с густой краской.

Важнейшая особенность щетинного волоса — расщепленный кончик, за счет которого кисть хорошо набирает и равномерно отдает краску. От качества обработки будет зависеть и структура мазка.

Прежде чем оказаться в цоколе кисти, щетину тщательно обрабатывают. Ее подвергают кипячению, отбеливанию и сортировке, отбирая для профессиональных кистей только белый волос. Лучшие щетинные кисти изготавливаются из волоса китайского анкингского борова.

Ушной волос

Ушной волос берется с ушей крупного рогатого скота. Волосной пучок такой кисти жесткий, прочный, упругий, не образует острый кончик. Некоторые производители кистей используют его в смеси с волосом другого происхождения.

Козий волос

Длинный, мягкий и упругий, не оставляет жестких следов на поверхности, хорошо держит краску. Вдоль длины волоса имеются характерные скручивания и завитки. Помимо масла, кисти из козы популярны у любителей восточной каллиграфии. В этом случае кисть снабжают бамбуковой ручкой.

Красный соболь

Упругий и эластичный. Волос соболя очень схож с волосом колонка, но не столь длинный, тоньше, но более упругий. Оттенок у него более темный. Прочнее колонкового. Как и колонок, используется во всех видах живописи.

Пони

Длинный, позволяет делать очень большие кисти, но очень мягкий. Пучки конского волоса не формируют кончик, поэтому для прописывания мелких деталей не годятся. По причине мягкости, можно рекомендовать только для писания крупных деталей жидкими красками.

Барсук

Мягче щетинной, имеет характерную окраску: кончик белого цвета и темную полосу в средней части. Применяется при работе умеренно разбавленными красками. Поскольку барсучий волос имеет коническую форму, его пучок хорошо формирует кончик кисти, что делает его популярным у многих живописцев. Некоторые производители окрашивают «под барсука» свиной или козий волос. Поскольку окраска не сообщает их волосу никаких других свойств барсучьего, то стоит обратить внимание на характерные особенности структуры.

Синтетические кисти

Современное синтетическое волокно с успехом способно заменить любой натуральный волос. Они замечательно

травяная
зеленая

изумрудная

окись
хрома

кобальт
зеленый
темный

кобальт зеленый
светлый
“холодный”

церулиум

кобальт синий
светлый

кобальт синий
спектральный

Выкрас.

Засохшие кисти можно попробовать размочить в растворителе № 1.

Размоченные кисти тщательно протирают тряпочкой.

Кисть в руке художника.

набирают и отдают краску, чрезвычайно прочны и неприхотливы в обслуживании. Сейчас выпускаются кисти с искусственным волосом различной жесткости, что позволяет подобрать именно тот, который необходим. Чаще всего в продаже встречаются кисти, схожие по упругости с кистями из волоса колонка или барсука. Применяются во всех видах и техниках живописи.

В завершение обзора два вида волос кистей, ставших в наше время мало кому нужной экзотикой.

Мангуст

Кисти из волоса мангуста упругие, жестче соболиных, но мягче щетинных. Их легко определить по окраске: кончики волосков темно-коричневые, а по длине — черно-белые. Пучки из волоса мангуста способны удерживать много краски.

Песчаниковые

Очень мягкие, неэластичные. Делают из волоса хвоста песчанки. При работе масляными красками используются для лессировок, лаковых покрытий, для нанесения тонкого живописного слоя.

Медвежьи

Изготавливают из обработанного волоса белого медведя. Мягче и эластичнее и более упругие, чем щетинные.

Формы кистей

Кроме жесткости и упругости кисти имеет значение ее форма, также влияющая на применение кисти.

По форме кисти делятся на два основных вида: круглые и плоские. В свою очередь, и те и другие образуют большое количество разновидностей, в зависимости от требований художников и фантазии производителей.

Круглые

- обычные круглые,
- круглые с наполненным кончиком (на конце кисточки образуется не длинный заостренный кончик, а короткий конусовидный),
- круглые с заостренной вершинкой,
- лайнеры (они же — шлейперы — круглые кисти с очень длинным волосяным пучком),

- ☛ трафаретные (толстые круглые кисти с коротким пучком, хороши в технике торцевания),
- ☛ ретушные (плоские, имеющие косой срез по торцевой части, так что образуется острый кончик).

Плоские

- ☛ обычные плоские,
- ☛ контурные (они же — «брайт» — плоские короткие),
- ☛ кошачий язык (плоские, со скругленными краями в виде вытянутого овала),
- ☛ яйцевидной формы (плоские, скругленные в виде широкого овала),
- ☛ орех (они же — «филберт» — плоские, со скругленными краями),
- ☛ веерные,
- ☛ флейц (очень широкие плоские кисти).

Вряд ли есть смысл покупать все виды кистей всех форм. На первых порах можно легко ограничиться щетинными и синтетическими кистями плоской и круглой (обычной) формы.

При выборе кисти обратите внимание на длину древка. Длинная ручка позволяет художнику расположиться на достаточном расстоянии от холста. Кистью с маленькой ручкой удобно работать с небольшими форматами.

Признаки хорошей и плохой кисти

Древко кисти должно быть прямым, без заусенцев, признаков разломов и щелей. Оно может быть крашеным, лакированным или не иметь никакого покрытия.

Цоколь должен быть соосен древку. Следов ржавчины или царапин, наплывов краски на цоколе быть не должно.

Крепление цоколя на древке должно быть плотным, без признаков шатания.

Волосяной пучок должен образовывать хорошо угадываемую форму, без торчания в сторону отдельных волосков.

К сожалению, поскольку производители перед отправкой с помощью клея придают кисти форму, определить, насколько хороша только что купленная кисть, можно только после того, как она будет отмыта и просушена.

Искусственная кисть со скошенным краем.

Флейц из искусственного волоса.

Веерная кисть из искусственного волоса.

Флейц из свиной щетины.

Схема кисти.

Придавать другую форму можно только щетинной кисти. Прочие стричь нельзя.

Некачественные кисти могут «терять» волоски.

Нагрев канифоли спичкой.

Изменение формы щетинных кистей

У щетинных кистей можно изменить форму. На качество кисти это не влияет, поскольку щетина в волосяном пучке кисти уже стрижена. Из плоской кисти сделать «кошачий язык» можно следующим образом.

Кисть тщательно замачивается в густом растворе желатина так, чтобы волосяной пучок был полностью пропитан. После этого излишек желатина отжимается пальцами по направлению от цоколя к кончику кисти.

Пропитанную и отжатую кисть просушивают до состояния полного отвердения.

Затвердевший волосяной пучок кисти обрабатывают сначала на крупном, а потом на все более тонкой абразивной бумаге, придавая ему требуемую форму. При хорошей проклейке все волоски ведут себя как монолит, не отделяясь друг от друга.

После обработки на абразиве кисть замачивают в горячей воде, растворяя таким образом желатин. Растворившийся желатин тщательно промывают, кисть отжимают и высушивают.

Если кисть сломалась

Некогда выпадение волосков из цоколя считалось делом обыкновенным. Волоски в кистях были исключительно натуральными, а таким, при не очень качественной обработке, свойственно ломаться. Сейчас натуральный волос, прежде чем попасть в цоколь кисти, проходит тщательную предварительную обработку, значительно продлевающую его жизнь, а синтетические волокна вследствие своего строения не ломаются вовсе.

Но вдруг даже синтетическая кисточка начинает «терять» волоски. Отчего и что с этим делать?

Проще всего, конечно же, выкинуть. Но бывает, именно эту кисть заменить нечем. Тогда...

Причина выпадения волос из цоколя чаще всего — разрушение или недостаток клея, скрепляющего волосяной пучок.

До недавнего времени для скрепления волосков в цоколь заливали канифоль — до сих пор самый популярный материал в производстве кистей. Если «линяет» такая кисточка, ее цоколь аккуратно и равномерно нагревают на пламени спички. В результате нагрева канифоль плавится и скрепляет волоски заново.

Если способ, рассчитанный на канифоль, не помог, нужно аккуратно вынуть древко из цоколя, после чего капнуть в цоколь клей (количество, в зависимости от толщины пучка, разное) и прикрепить цоколь обратно. Возможно, для обратного прикрепления придется цоколь дополнительно обжечь с помощью слесарного инструмента. Другая частая поломка кисти — вываливающееся древко. Это случается оттого, что производитель использовал для изготовления древка сырое дерево. После некоторого времени использования дерево естественным образом высыхает и сжимается. Диаметр древка становится меньше, и плотность его соединения с цоколем теряется. При наличии некоторой сноровки можно слесарным инструментом осторожно обжечь цоколь в месте соединения с древком. Тогда диаметр цоколя в месте соединения уменьшится и плотность будет восстановлена. Еще один способ восстановления плотности соединения цоколя и древка кисти — воспользоваться хорошим универсальным клеем. Этот способ может быть эффективен только при небольших изменениях диаметра древка.

Перед использованием кисти

Перед транспортировкой кисти многие производители смачивают ее в клее, придавая определенную форму. Прежде чем начинать писать кистью, ее необходимо отмыть. Отмывают кисть в теплой воде, погружая и помешивая ее несколько раз. После отмывки кисть требуется просушить.

Для работы масляными красками кисть обязательно должна быть сухой.

Помимо смачивания в клее, волосные пучки кистей часто упаковывают в пластиковые колпачки или трубочки. Надо помнить, что они — транспортная упаковка и повторно не одеваются. В противном случае один или несколько волосков заминаются, что безвозвратно портит кисть. Замятый в сторону волосок не выправляется обратно, мешая работе кистью. Отрезание замятого волоска или его выдергивание из цоколя затрудняет отдачу краски и прочность кисти.

Уход за кистями

Некоторые начинающие художники, имеющие некоторый опыт работы водорастворимыми красками, пытаются использовать этот опыт и в масле, в частности при очистке кистей. Перелив в стакан изрядную

Для живописи требуются кисти разных форм и размеров.

Для хранения большого количества кистей удобно использовать специализированный пенал.

При работе над одной картиной могут быть использованы самые разные кисти.

часть бутылки разбавителя, они пытаются мыть в нем кисти из-под масла, как будто они испачканы акварелью или гуашью, а налит у них не разбавитель, а вода. На самом деле с маслом следует поступать иначе.

Кисть, испачканную краской, предварительно протирают мягкой бумагой или тряпочкой. Протертую кисть аккуратно, не задевая дна, обмакивают в масленке, после чего протирают повторно. Операция повторяется несколько раз, пока кисть не станет чистой.

Тип и применение кистей

Здесь приведены наиболее распространенные и ходовые кисти.

Материал кисти	Свойство	Применение
Белка (недорого)	Умеренно мягкий волос, часто окрашен в пучке неравномерно. При намокании круглая кисть образует каплевидную форму, утончаясь на кончике до нескольких волосков.	Проведение одной кистью тонких и толстых линий. Тонкие линии кистью. Стирание границ. Мазки разной формы. Заливка жидкой краской. Нанесение второго слоя без смешения цветов.
Пони (дешево)	Очень мягкий волос, встречается разного цвета, от черного до светло-рыжего. При намокании круглая кисть сама не образует каплевидную форму. Часто при намокании становится волнистой (плохая обработка).	Нанесение второго слоя без смешения цветов. Заливка жидкой краской.
Колонок (дорого)	Умеренно упругий волос. При намокании круглая кисть образует каплевидную форму, утончаясь на кончике до нескольких волосков. Даже сухой волос хорошо сохраняет форму.	Проведение одной кистью и тонких и толстых линий. Равномерное окрашивание. Нанесение непрозрачных слоев. Заливка жидкой краской. Тонкие линии кистью. Стирание границ. Размывание. Сухая кисть. Мазки. Удаление краски кистью.

Свиная
щетина
(дешево)

Жесткий, упругий
волос, обычно белого
цвета. При намокании
не меняет форму. Кисти
долговечны.

Нанесение густой
краски вторым слоем.
Размывание. Сухая
кисть. Мазки. Удаление
краски кистью. Густая
и жидкая краска
в слоях. Заливка
жидкой краской.
Заливка густой
краской. Торцевание.

Синтетика
(недорого)

Умеренно упругий
волос, чуть жестче
колонка. При
намокании образует
каплевидную форму,
утончаясь на кончике
до нескольких
волосков. Даже
сухой волос хорошо
сохраняет форму.
Кисти долговечны.

Проведение одной
кистью и тонких
и толстых линий. Густая
краска в растирку.
Заливка жидкой
краской. Заливка
густой краской.
Нанесение второго
слоя без смешивания
цветов. Размывание.
Нанесение густой
краски вторым слоем.
Торцевание. Сухая
кисть. Удаление краски
кистью. Равномерное
окрашивание. Мазки.
Мастихин при работе
жидкими красками.
Рельеф красок.
Сглаживание рельефа.

Мастихин

Тонкая и гибкая металлическая (изредка попадаются роговые или пластиковые) пластина, снабженная ручкой.

Существует огромное количество форм и размеров мастихинов. Похожие на строительный мастерок или столовый нож, в виде зауженного малярного шпателя или просто металлического треугольника с ручкой, большие и маленькие — самые разнообразные, незаменимы при использовании густых красок.

В масляной живописи мастихин так же необходим, как и кисть. У него есть масса применений. Им чистят палитры, снимают излишки краски, используют как самостоятельный инструмент для живописи.

Мастихины разной формы.