

Живопись FAQ

Материалы 1: поверхности

В принципе писать можно на чем угодно, подойдут:

1. холст на подрамнике грунтованный из магазина (обычно если холст сначала грунтован, потом натянут - у него грунт покрывает и припуски тоже - то он натянут хуже холста, грунтованного после натяжки)
2. Холст без грунта, натянутый (мебельным степлером или маленькими гвоздиками – сначала крест-накрест по серединам сторон, дальше к углам, уменьшая расстояние вдвое) на подрамник (можно делать самостоятельно, проклеить ПВА или желатином, потом покрыть белым (или любым другим) акриловым грунтом). Если все сделать правильно, то будет звенеть как барабан.
3. Холст на картоне – более бюджетный и предположительно ученический вариант. В больших форматах сильно выгибается (в маленьких тоже)
4. Грунтованный картон - покупной обычно сильно тянет краску, на нем всё сильно жухнет (выглядит как пыльная поверхность) и часто выгибается тоже.
5. Фанера - лучше проклеивать пва или покрывать грунтом (акриловым или аэрозольным под краску/эмаль), тогда меньше уходит краски. Большие размеры (1 метр и больше) тонкой фанеры тоже может повести (я пишу на 6мм, её слегка ведёт, 10мм получше, но и сильно тяжелее)
6. Стекло/зеркальная поверхность – для авантюристов.
7. Можно писать на мелованной бумаге – как более живописно/плотно, так и графичнее – задействуя белое пространство бумаги (не закрашивая его)
8. Можно натянуть обычный ватман на планшет (бумагу хорошо намочить под душем с обеих сторон, разгладить на планшете, слив остатки воды - можно губкой, но аккуратно - прибить кнопками или мебельным степлером с торцов, начинать с середин сторон крест-накрест, потом двигаться к углам, углы завернуть и тоже прибить). Когда бумага высохнет и натянется, проклеить пва – она снова натянется, потом можно писать.

Материалы 2: краски

По мере работы всегда выясняется, что какие-то пигменты вы используете больше, а какие-то совсем не нужны, каких-то сильно не хватает. Поэтому в любом случае придётся что-то докупать, но заранее неизвестно что.

База:

1. Белила титановые
2. Умбра натуральная

3. Кадмий красный средний
4. Кадмий лимонный
5. Ультрамарин
6. Прусская голубая
7. Виридоновая зелёная
8. Диоксизан (фиолетовая)

Дальше идут всякие приколы вроде марса оранжевого прозрачного (огонь!), индиго (универсальная очень краска, темный серо-синий), опера пинк, скарлет лэйк, тюркуаз, серая пейна, хинакридоны (оч красивые розовые) и тд.

Полезными могут быть основы основ: праймари циан, маджента и йеллоу. Из них в принципе при желании можно намешать что угодно, но. Масляные пигменты при долгом перемешивании (и более трёх красок в смеси, считая белила) имеют тенденцию становиться более серыми, это не всегда хорошо.

В самом общем случае, если есть выбор, то всегда лучше брать более холодные цвета, тк из них намешать тёплые можно, наоборот - никогда. (Лимонный лучше желтого среднего; краплак лучше красного среднего; синий ультрамарин лучше фиолетового; изумрудная лучше окиси хрома и тд)

Практически у всех брендов аналогичные по названию пигменты сильно отличаются по цвету и иногда даже по консистенции, поэтому надо проверять.

Материалы 3: разбавители.

Жидкости для масла (медиумы в расчёт не берем, это fancy) делятся на 3 типа:

1. **Растительное масло** (как правило льняное). На нем собственно готовятся краски, состоящие помимо прочего из сухого пигмента плюс льняное масло. Натуральный запах масляных красок - это именно оно. Благодаря ему масляные краски а) так называются; б) обладают особой пластичностью; в) долго не сохнут. Добавлять масло в разбавитель я бы не рекомендовала – долго не сохнет, даёт желтую пленку. Зато можно прекрасно держать в масле (я использую подсолнечное) кисти между сеансами: они не сохнут, не портятся, можно совать в банку прямо грязными.

2. Собственно **разбавители** (уайт спирт, скипидар, пинен, изопарафиновый разбавитель). Уайт спирт самый злой и химозный, им хорошо протирать загрязнённые поверхности, если они испачканы недавно. Скипидар и пинен делается из смолы, пахнут как правило соответственно (на любителя). Изопарафиновый – пахнет не сильнее воды, оптимальный вариант (у мастер-класса называется «разбавитель без запаха»). Разбавители а) быстро сохнут; б) текучие как вода, позволяет делать почти акварельные потеки и разводы; в) краски от них жухнут.

3. **Лаки** (ретушный, кедровый, фисташковый и тд). Лаки быстро сохнут (быстрее разбавителей) восстанавливают насыщенность красочного слоя, если он пожухнет, применяются как в процессе живописи, так и в качестве и защитного покрытия готовой работы (живопись должна хорошо просохнуть, в идеале - полгода-год). Ретушный лак используется между сеансами (надо покрыть всю подсохшую поверхность), чтобы восстановить цвета и можно было адекватно оценивать новые замесы.

Существует готовая смесь из всех трёх компонентов – *тройник*, широко распространённый вариант среди постсоветских художников. Я предпочитаю писать на изопарафине+ретушном лаке, чем выше слой, тем больше содержание лака. Верхний слой целиком на лаке (это классический метод для верхних лессировочных - прозрачных - слоев). Это не значит, что готовую работу не надо покрывать лаком, она все равно высохнет неравномерно и какие-то куски прожухнут и будут всё вам портить.

Разбавитель надо наливать в ёмкость типа стопки, хватает надолго. Кисть не надо тереть об дно, так разбавитель останется чистым на протяжении многих сеансов. Даже если он загрязнялся, то вся муть потом осядет и если её не взбалтывать – не помешает. Обмакиваете в разбавитель, не касаясь стенок и тут же вытираете тряпку (она должна лежать рядом или лучше - быть в руке наготове).

Материалы 4: кисти

В общем и целом считается, что для масла предназначена щетина, я предпочитаю синтетику. Наиболее универсальны плоские - можно писать широкие заливки плоской частью и мелочи уголком. Синтетика более даёт гладкую поверхность, щетина более фактурную и она долговечнее.

Для работы понадобится около 10 кисточек (остальные надо докупать постепенно и по мере необходимости – зависит от ваших форматов, степени густоты слоя, количества деталей, наличия однотонных заливок и прочих личных предпочтений)

Почему нужно так много?

1. Когда у вас в руке сразу несколько кистей, то есть возможность для каждого цвета иметь отдельную и не смешивать к примеру разбеленные цвета с прозрачными
2. Масляная краска сильно забивается в основание ворса и вымыть ее до конца в процессе сеанса практически невозможно. Плюс вы потратите очень много разбавителя и тряпок.
3. Из 2 пункта следует огромный расход разбавителя и краски (тк вы ее тратите вытирая излишки об тряпку)

Итого: понадобится 2-3 больших кисти (нумерация у всех разная, ориентируйтесь на ~1,5 см в ширину, если кисть плоская); 3-5 средних и 2 тонких для деталей.

Кисти можно мыть после сеанса хозяйственным мылом, это классика.

Я пользуюсь следующим методом: вытираю об тряпку все излишки, полоская кисть в подсолнечном масле, потом полощу в посудной жидкости типа фэйри. Вымытую кисть (особенно это касается синтетики) оптимально плотно завернуть в газетную или любую другую тонкую бумажку, зафиксировать скотчем или скрепкой и оставить сохнуть. В таком случае кисти дольше прослужат и к следующему сеансу будут в оптимальной форме.

Если вы все-таки оставили кисти сохнуть прямо в краске, то и тогда их ещё можно спасти. Развести жижу из стирального порошка и оставить в ней на пару дней. Потом хозяйственное мыло и бумажки. Кисть может облезть (или нет), но по крайней мере будет чистая и мягкая.

Материалы 5: палитры.

Палитра не должна впитывать краску и мешать своим цветом видеть цвет замеса. Идеально подходит стекло на белой подложке, ещё мне нравится зеркало. Мыть палитру сразу после сеанса, оставляя только сгустки неиспользованной краски по краям: они быстро покрываются пленкой, но внутри хранятся ещё довольно долго.

Если совсем минимально:

- *Стекло из фоторамки (а4 лучше а3)*
- *Разбавитель типа пинен (пункт 2)*
- *Стаканчик-стопка*
- *Тряпка (лучше рулон нетканых полотенец)*
- *5 кисточек*
- *Маджента, циан, желтая и белила*
- *Картонка, на которой писать.*