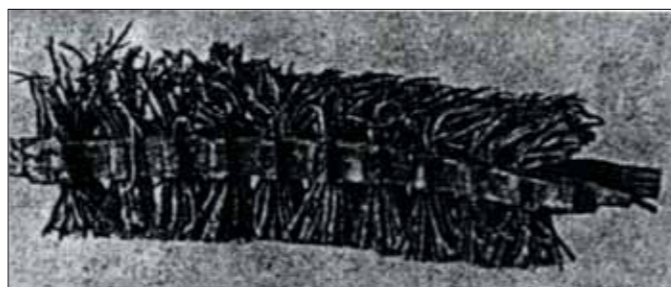

Промышленное производство кистей для художников

Кисть представляла собой кость, в которую вставляли пучок волоса (фото 1). Как видим, принцип изготовления кистей не так сильно изменился. Но все же цивилизация принесла художникам ощутимую пользу. Первые мануфактуры избавили их от необходимости самостоятельно изготавливать кисти, химическая промышленность подарила им кисти из синтетических материалов, которые служат достойным дополнением, а подчас и альтернативой кистям из натурального волоса. Точная дата появления первых кистевязальных мануфактур неизвестна. В Европе первыми были французы (фото 2), которые производили кисти ещё в XVIII веке (основание современной компании «SAUER» – Франция восходит к 1730 году). Со временем такие производства стали появ-

Когда мне предложили написать статью о том, как делают кисти для художников, я понимал, что не имею права отказываться, так как, просматривая русскоязычные сайты и издания, не раз убеждался, что вся информация о производстве кистей фактически ничем не отличается от той, которая печаталась 5 лет назад. Добавим к этому, что тогда производители кистей в России технологически отставали не меньше чем на 15 лет. Но с тех пор многое изменилось. Сейчас печатается много заказных, рекламных статей о кистях, но в них вы не найдёте нового. Это и понятно, их авторы колонок от рыжего пони не отличат. Я расскажу как делают качественные кисти сегодня, а также чем отличаются российские кисти от кистей иностранных производителей.

Любой производитель, перед тем как отдать фото в печать, не раз проверит, чтобы среди снимков не оказались новинки, не известные конкурентам. Но даже на фотографиях видно, какое сложное оборудование (изготовленное в единичных экземплярах) используется сейчас для производства кистей. А сколько специальных знаний и умений необходимо для работы на таком оборудовании!

«Отзывчивое сердце, намётанный глаз, твердая рука... и лучшая кисть» – именно так великий немецкий художник Ансельм Фейербах (1829–1880) определил первую необходимость каждого художника. С первобытных времён и до наших дней основным способом выразить себя остаётся живопись. Кисти относятся к наиболее древ-

ним инструментам, которые использовал человек. В пещерах Альтамыры (Северная Испания) исследователи обнаружили мастерскую первобытного художника, где рядом с красящими пигментами находились кисти различных размеров, возраст которых достигал 20 тысяч лет (по сведениям Музея кистей и щёток в Бекхофене, Германия)!

ляться и за её пределами. В качестве подмастерья Йохан Каспар Бюлер (1751–1799) обучался этому ремеслу во Франции, затем вернулся в Германию, а два его сына, также приобщившиеся к этому мастерству, поселились в Бекхофене на Хайде (Германия) в 1810 году. Так в Германии возникла школа изготовления кистей. Немцы считают, что развитие кистевязальных мануфактур в Бекхофене связано с выгодным расположением города и частым проведением базарных дней. Я уверен, что и в России в те годы также были опытные кистевязы, но их мастерские не превратились в фабрики. Такие умельцы есть и по сей день, они продолжают обслуживать региональные народные промыслы, производя кисти по старинке, кустарно. Поскольку такие кисти имеют особые характеристики, которыми не обладает серийный товар, на них всегда будет устойчивый спрос. Очень правдивой также представляется история появления фабрик по производству кистей одновременно во многих странах мира. В довоенной Германии существовало огром-

ное количество мануфактур, где изготавливались кисти и щётки. Евреи обеспечивали эти мануфактуры сырьём и помогали сбывать товар. С приходом к власти национал-социалистов они эмигрировали из Германии, не захотев и на чужбине бросать своё доходное дело. В результате появилось множество фабрик по производству кистей во всём мире. Так утверждает в каталоге Музея кистей и щёток в Бекхофене. Стоит указать на некоторые совпадения. Именно в этот период в Кирове появилась первая артель по производству художественных кистей, где применялись технологии, похожие на немецкие. И про приездежего, который помог изготовить первые кисти, 20 лет назад мне рассказывали старожилы. Процесс производства кистей, разработанный немцами, оказался настолько совершенным, что его этапы из последних полсотни лет практически не изменились. Технологии производства совершенствуются, но, как и прежде, можно выделить шесть основных этапов:

1. Подготовка натурального волоса. Для этого необходимо вымыть волос (обезжирить), затем рассортировать его по длинам (фото 3), удалить неподходящие волоски из общего пучка и, наконец, выпрямить его. При необходимости волосу придаются дополнительные свойства упругости или мягкости. Современные производители кистей во всём мире сами волос не подготавливают, а покупают уже готовый полуфабрикат в Китае, но потом дорабатывают его. Из-за «железного занавеса» производители кистей в России в своё время были вынуждены организовать собственное производство по подготовке натурального волоса. Сейчас это наше конкурентное преимущество, так как раскладка волоса по длинам в России производится без применения специальных механических зажимов, используемых в Китае (зажимы, напоминающие множество приплюснутых пружин, обламывают верхинки волоса). Именно из-за того что наши кисти имеют более качественный волос, они так ценятся у профессионалов. Кустарный производитель кистей в России каждый хвостик, ещё сырой после мойки, расчёсывает и вручную раскладывает

его для сушки. Тем самым он добывается прямолинейности волоса уже на стадии сушки хвостов. Конечно, такой ручной труд невозможен на большом предприятии. Но если нужен идеальный мазок, следует делать именно так. Вот из-за таких мелочей крупная компания никогда не сможет изготавливать кисти высшего качества. Это возможно только на небольших семейных предприятиях, таких как, например, немецкое HABIICO.

2. Формирование мазка с помощью специальных форм – сбоек (фото 4), которые нельзя изготовить кустарно. Для их производства необходимо специальное оборудование. Мазок также можно формировать, сбивая его на комель (противоположная сторона верхинки волоса). Этот способ продолжают использовать российские кустари-кистевязы. Мазок собирается из волосков разной длины, поэтому внутри мазка образуются пустоты, в которых прекрасно удерживается краска. Такие кисти (самовязки) используются в народных промыслах для получения длинных, тонких линий. Аналогичным спосо-

5

6

7

8

бом собирают мазок дешёвых кистей в Китае. Загуммированные, они имеют прекрасную вершинку. Но если с кисти снять гуммир, мазок будет похож на метлу. Чем такой мазок лучше или хуже собранного в сбойке, я надеюсь, «Художественный совет» расскажет в каком-нибудь следующем номере.

3. Изготовление обоймы (её иногда называют гильзой или капсюлем). Она по-прежнему делается из листовой или рулонной жести, имеющей покрытие, или штампуются из листового металла либо из трубки. Французы называют дату – 1730 год, когда стало возможно изготовление металлических обойм. Но до сих пор в Европе для производства кистей очень часто применяют гусиные перья. Такие кисти называют французскими.

4. Закрепление волоса в обойме. В России это делали с помощью канифоли, что позволяло художнику укорачивать или удлинять выставку волоса уже у готовой кисти. Только нагрев обоймы, волос можно было двигать. Сейчас, когда в свободной продаже есть любые кисти, потребность в этом отпала.

5. Этапы производства ручки также остались без изменений. Её по-прежнему изготавливают из древесины и наносят на неё лакокрасочное покрытие или пропитывают (фото 5). Практически никто из мировых производителей кистей сам ручки к кистям не производит. Для этого есть фирмы, которые специализируются на таком производстве. Это разумно, так как в деревообработке при массовом производстве, чем меньше ручного труда, тем выше качество и ниже цена. Каждая такая фирма обеспечивает более десятка потребителей по всему миру. В России рыночные отношения ещё только формируются, и каждый производитель кистей вынужден

иметь свой цех деревообработки, что сильно увеличивает стоимость товара. По этой же причине в магазинах можно встретить кисти с шершавыми ручками, которыми можно занозить руки. Ну и, наконец, последний этап – закрепление мазка на ручке, в лучшем, классическом, варианте с помощью механического обжимателя обоймы на ручке (фото 6). Аналог цанги – приспособления для крепления обоймы, применяемого производителями кистей сегодня, существовал в Германии ещё 100 лет назад. А в России первая цанга появилась всего лишь 20 лет назад. Эта технология пришла к нам, естественно, из Германии.

На первый взгляд ничего не изменилось. С течением времени только совершенствовались станки, с помощью которых изготавливается художественная кисть, разработаны новые клеи, краски, материалы для производства обойм и их покрытия. На кистях делают маркировку с необходимой информацией (фото 7), а кисти стали отправлять в удобной для покупателя упаковке (фото 8). Конечно, мазок качественных кистей по-прежнему собирается вручную. Но для получения некоторых видов таких мазков кистевязу необходимо иметь специальное оборудование, стоимость которого превышает 3 тысячи евро, и инструменты, (фото 9). Оборудование год от года совершенствуется, а навык и умение у кистевяза приходят с годами. Кистевяз сможет стать профессионалом не раньше чем через пять лет. Вот пример: 18 лет назад наша фирма помогла приобрести автомат для производства шовных обойм одному известному подмосковному предприятию по производству кистей. Они тогда буквально поштучно вырезали и загибали каждую обойму,

9

11

13

10

12

и мы вынуждены помочь им в автоматизации этого процесса. Во время наладки и запуска станка возник разговор о том, сколько мазков в среднем делает один кистевяз за смену. Оказалось, у кировчан результат в пять раз выше! Рыночные отношения лишили надежд на выживание фабрики, которые выпускают кисти кустарно. К сожалению, этот производитель оказался в их числе.

В 2008 году компания «Живописные кисти» закупила новые станки по производству ручек для кистей (фото 10), однако их полностью разобрали, а ряд узлов заменили на более совершенные, уже собственной конструкции. Полная замена станков на этом участке происходит уже в третий раз за последние восемь лет. И так во всём: если производитель хочет выпускать товар высокого качества, он должен иметь оборудование лучше, чем у конкурентов.

Некоторые считают, что наши кисти сделаны в Германии. Естественно, они изготавливаются в России, но на станках и по технологиям, разработанным в Германии. Конечно, профессионал всегда найдёт ряд отличий между нашими, кировскими кистями и кистями, произведёнными в Западной Европе или Китае. Например:

1. Обойма, выпускаемая в Германии, имеет никелевое покрытие, которое быстро тускнеет и приобретает свинцовый оттенок. На наших кистях вы увидите белую хромированную или золотую анодированную обойму. Эти покрытия более стойкие к агрессивной среде.

2. У российских художников традиционно более высокие требования к качеству мазка, поэтому, протестировав кисть на восьмёрку, вы сразу увидите, насколько лучше кировские кисти (Тест на восьмёрку – это когда одновременно берут

две кисти или более, и рисуют восьмёрочку. Кисть, которая дольше не потеряет влагу и не растопорщится, будет лучше служить художнику). Конечно, улучшая определённые свойства материала, нельзя не ухудшить какие-то другие параметры. Наш волос прекрасно работает на изгиб, как стальная проволока, но если проволоку перегнуть, она сломается. Художник, привыкший ухаживать за кистями, никогда не променяет кировские из колонка или белки на аналогичные, сделанные в Китае или в Германии, так как он ими не получит такого результата, как работая нашими.

3. Наши кисти и кисти европейских производителей имеют более качественное механическое крепление ручки к обойме, чем их аналоги, произведённые на фабриках с низкой культурой производства.

4. По кончику ручки можно определить, где изготовлена кисть.

5. Индустрия производства кистей в Европе ориентирована на любителей, которым необходимо, чтобы кисть была яркая, а ручка блестящая. Наш потребитель – художник, который считает, что кисть не должна ни отвлекать его внимание, ни скользить в руках во время работы.

6. В России для закрепления волосяного пучка применяют клей, не стойкий к ацетону. Мы на своём предприятии заменили его на другой, выдерживающий воздействие ацетона не менее двух часов. Китайцы и европейцы применяют в производстве клеи, вредные для здоровья людей, чтобы художник мог использовать в работе любой растворитель. Мы у себя на предприятии не применяем такие клеи.

7. Производителя можно определить по штрих-коду. На всех кистях, выпускаемых нашей компанией, первые девять цифр будут такими: 460706978...

Живописные кисти

www.roubloff.ru

Наши дилеры

ЧЕРНАЯ РЕЧКА г. Москва
тел.: (495) 188-9801; www.artmaterial.ru

ООО "АРТ МАРКЕТ" г. Владимир
тел./факс: (4922) 44-10-17

ООО "ПАЛИТРА" г. Киров
тел.: (8332) 65-35-67; www.palitra.kirov.ru

ТД "НЕВСКАЯ ПАЛИТРА" СПб
тел.: (812) 337-11-20; www.artpaints.ru

ООО "ПАЛИТРА" Беларусь, г. Минск
тел.: (+375 17) 280-98-41; www.artpalitra.by

ТМ "РОСА" Украина, г.Нововолынск
тел.: +38(03344) 236-13; www.rosa.ua

Art shop and Gallery
Bulgaria, Sofia; phone: 359-2-9815705

8. Российские производители имеют более узкий ассортимент кистей, чем европейские коллеги. Это вызвано тем, что учителя рисования в период своего становления были очень ограничены в выборе товаров для художников. Теперь в России есть любые кисти, но как их использовать, художники не знают! Естественно, нет спроса, поэтому мы их не производим.

Профессионал сможет определить, насколько качественно изготовлена кисть, даже по тому, как загуммирован мазок. Если предлагается его размачивать перед началом работы или мазок вообще не гуммировали, это кисти низшей ценовой группы, от сомнительного производителя. Надо помнить: щетина гуммируется крепче, и для его снятия придется сильнее сжать мазок пальцами, лампемзели и плоская белка вообще не гуммируются. Естественно, продвинутые производители не рекомендуют магазинам выставлять стаканчики с водой. Они гарантируют качество.

Производители сейчас дорожат своим именем как никогда. Покупая кисти одного и того же производителя, вы всегда будете иметь одинаковое соотношение цены и качества (фото 11). Исключением могут быть только оптовые компании, торгующие товаром под своим брендом. Они размещают заказы у разных производителей, где дешевле. Естественно, и характеристики товара также будут разными. Особенно часто в таких кистях вместо белки можно видеть чёрную пони или вместо качественной щетины – щетину малярную. Поэтому мы были вынуждены зарегистрировать свой товарный знак ROUBLOFF. У вас теперь есть возможность покупать настоящий российский товар (фото 12).

В период глобализации происходит смешение школ производства кистей. Европейские компании,

где знают, что в Кирове смогли сохранить ручную обработку волоса, мечтают получить кировский мазок из волоса белки и колонка для своих кистей. Обычно головки кистей из волоса щетины покупают в Китае, только на разных фабриках. Известные европейские фирмы получают мазки из синтетики из Японии. Высокая стоимость рабочей силы и отсутствие местного сырья изменили роль Германии в этой сфере. А где будет находиться мировой центр производства кистей: в Индии, Мексике, Китае или в России – покажет время.

Сейчас в производстве кистей происходит революция из-за появления синтетического волоса. Достижения химиков расширили возможности «кисточников». Теперь производителю не нужно отвлекаться на обработку натурального волоса: промывку, раскладку по длинам, смешивание. Он может заказать синтетику у производителя с теми характеристиками, которые ему необходимы. Цвет, упругость и длина волоса – всё будет именно таким, как он закажет. Этот волос можно хранить, не опасаясь моли. Стоимость натурального сырья постоянно растёт, а цена на волос синтетики год от года снижается. На сегодняшний день она вдвое меньше, чем на волос белки, и в десять раз ниже, чем на волокон! Поэтому в ближайшее время кисти из волоса белки и колонка будут исчезать, их заменят дешёвые кисти из волоса синтетики, которые по своим потребительским свойствам будут превосходить натуральный волос. Надеемся, это позволит художникам создавать новые и новые шедевры, а мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы снабжать их кистями высокого качества, а также полной информацией о них. ■