

**СЦЕНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**  
**при МХАТ СССР им. М. Горького**  
**Руководитель заслуженный деятель искусств И. Я. ГРЕМИСЛАВСКИЙ**

---

**Заслуженный деятель искусств**  
**И. Я. ГРЕМИСЛАВСКИЙ**

# **ПАМЯТКА**

## **МАЛЯРА-ДЕКОРАТОРА**

---

**МОСКВА—1947**

Отв. редактор **Ю. Гегузин**

---

Сдано в произв. 18/X 1946 г. Подп. к печ. 29/I 1947 г.  
А 01923. 1 печ. л. Авт. л. 0,74. Тир. 3000 экз.  
Цена 3 руб. Зак. 286.

---

Типо-литография ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского

# I

## ДЕКОРАТИВНАЯ МАСТЕРСКАЯ

**Декоративной мастерской** называется помещение для писания декораций. **Декорационными** мастерскими называется совокупность мастерских, изготовляющих объемные декорации, поделочные работы, рельефы и т. п.

Сценическая живопись требует помещения, особо устроенного, снабженного специальным оборудованием и, кроме того, связанного с мастерскими объемных декораций. Такое помещение должно быть построено в одном здании с этими мастерскими, в его верхнем этаже и соединяться с мастерской, в которой ведутся поделочные работы, хорошо продуманными средствами. Размеры декоративного зала должны соответствовать размерам сцены того театра, который он обслуживает; весьма желательно, чтобы в нем уложилось не менее двух больших живописных занавесов и четырех стен на рамах.

Высота декоративного зала должна быть не менее 5—6 метров. Вдоль его стен или посередине необходимо устроить галлерей или подвешенной мостик для наблюдения и проверки живописи.

Дневное освещение обыкновенно принято делать верхним или боковым, притом непременно двух- или трехсторонним.

Вечернее освещение, как правило, бывает электрическое, причем лампы должны быть равномерно подвешены возможно ближе к потолку, в количестве, обеспечивающем равномерную и сильную освещенность пола рассеянным светом.

Необходимо обратить самое пристальное внимание на устройство пола; он должен быть абсолютно ровным и гладким.

При декоративной мастерской, кроме помещений для работы над макетами, чертежами и т. д., должно быть специальное помещение т. н. **«красочной кухни»**. Здесь производится **варка грунта, натирание красок, приготовление тонов**. «Красочная кухня» оборудуется электрической, газовой или дровяной плитой, краскотерками на электрическом приводе, мойкой с постоянной горячей водой для мытья посуды и кистей, а также большим металлическим или цемент-

ным чаном для размачивания и стирки старых холстов и декораций с введенными в него кра-нами для холодной и горячей воды и большим отверстием для спуска ее.

## II

Одним из основных приспособлений декоратора-живописца является п а л и т р а. В больших ателье, где одновременно работают несколько художников, каждый из них должен иметь свою палитру.

**Палитра** театрального художника представляет собой ящик с невысокими **бортами**, поставленный на 4 вращающихся ролика. Для свободного и легкого передвижения палитры ролики конструируются на шарикоподшипниках. Ребра ролика должны быть закруглены и сглажены, чтобы не оставлять следов и не царапать холста. Лучшим типом ролика следует признать стальной шар диаметром не менее 5 см, помещенный в обойму с маленькими шариками. П о л палитры делают размером  $100 \times 150$  см, высоту бортов — 10—15 см. Внутренняя ее сторона и борта обиваются листовым цинком, оцинкованным железом, белой гладкой клеенкой, или, наконец, холстом, хорошо покрашенным белой масляной краской. По трем сторонам прибиваются дополнительные борты, на расстоянии в 20—25 см от первых бортов, образуя

таким образом **желоба** для горшков с красками. К узким бокам (или к одному из них) прибивают стойки высотой в 80 см. На них укрепляют ящики шириной в 20 см и высотой в 20 см для кистей, угля и т. п.

Следует особо проследить за тем, чтобы стойки были очень хорошо скреплены с палитрой, так как они служат ручками, за которые держат палитру, перекачивая ее с места на место. Материалом для изготовления палитры служат сухие сосновые доски. Вся палитра должна быть покрашена масляной краской. В одном из передних углов дна необходимо сделать отверстие, которое затыкают пробкой (как в ванне) для спуска грязной воды при мытье палитры. В отделениях для красок ставят горшки с основными красками, заларченными проклейкой. На самой палитре ставят два ведра, одно с чистой водой, другое с проклейкой.

Каждая палитра должна быть снабжена горшками, ведрами, большой губкой. В ящиках лежат «сбизалла» для смахивания угля после расчерчивания, длинная ручка для угля, намотанный на лучок лншур для отщепливания, достаточное количество толстого декоративного угля, а также обыкновенный уголь для рисования, мелки, карандаши, разных размеров кисти.

Кроме больших палитр, необходимо иметь достаточное количество переносных ящиков с одним или двумя отделениями. Эти ящики служат для «раскрывания» больших поверхностей одним тоном и дают возможность избежать совершенно недопустимого обыкновения ставить ведра или горшки прямо на холст. При отсутствии таких ящиков во всяком случае необходимо подкладывать под горшки или ведра лист фанеры или лист железа с загнутыми краями. К ящикам прибивают стойки с поперечными брусками, на которые кладут кисти.

Для расчерчивания и рисования употребляют толстый декоративный уголь, вставленный в ручку. Этот снаряд делают из обыкновенной удочки, разрезанной на отдельные трости; в узком конце такой трости укрепляют **рейсфедер** и в него вставляют уголь либо этот конец пропиливают вдоль на 2—4 части, слегка его расщепливают и вставляют уголь. Закрепляют уголь с помощьюдвигаемого на конец трости резинового кольца. Более примитивное устройство состоит из обыкновенной круглой палочки (обычно это бывает рунка от сломанной кисти и т. п.) со слегка обструганным с одной стороны концом, к которому веревкой привязывают уголь.

**Сбивалкой, махалкой, хлопущкой** для угля сбивают уголь после того, как рисунок обведен. Для этого берут короткую круглую палку длиной в 50 см, вокруг конца которой прибивают 12 или более нарезанных лентой кусков холста в 30 см длиной.

При расчерчивании декораций применяются линейки, угольники, циркуль.

Каждая мастерская должна иметь их в таком количестве, чтобы один художник-декоратор не задерживал другого.

**Линейка** представляет собой в разрезе трапецию, обращенную вниз узкой стороной. Линейки должны быть длиной в 1 м, 3 м, 4 и 6 м. Делают их из абсолютно ровных и прямых планок шириной в 5—8 см, толщиной в 5 мм. На линейку четко наносят деления по 10 см, через каждые 1/2 метра набивают по одному гвоздю с медной шляпкой, а на границах полных метров — по 2 шляпки. Можно также делать надсечки одним или двумя крестиками. Края линейки должны быть абсолютно прямыми и слегка состроганными под углом, для того, чтобы не затекла краска, когда проводят вдоль линейки кистью. Посредине укрепляют ручку на плотно прилегающем к ней шарнире, не дающем ей падать, но представляющим возможность передвигать линейку, не сходя с места.

На некоторые линейки, служащие не для измерения, а для обводки краской, следует вдоль всего края прибить узкую медную полоску. Таким путем получается еще более точный прямой край, а кроме того, это дает возможность по окончании работы лучше отмыть краску.

Помимо таких линеек, необходимо еще иметь линейки из узких и достаточно гибких планок, чтобы можно было их согнуть и концы их связать проволокой, наподобие лука. Такие кривые **лекала** понадобятся при расчерчивании кривых линий или арок.

**Угольники.** Их также должно быть несколько, с катетами длиной в 1 м, 2 м, 3 м. Они должны быть сделаны из легкого по весу материала, абсолютно точные, ровные и прямые.

**Циркуль** — делается с деревянными ножками длиной в 1 м, на шарнире. В одну из них вставляют острый штифт, в другую — металлический рейс-федер.

В случае надобности провести окружность большого диаметра, берут длинную планку с дырочками на концах, в одну из них вставляют уголь, через другую планку прибивают гвоздь в центре будущей окружности.

Простейшим приспособлением для проведения окружностей является веревка с петлями на

тщательно мыть, вытирать и вешать кисти волосом вниз, на специальной вешалке. После клеевых красок кисти необходимо мыть теплой водой и сушить их. После масляных красок их моют горячей водой с мылом или в каком-либо растворителе: **керосине, скипидаре, бензине. Недопустимо оставлять кисти стоящими на волосе.** По миновании надобности, в процессе работы, в той или иной кисти ее надо прополоскать в воде и положить на полочку палитры или переносного ящика, или же повесить на вешалку.

«Раскрытие» больших поверхностей производится при помощи особых щеток, называемых **«дилижансами»**.

Делают их из высших сортов щетины, всаженной в дубовую колодку специальной формы, с отверстием для вставки длинной ручки в слегка наклонном положении. Размеры колодок и длина волоса наиболее употребительны следующие:

- 10 см  $\times$  6 см, длина волоса 7 см;
- 15 см  $\times$  9 см, длина волоса 8 см;
- 18 см  $\times$  9 см, длина волоса 9 см;
- 25 см  $\times$  10 см, длина волоса 10 см;
- 30 см  $\times$  12 см, длина волоса 12 см;
- 35 см  $\times$  15 см, длина волоса 12 см.

Правила ухода за «дилижансами» точно такие же, как и за кистями, причем следует принимать во внимание высокую стоимость «дилижансов».

Для прометания декораций весьма необходимо иметь волосяную щетку типа обыкновенной половой, но длиной до 1 метра.

---

### III

## КРАСКИ

В театральной сценической живописи применяются по преимуществу клеевые краски, т. е. краски, связующим веществом которых является клей, а растворителем вода и так называемая «**проклейка**», т. е. слабый раствор клеевой массы в воде.

Из красок мы разберем лишь те, которые применяются в театральной живописи.

1. **Белые:** белшла цинковые.

2. **Красные:** крош красный; мумия, английская, венецианская красная, красный марс, окись железа; лаки баканы светлые и темные; лак-гераниум, розовый лак, фиолетовый лак, лак карминный, анилиновые красители бордо, родамин, бензопурпурин и другие, осажденные на основание гипс или мел.

3. **Синие:** ультрамарин искусственный, берлинская лазурь, милорь.

4. **Желтые:** охры натуральные, крон лимонный, крон палевый, крон желтый, крон оранжевый.

5. **Зеленые:** окись хрома, зелень цинковая.

6. **Коричневые:** синекая земля, умбра, кассельская земля.

7. **Черные:** кость жженая, голландская сажа или ламповая сажа.

8. **Мел** — применяется, как основная часть грунта, как разбел для всех других красок и как самостоятельная белая краска. В клеевой живописи — превосходная белая краска, абсолютно прочная, выдерживающая все смеси.

Кроме того, мел служит основанием для осаживания на него анилиновых красителей. Мел применяется только в клеевой живописи: на масле он темнеет, медленно сохнет.

9. **Шпат** — минерал, находится в природе так же, как гипс, мел. Размельченный в виде тонкого порошка, он служит основой для окраски его различными анилинами.

10. **Каолин** — белая глина, фарфоровая трубчатая глина. Служит для приготовления грунта, но не на клею, а на муке. Каолиновые грунты более гибки. Прогрунтованные каолином холсты хорошо скатываются, что имеет особенное значение для

театральной живописи. Частично заменяет мел, служит наполнителем — базисом для анилиновых красителей. Для этой цели имеет большое значение в клеевой живописи.

11. **Металлические** блестящие краски: бронза, алюминий, поталь.

---

## IV

## СВЯЗУЮЩИЙ СОСТАВ

Связующим веществом в декоративной живописи является **клей животного происхождения**: костяной, мездровый, рыбный и др. Вспомогательное значение имеют клеющие вещества растительного происхождения — крахмальный клейстер, мука, желатин, декстрин и т. п.

Всякая краска, приготовленная для живописи, является смесью краски и связующего состава, имеющего чрезвычайно важное значение для прочности и качества декораций. Раствор клея, связующий сухие краски, называется **проклейкой**.

Для приготовления проклейки берется лучшего качества плиточный клей, плитки разбиваются на куски, их кладут в котелок или кастрюлю, клееварку, наливают в нее чистой воды так, чтобы едва покрыть куски клея, и оставляют размокать в течение нескольких часов. Лучше всего делать это с вечера, накануне варки клея. После

того, как клей разбухнет в воде, его согревают, опуская кастрюльку с клеем в постоянно подогреваемую воду. Наиболее простым приспособлением для варки клея является обыкновенная **клеянка**, употребляемая столярами, т. е. большая кастрюля, наполненная водой, и меньшего размера кастрюля, опускаемая в первую. Ни в коем случае нельзя допускать варки клея непосредственно на плите, так как возможно его пригорание, в значительной степени ослабляющее его клеящую способность и делающее его цвет темнокоричневым, почти черным, непригодным для чистых и светлых тонов. После того, как все куски клея разойдутся, мы будем иметь очень крепкую проклейку. Один полный ковш, разбавленный четырьмя ковшами чистой теплой воды, дает готовую для употребления проклейку. Проба крепости проклейки на опыте производится так: нужно опустить в нее кончики двух пальцев и затем потереть их в течение нескольких секунд один о другой. Если после этого они отделяются один от другого, — проклейка хороша; если же они быстро и крепко слипаются, — значит, она слишком сильна и ее надо ослабить теплой водой. Если, наконец, пальцы совсем не склеиваются, — значит, надо добавить крепкой проклейки из основного котелка. Небольшая практика поможет легко

определить правильную крепость проклейки. Если проклейка слишком слаба, то краски будут осыпаться, пачкать при прикосновении к ним. Напротив, слишком большое количество клея отнимает у красок их цветность и бархатистость, — они начинают блестеть, поверхность холста становится ломкой, покрывается трещинами, оставшиеся затеки окантовываются черными краями, не ступеваются, не размываются.

Необходимо изучить пропорции клея, различные для разных красок. Например, ультрамарин разводится более крепкой проклейкой, мел также несколько более крепкой, чем другие краски.

Для кронов проклейка берется более слабая. Для умбры и сажни проклейка должна быть значительно крепче.

Чем жиже краска, тем слабее может быть проклейка. Чем больше порошка, тем крепче ее следует брать. Проклейку лучше употреблять всегда в теплом состоянии, так как холодная либо слишком густит краски, либо превращается в желе, если она крепка. В холодной проклейке некоторые краски плохо растворяются и свертываются. Ведро с проклейкой, так же как и горшки с красками, должны содержаться в чистоте. Каждый день следует составлять свежую проклейку. При-

бавляя 25 гр карболовой кислоты на 20 литров проклейки, можно несколько предохранить ее от порчи. Надо иметь в виду, что от этого она ослабевает; кроме того, кислота немного влияет на некоторые тона красок.

В жаркую погоду надо дать горшкам с краской отстояться, затем слить проклейку и добавить свежей. Лучше всего **готовить каждый раз свежую проклейку в количестве, необходимом для работы на один день.** Тогда она не будет доставлять хлопот и неприятностей. Краску также полезно подогреть.

---

## V

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХОЛСТА

Холст для набивки употребляется неотбеленный, шириной в 150—200—270 см (предпочтительнее возможно более широкий, так как это сокращает число швов) .

При сшивании холста нужно следить за тем, чтобы не было пропусков или стягиваний. Нитки должны быть крепкие, суровые. Для занавесей (задников), которые наворачиваются на бруски, швы должны быть горизонтальные, а для декораций на рамах — вертикальные. Панорамы шьют вертикальными швами.

Сшитый холст набивают на пол декоративной мастерской определенным способом. Пол мастерской должен быть разграфлен черной масляной краской на разной величины квадраты и прямые линии. Кромку холста возможно ровнее растягивают по прямой линии. Начиная набивать холст с его верха, нужно идти от середины к углам, по-

степенно натягивая ткань. Тот же процесс повторяют и с нижним краем, причем натягивание происходит не только от середины к углам, но и сверху вниз.

Затем набивают боковые кромки, тоже от середины к краям, соблюдая предосторожность против излишнего натягивания и помня, что от грунтовки холст сильно сядет. Набивку производят короткими, так называемыми толевыми гвоздями, которые забивают на расстоянии 25 см друг от друга. Во всяком случае, гвозди должны прийтись на каждый шов. Большие занавесы прибивают на швах даже двумя гвоздями, так как на швах холст садится больше. Молотки должны быть с расщепленным концом для вытаскивания гвоздей, когда это понадобится.

Другой старый прием набивки холста такой: начинают набивать верхнюю кромку холста, забивая средний гвоздь и в правую, и в левую сторону от него по гвоздю на расстоянии 50 см. После этого так же набивают ткань внизу и на боковых кромках, все время растягивая ее. Затем снова возвращаются к верхнему, а потом и к нижнему краю, и к бокам, и набивают гвозди на расстоянии 25 см, не доводя до углов на 50 см. Эти углы набивают уже после того, как готовы все четыре стороны.

## VI

## ГРУНТОВКА

**Грунтовка** — процесс, которому должно быть уделено самое серьезное внимание. Даже великолепно написанная декорация может быть загублена плохим грунтом, не отвечающим необходимым условиям.

Каковы эти условия?

1. **Состав грунта должен быть абсолютно свежим**, не содержащим в себе каких-либо признаков брожения, загнивания. Нельзя готовить грунтовку заранее, так как она может прокиснуть или загнить, и тогда вся живопись будет испорчена. Нельзя пользоваться грунтовкой, имеющей кислый, тухлый запах.

2. **Грунтовка должна быть прочной**, т. е. не пачкать и не отставать от холста.

3. **Грунтовка должна быть пластичной**, не хрупкой, гибкой. Загрунтованный холст должен быть относительно мягким. Если его смять в комок, он

должен потом хорошо растянуться; на грунте не должно оставаться никаких трещин, грунт не должен осыпаться на складках.

**4. Грунтовка не должна быть тяжелой, густой** и сильно впитывающей в себя воду и краски, но, вместе с тем, она должна быть и не скользкой, плохо соединяющейся с живописью. В первом случае налицо излишек мела, муки и т. п., во втором — излишек клея. Рецептов грунта имеется множество. Каждый декоратор имеет свой собственный излюбленный способ и, к сожалению, держит его в секрете.

**Первый состав** — простейший из рецептов грунтовки. Холст просто покрывается крепкой проклейкой, сболтанной с некоторым количеством мела. По высыхании это дает плотную непрозрачную поверхность. Пропорция: одна часть (весовая) клея, 5 частей воды, 10 частей мела.

**Второй состав.** Пеклеванная мука — 4 кг, размоченный плиточный клей — 1,5 кг, простое ядровое мыло — 500 гр, глицерин — 0,5 литра, мел — 4 кг (замоченный на воде и стертый).

Все это разводится в 70 литрах воды. Указанный рецепт годен для подвесных декораций. Для декораций на **поделке** количество мела увеличивают до 8 кг.

Делают этот грунт так: муку просеивают через

Мелкое металлическое сито, тщательно замачивают и размешивают, чтобы не было комков. Муку замачивают холодной водой и процеживают сквозь сито. В нее вливают горячий, разваренный и процеженный клей, глицерин и мыло, совершенно растертое в воде, и, наконец, размоченный и протертый через краскотерку мел. Грунтовать вообще следует теплым грунтом (температуры парного молока).

**Третий состав.** Казеиновый грунт. **Казеин** — это белковое вещество, содержащееся в молоке. Получается он из творога. Сухой казеиновый клей либо покупают готовым, либо он может быть приготовлен следующим образом: берут творог, на 100 частей которого наливают 4 части нашатырного спирта, мешают до тех пор, пока все не превратится в густую клейкую массу, в которую добавляют 10 частей глицерина. Для составления грунта берут 10 частей казеинового клея и 5 частей мела, смешанного с водой в равных количествах.

Грунтовка должна производиться теплым грунтом быстро, за один прием в несколько рук. Грунтуют обыкновенно дилижансами больших размеров, начиная с верхней кромки. Холст должен хорошо пропитаться грунтом, не должно быть остановок или перерывов в работе. Во

время грунтовки нужно работать хорошо наполненным дилижансом, ровными слоями, в разных направлениях, производить работу быстро, внимательно следя за тем, чтобы не было пропусков и чтобы густота грунта везде была одинаковой.

Загрунтованный таким образом холст по высушиванию должен иметь гладкую ровную однородную поверхность. Начинать писать можно лишь по совершенно высохшей грунтовке.

В некоторых случаях, когда вся поверхность декорации должна быть какого-либо одного цвета, можно подмешать в грунт к мелу краску этого цвета. Заменять же мел целиком какой-либо краской не следует, так как он, помимо подсвечивания грунта белым цветом, служит также для создания ровной поверхности, закрывая, заполняя поры холста.

## VII

## РАСЧЕРЧИВАНИЕ

Следующим процессом подготовки к живописи является **расчерчивание**.

Приготовленный холст разбивается на клетки. Разбивку холста начинают с того, что ровно отщелкивают верхнюю линию; от нее опускают перпендикуляры при помощи большого треугольника с одной и с другой стороны. На перпендикулярах отмечают ширину занавеса и по этим отметкам отщелкивают нижнюю линию. Потом каждую из этих линий делят на ряд отрезков по 50 см и получают ряд точек, соединение которых путем отщелкивания шнурком и разобьет холст на нужное и соответствующее эскизу количество квадратов.

Расчерчивание или рисование по клеткам производят толстым углем, укрепленным в рейсфедере или просто привязанным к толстой ручке, имеющей длину обыкновенной трости.

Отщелкивания производят шнуром, который натерт порошком угля, жженой умбры или сиенны, либо мелом, если грунт не белый.

---

## VIII

**СОСТАВЛЕНИЕ ТОНОВ, ПОДГОТОВКА  
К ЖИВОПИСИ**

Прежде чем составлять тона, необходимо приготовить краски.

Большинство красок замачивается чистой водой так, чтобы получилась густая масса, которая должна быть пропущена через краскотерку. Некоторые краски, — например сажа, — плохо соединяются с водой; тогда в воду следует прибавить клей. В декоративной мастерской всегда должны быть большие горшки с краской, замоченной чистой водой. Каждый горшок должен закрываться деревянной крышкой и иметь большую деревянную ложку. Все приготовленные краски должны быть протерты в краскотерке, а грубые из их числа, как мел и др., предварительно еще и просеяны сквозь мелкое металлическое сито.

В отдельных случаях даже протертую краску следует процедить сквозь сито.

Замоченную и хорошо размешанную краску накладывают в необходимом количестве в рабочие горшки и разбавляют теплой проклейкой. Из приготовленных таким образом красок и **составляют тона**, — это один из самых серьезных, тонких и трудных моментов. Декоратор должен иметь очень чуткий глаз и уметь точно анализировать, из каких красок состоит тот или иной тон на эскизе.

По эскизу определяют, сколько и каких оттенков того или другого цвета красок необходимо сделать.

Часто делают так: берут узкие полоски загрунтованного холста и на них пробуют тона, различные смеси красок. Подсушивают, определяют близость к эскизу, повторяют такие пробы, пока не добьются верного тона. Тогда на образчике и на горшке ставят один номер или знак. Так устанавливается **шкала тонов**.

Нельзя подсушивать пробные тона, держа их близко к плите, так как они будут получаться темнее тех же тонов, высыхающих при нормальных условиях. Проба тонов на куске сухой умбры не годится, так как они не будут точными.

Когда тона составлены, остается лишь следить за тем, чтобы все краски в горшках были достаточно проклеены перед употреблением, чтобы они были **правильной плотности**, не слишком густыми и не слишком жидкими. Они должны хорошо укрывать, легко сходиться с кисти, без густоты и тяжелых наслоений. Все подготовленные первые тона, служащие для общего раскрытия декорации, должны быть разведены проклейкой, немного более крепкой, чем обыкновенная, рабочая проклейка, которой разводят краску для последующего прохождения и окончательной отделки. На палитре горшки с красками распределяются в зависимости от привычки художника. Можно посоветовать располагать их по группам: группа **красных** от самых темных до светлых, группа **желтых**, группа **синих** и т. д. Можно поставить отдельно на палитру горшок с белилами. Можно поставить ведро с рабочей проклейкой, другое ведро или горшок с особо крепкой проклейкой (половина на половину, а не 5 частей воды на 1 часть клея), ведро с чистой водой для мытья кистей и несколько чистых горшков для составления новых тонов, необходимых по ходу работы. Ведра с проклейками и водой должны отличаться друг от друга надписью или окраской, чтобы не путать воду с проклейкой