

УДК 745.5
ББК 85.126
К89

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Кузьминова, Юлия.

К89 Холодный фарфор. Райский сад у тебя дома / Ю. Кузьминова. — Москва: Издательство АСТ, 2019. — 160 с.: ил. — (Золотая пуговица).

ISBN 978-5-17-118373-8

Эта книга — настоящий подарок для тех, кто занимается рукоделием и любит природу. На страницах издания детально описаны и проиллюстрированы основные способы создания изделий и композиций из холодного фарфора (полимерной глины) по принципу «от простого к сложному», показаны эффективные техники и освещены все нюансы работы, а также представлены шаблоны для каттеров, благодаря чему вы сможете избежать типичных ошибок начинающих и откроете для себя секреты истинного мастерства, так часто остающиеся «за кадром». Шаг за шагом вы наполните свой дом изящными первоцветами, сочными спелыми ягодами, полевыми цветами и даже композициями из изысканных и столь модных сегодня суккулентов.

Создайте свой собственный райский садик, где будет по-настоящему уютно и тепло!

**УДК 745.5
ББК 85.126**

12+

Издание для досуга

Серия «Золотая пуговица»

Юлия Кузьминова

ХОЛОДНЫЙ ФАРФОР. РАЙСКИЙ САД У ТЕБЯ ДОМА

Руководитель направления А. Крючкова, выпускающий редактор С. Арутюнян, технический редактор Т. Тимошина, компьютерная верстка Ю. Анищенко компьютерный дизайн обложки Е. Аленушкина

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2014 (КПЕС 2008): 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Подписано в печать 26.08.2019. Формат 70x100/16. Усл. печ. л. 13.
Печать офсетная. Гарнитура Century Gothic. Бумага офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ №

ООО «Издательство АСТ»
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 1, комната 705, пом. 1, 7 этаж.

Произведено в Российской Федерации.
Изготовлено в 2019 г.

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, к. 705, пом. 1, 7 этаж
www.ast.ru, e-mail: kladez@ast.ru
instagram.com/ast_nonfiction, facebook.com/astnonfiction, vk.com/ast_nonfiction

«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звездный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, 1 жай, 7-қабат
Біздің электрондық мекенжаймыз : www.ast.ru
E-mail: kladez@ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан и Представитель по приему претензий
в Республике Казахстан – ТОО РДЦ Алматы, г. Алматы.
Қазақстан Республикасына импорттаушы және Қазақстан Республикасында наразылықтарды қабылдау бойынша өкіл –
«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а», Б литері, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 90,91, факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz
Таяуар белгісі: «АСТ»
Өндірілген жылы: 2019
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

ISBN 978-5-17-118373-8

© Кузьминова Ю., текст, фото, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ	4
ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ и ТЕХНИКИ	5
Инструменты и материалы	5
Базовые принципы	9
Базовые техники	12
РАЙСКИЙ САД СВОИМИ РУКАМИ	18
Крокус	18
Василек	34
Одуванчик	46
Подснежник	60
Земляника лесная	70
Ландыш майский	88
Нарцисс мультцветковый	102
Мускари	118
КОМПОЗИЦИЯ из СУККУЛЕНТОВ	127
Эхеверия пулдонис	128
Эхеверия топси торви	130
Крассула голлум	132
Крассула «храм будды»	134
Крассула ликоподионидес	136
Хавортия	138
Стеблевый очиток	140
Пахифитум	142
Опунция	144
Эониум	146
Кактус	148
Литопс	150
Крестовник	152
Котиледон	154
Молодило (каменная роза)	156
СБОРКА КОМПОЗИЦИИ	159
ПОСЛЕСЛОВИЕ	159

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Попытка запечатлеть красоту природы в произведениях искусства — в живописи, скульптуре, литературе и даже в музыке — присуща человеку испокон веков. В этой книге мы поговорим об отдельном направлении — имитации растений с помощью холодного фарфора, или полимерной глины.

В давние времена самыми признанными по схожести с оригиналом считались изделия из тонкого фарфора искуснейших китайских мастеров. Однако этот материал требовал особых знаний и навыков, а также обжига, что делало его недоступным для массового использования.

Истинным подарком для творцов стал пластичный материал, изобретенный в Аргентине в начале XIX века, в основном состоящий из кукурузного крахмала и клея. Именуемый «холодным фарфором», он позволил повторять фактуру и плавность изгибов цветка, точно воспроизводить соцветия, ягоды и бутоны, а в сочетании с проволокой — создавать гибкие стебли и листья, при этом не требовал обжига.

При дополнительной обработке и фактурировании холодный фарфор практически в точности передаёт ботаническое строение любого растения, что даёт возможность лепить из него «живые» букеты, цветочные композиции и многие другие произведения искусства.

Познакомившись с холодным фарфором, я влюбилась в него («с первого лепестка»), ведь именно этот материал позволил мне почувствовать себя настоящим творцом не большого, но действительно райского сада в моём доме.

Познав секреты и тонкости мастерства, я решила поделиться знаниями и накопленным опытом с другими мастерицами, а в итоге связала свою жизнь с холодным фарфором — стала преподавателем Школы лепки из полимерной глины ARTADI.

После победы в ежегодном конкурсе индустрии рукоделия «Золотая пуговица» я с радостью взялась за подготовку книги, чтобы дать возможность каждому желающему украсить пространство красивыми, живыми и никогда не увядающими цветами, создать собственный райский садик, где будет по-настоящему уютно и тепло.

На страницах этой книги детально описаны и проиллюстрированы основные способы создания изделий и композиций по принципу «от простого к сложному», показаны эффективные техники и освещены все нюансы работы, благодаря чему вы сможете избежать типичных ошибок начинающих и откроете для себя секреты истинного мастерства, так часто остающиеся «за кадром».

Шаг за шагом, вы наполните свой дом изящными первоцветами, сочными спелыми ягодами, полевыми цветами и даже композициями из изысканных и столь модных сегодня суккулентов.

Итак, в добрый путь!

Юлия Кузьмина

ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКИ

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ВИДЫ ПОЛИМЕРНЫХ ГЛИН

Глина — основа изделия. Именно ее характеристики позволяют сделать рукотворные цветы такими реалистичными. Сегодня на рынке присутствует огромное количество полимерных глин. В качестве базовой глины я использую следующие виды из имеющихся на рынке: *Modern clay* (зеленая этикетка — для лепки крупных и средних деталей, синяя этикетка — для лепки мелких деталей), глина *Fleur*. Это самые демократичные по ценам материалы, качество которых проверено многочисленными цветами и украшениями. Для большей бархатистости и в качестве отбеливателя добавляем зефирную глину.

ПРОВОЛОКА

Не менее важным элементом для создания растения из холодного фарфора является проволока, поскольку ее гибкость позволяет менять форму изделия после высыхания. Производители указывают ее толщину в мм либо в номерах. Так, к примеру, проволока №33 имеет диаметр 0,27 мм. Чем толще проволока, тем меньше ее номер.

Выбираем проволоку под композиционное решение:

№28–35 — для мелких цветов и цветочной миниатюры, мелких ягод, тычинок,

№22–26 — для формирования средних по размеру стеблей, небольших цветов,

прочие № проволоки — для более тяжелых композиций, цветов с большим количеством лепестков.

Часто на конце проволоки (за исключением работы с листьями) формируется плоская или выпуклая петля во избежание соскакивания верхней части цветка или бутона.

ТАКЖЕ ПОТРЕБУЮТСЯ:

НОЖИ, НОЖНИЦЫ:

- ♦ Макетный (острый нож со сменными лезвиями)
- ♦ Роликовый
- ♦ Ножницы: прямые неострые, закругленные острые, прямые острые
- ♦ Тонкогубцы
- ♦ Кусачки

СТЕКИ:

- ♦ Стеки-дотсы с шариками маленьких диаметров
- ♦ Стеки-гантельки с шариками диаметром от 4 до 19 мм
- ♦ Базовый острый стек с шариком на конце
- ♦ Базовый тупой стек с округлым окончанием
- ♦ Острый пинцет

Стек (от итальянского «stecca» — палочка) — это металлическая, пластмассовая или деревянная спица. Они бывают острыми и тупыми, с шариками и без, толстыми и тонкими, рифлеными и гладкими.

Стек-дотс (от английского «dot» — точка) — металлические стеки с шариками маленького диаметра (от 1 до 3 мм) на обоих концах.

ВАЙНЕРЫ И МОЛДЫ

Молд (от английского «mold» — отливать) — силиконовая форма, с помощью которой создаются объемные элементы (ягоды, бутоны, серединки цветов). Для формирования нужной модели глина утрамбовывается в отверстия молда, после заморозки вынимается и просушивается.

Вайнер (от английского «vein» — прожилка) — силиконовая почти плоская двухсторонняя форма для получения оттиска аналога живого лепестка или листа. Кусочек глины зажимается между двумя ответными частями.

КАТЕРЫ

Каттер (от английского «cut» — резать) — металлическая или пластмассовая форма, позволяющая вырезать из пласта глины лепестки и листья. Бывают гладкие по краю каттеры и с зубчиками.

ГОТОВЫЕ ТЫЧИНКИ

В керамической флористике прорабатываются все детали цветка, даже самые мелкие. Можно создать тычинки своими руками (см. мастер-класс «Одуванчик») или купить уже готовые в магазинах творчества. Они бывают разных цветов, с разными пыльниками (утолщение на конце тычинки), разные по форме — можно легко выбрать нужную для конкретной цели.

ТЕЙП-ЛЕНТЫ САЛАТОВАЯ ИЛИ БЕЛАЯ

Тейп-лента (от английского «tape» — лента, проклеивать) — специальная синтетическая ткань различных цветов с клеящейся поверхностью, или «флористическая лента».

Предназначена для скрепления между собой участков стеблей. Чаще всего продается в мотках с высотой ленты 13 мм, иногда бывает 6,5 мм высотой (лучше купить узкую).

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СУШКА ДЛЯ ЦВЕТОВ

Желательно сушить готовое изделие в вертикальном виде. Для этого понадобится доска с отверстиями: глубина 1,5 см, диаметр 3 мм. Можно воспользоваться пенополиуретаном, предварительно проколов в нем дырочки.

ВИНТОВОЙ ЭКСТРУДЕР С НАСАДКАМИ

Экструдер (от английского «extrude» — выдавливать) — металлический шприц, позволяющий протолкнуть глину через отверстие насадки. Бывают поршневыми и винтовыми. Удобнее использовать винтовой. Часто в наборе имеются различные насадки с разным диаметром отверстий. Экструдер позволяет получить ровную колбаску глины заданного диаметра, что очень удобно при работе со стеблями.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ШЛИКЕРА

Шликер — глина, разведенная с водой 1:1 до сметанного состояния. Данный раствор понадобится нам для обработки очень тонких стеблей. Емкость должна быть с крышкой, чтобы раствор не высыхал.

ВОДА В ПУЛЬВЕРИЗАТОРЕ

КЛЕИ

- ♦ Латексный клей — для склеивания глины и приклеивания к проволоке.
- ♦ Пластиковый шприц для набора латексного клея — быстросохнущий латексный клей не будет образовывать негодную для работы поверхностную пленку.
- ♦ Супер-клей (секундный) — для стыковки стеблей между собой (подробнее в МК «Василек»)

ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ:

КРАСКИ И КРАСИТЕЛИ:

- ♦ Акриловые краски
- ♦ Сухая художественная пастель
- ♦ Пищевые сухие красители
- ♦ Масляные краски

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА МАСЛЯНЫХ КРАСОК:

- ♦ «Виридоновая зеленая» (для зелени холодного тона)
- ♦ «Травяная зеленая» или «оксид хрома» (для зелени теплого тона)
- ♦ «Белила цинковые»
- ♦ «Кадмий красный темный»
- ♦ «Кадмий желтый средний»
- ♦ «Ультрамарин» (синий)
- ♦ «Кобальт синий средний»
- ♦ «Сажа газовая» (черная)
- ♦ «Марс прозрачный коричневый» / «умбра жженая»
- ♦ «Краплак красный»
- ♦ «Кобальт фиолетовый»
- ♦ «Охра золотистая»

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ КРАСОК

В качестве разбавителя для работы с масляными красками (в процессе тонировки и после — для ухода за кистями) я использую очищенный уайт-спирит. Он дает возможность быстро высушить окрашенный участок изделия и равномерно нанести густую краску.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ КИСТИ ДЛЯ ТОНИРОВКИ И РОСПИСИ:

- ♦ Узкие 00 и 0 для прожилки и проработки деталей
- ♦ Длинные круглые 5
- ♦ Кисти для тушевки 4, 5 с коротким и длинным ворсом

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ГЛИНОЙ

ХРАНЕНИЕ

Запечатанная глина имеет средний срок годности 2 года, ее не нужно хранить вблизи источников тепла. Если Вы уже распечатали упаковку или окрасили глину, то срок ее жизнеспособности снижается, особенно при замешивании масляных красок. Чтобы сохранить глину свежей, плотно заверните её в полиэтиленовую пленку и положите в герметичный контейнер. Смочите водой салфетку, отожмите и положите внутрь контейнера для повышения влажности. Объем контейнера должен максимально соответствовать количеству глины: чем меньше в нем свободного пространства, тем лучше.

Если глина в нераспечатанной упаковке стала упругой и неудобной в работе, снимите с нее всю упаковку, оберните во влажную отжатую салфетку из ткани, заверните в пищевую пленку, положите в герметичный контейнер, а через неделю достаньте, смажьте руки небольшим количеством детского минерального масла и разомните — глина станет эластичной и податливой.

ОКРАШИВАНИЕ

В исходном виде глина продается неокрашенная и для достижения требуемого оттенка можно добавлять масляные краски и пищевые красители в сухом или гелиевом виде. Я не рекомендую добавлять акриловые краски, так как глина очень быстро сохнет, цвет становится неесте-

ственным, совершенно непрозрачным, искусственным. Самый лучший способ — замешивание в глину красителей, поскольку состав глины не сильно меняется, и она долго остается свежей даже при интенсивной окраске.

Пищевые красители являются очень летучими, но идеальны для получения интенсивного оттенка.

ОКРАШИВАНИЕ ГЛИНЫ ПИЩЕВЫМ СУХИМ КРАСИТЕЛЕМ:

1. Отщипываем кусочек свежей неокрашенной глины и макаем его в краситель.

2. Кладем его в больший по размеру кусок глины, заворачивая с краев неокрашенным куском.

3. Замешиваем глину до тех пор, пока оттенок не получится равномерным. Для получения более интенсивного оттенка повторяем процедуру необходимое количество раз.

NB:

- ♦ Масляные краски используются чаще всего, но масло значительно меняет структуру глины, при добавлении их в большом количестве материал очень быстро высыхает, появляется белесость.
- ♦ При окрашивании любым из указанных способов помните, что конечный цвет высохшего изделия станет темнее примерно на 2 тона.
- ♦ Немаловажным фактором выбора краски является ее укрывистость (квадратный значок на краске: незакрашенный — прозрачная краска, закрашенный — укрывистая, закрашенный наполовину — полупрозрачная), а также ее светостойкость (устойчивость к воздействию ультрафиолета) — чем больше ***, тем более стойкая.

РАСКАТКА

Способы раскатки пласта глины для дальнейшей работы представлены от самого идеального варианта до возможного по нисходящей:

1. Раскатка в паста-машине между двумя смазанными тонким слоем детского масла пленочками, которые позволяют избежать загрязнения глины и ее подсушивания.

2. С помощью акриловой скалки или металлического стека, так же между 2-мя пленками.

3. Стеком на руке: базовая раскатка — на мягкой части ладони, проработка краев на более жесткой части — на суставе пальца.

1

2

3а

3б

NB:

- ♦ Вариант №3 подходит только для опытных мастериц, которые могут делать это быстро и сильным нажимом, поскольку увеличивается время нахождения глины на воздухе, она может подсыхать, вероятность тонкой раскатки края уменьшается.

БАЗОВЫЕ ТЕХНИКИ

БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ СО СТЕБЛЕМ

Обкатка стебля глиной — базовый навык, применяемый в работе с цветами. Зачастую, стебель — первое, что делается в цветке. Стебли собираются между собой в сухом виде, за исключением стеблей со сложной текстурой (например, коры).

Вам потребуются:

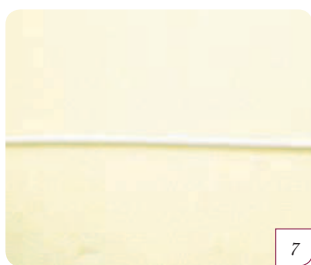
1. Влажные салфетки.
2. Сушка с отверстиями для проволоки.
3. Проволока нужного диаметра.
4. Латексный клей и пластиковый шприц.
5. Вода.
6. Экструдер (желательно).
7. Круглогубцы (при необходимости петли в плане сборки).
8. Мягкий коврик.

При отсутствии экструдера раскатайте колбаску вручную.

Мастер-класс

1. На конце проволоки круглогубцами делаем петлю.
2. Из глины требуемого оттенка формируем колбаску.
3. Заправляем ее в экструдер.
4. Фиксируем в экструдере насадку требуемого диаметра.
5. Набираем в пластиковый шприц латексный клей из банки.
6. Обильно смазываем клеем проволоку от петли, не доходя 2 см до конца проволоки (для удобства сушки).
7. Зафиксировав проволоку в сушилке, выгоняем из экструдера колбаску длиной смазанного клеем участка проволоки.
8. Пальцами убираем лишний клей с проволоки, промазывая им сухие участки. Вытираем пальцы об салфетку.
9. Вдавливаем проволоку в колбаску из глины.
10. Защищаем глину вокруг проволоки. Проверяем, чтобы ни на одном участке проволока не была видна.
11. Кладем стебель на мягкий коврик и нижней частью ладони сильно закатываем.
12. Если на стебле остались видны швы, замываем их водой. Для этого смачиваем пальцы небольшим количеством воды и скользящим движением проходимся по стеблю, слегка касаясь его.
13. Вставляем стебель необкатанным участком в вертикальную сушилку и оставляем на 1 час.

ТОНИРОВАНИЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ

Метод полусухой кисти — работа с пушистой короткой кистью, при которой на нее набирается совсем малое количество масляной краски, лишняя краска убирается на сухую салфетку. Краска вводится в элемент растирающим движением, переходы от окрашенной к неокрашенной части затираются до плавности градиента.

Метод работы с разбавителем подходит для активного заполнения прожилок в углублениях растения либо при красках плотной консистенции, которая не позволяет использовать их методом полусухой кисти. Разбавитель увеличивает скорость высыхания краски, поэтому при требуемой плотной тонировке лучше немного добавлять его для убыстрения работ.

Акриловые краски я использую только для проработки мелких деталей — полосок на лепестках, точек и аналогов.

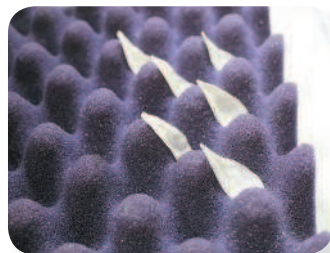

Пищевые красители в качестве поверхностной тонировки чаще наносятся пушистой короткой синтетической кистью растирающим движением. Перед нанесением стряхните краситель с кисточки во избежание окрашивания стола и других элементов растения, не требующих тонировки.

СУШКА ДЕТАЛЕЙ

Положите изделие в форму, максимально подходящую под нужный изгиб. Если у вас нет формы для сушки, используйте фольгу, салфетки.

СОЗДАНИЕ ВОРСА

Существует ряд растений, стебли и листья которых покрыты ворсистыми скученными волосками. Этот эффект можно получить, используя крахмал, флоковый белый порошок (или мелко настриженную шерсть для валяния) и латексный клей.

1. Подготовим в равных долях крахмал, флоковый белый порошок (или мелко настриженную шерсть для валяния) и латексный клей.
2. Перемешаем между собой все ингредиенты до однородной консистенции.
3. Наносим на пальцы, ждем легкого схватывания.
4. Промокаивающим движением проходимся вдоль всех стеблей.
5. Ворс на листьях создается аналогичным образом.
6. В нижней части листа аналогично создаем ворсистость.

