

Бумажная Панда

МАГИЯ БУМАГИ

Идеи для художественного
вырезания

20

шаблонов
и идей

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ	6
ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ	14
ТЕХНИКИ	20
ПОИСКИ ВДОХНОВЕНИЯ	30
СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА	44
МАСТЕРА	50
ПРОЕКТЫ	54

Бумажная Панда	57
Дом, милый дом	58
Разноцветная гирлянда	60
Под дождем	62
Без тьмы не видно звезд	64
Мини-вырезки. Лисы и Маленькая Птичка	66
Сара Трамбауэр	69
Все начинается с мечты	70
Падающая звезда	72
Фламинго	74
Волшебный сад	76
Мини-вырезки. Бабочка, ваза с цветами, лебедь	78
Сьюзи Тейлор	81
Часы с кукушкой	82
Новогодняя елка в фольклорном стиле	84
Хамса	86
Салфетка с фольклорным орнаментом	88

Мини-вырезки. Далекарлийская лошадка, охранник лондонского Тауэра, салфетка с цветочным рисунком	90
---	----

Луиза Дайер	93
Сороки-белобоки	94
Не теряй надежду	96
Любовь – мой якорь	98
Солнце и луна	100
Мини-вырезки. Стрелы, птица, пчела	102

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАБЛОНЫ	104
-------------------------------------	------------

БЛАГОДАРНОСТИ	104
----------------------	------------

Шаблоны Бумажной Панды	105
-----------------------------------	------------

Шаблоны Сары Трамбауэр	115
-------------------------------	------------

Шаблоны Сьюзи Тейлор	125
-----------------------------	------------

Шаблоны Луизы Дайер	135
----------------------------	------------

ПРЕДИСЛОВИЕ

Привет! Если бы лет десять назад вы спросили меня о вырезании из бумаги, я бы взглянула на вас в недоумении и продолжила наливать пиво, стоя за стойкой бара, где работала на тот момент. Иногда жизнь подталкивает нас в самом неожиданном направлении. Мне всегда нравилось мастерить, но свою первую работу из бумаги я сделала лишь в октябре 2010 года — и сразу же влюбилась в это занятие. Я тут же купила бумагу и комплект ножей и взялась за изготовление простых шаблонов.

В то время вырезание еще не стало таким популярным. Никто не мог ответить на вопросы про материалы и техники, не существовало обучающих книг и групп других мастериц на «Фейсбуке». Я решила импровизировать и резала бумагу в свое удовольствие на старой коробке для документов, сидя перед телевизором.

Я и сейчас покупаю почти те же материалы и инструменты, какими пользовалась в самом начале своего творческого пути. Вырезание из бумаги не требует больших затрат, это дешевое и простое занятие, даже новички не наделают здесь много ошибок. Но моя книга поможет совершить самые первые шаги и раскроет маленькие секреты и хитрости, до которых я сама додумалась только спустя годы практики.

Сейчас вырезание из бумаги вновь стало популярным. Кто-то занимается им для себя, а кто-то превращает хобби в творческую карьеру, хотя до этого ни те, ни другие даже не брали в руки карандаш. Чтобы начать вырезать, не нужно иметь художественного образования, ведь сейчас в продаже есть множество готовых лекал. Можно рисовать собственные иллюстрации, создавать шаблоны на компьютере или использовать готовые — какими бы ни были ваш уровень мастерства и способности, здесь каждый найдет для себя что-то интересное.

В первой части книги я расскажу об инструментах, материалах и техниках, а также поделюсь, откуда черпаю вдохновение. Во второй части собраны красивые снимки готовых вырезок, которые сделали я и три мои талантливые подруги. Вырезки оформлены как картины, открытки или просто сфотографированы на красивом фоне. Последние двадцать страниц — шаблоны: их можно вырезать, отсканировать и использовать столько, сколько пожелаете. Удачи!

Paper Panda x

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для некоторых хобби приходится сразу покупать много разных материалов. Но только не для вырезания из бумаги. Сейчас вам понадобится лишь несколько базовых инструментов, а остальное можно будет приобрести позже.

Круглый держатель для лезвия

Почему круглый? С держателем, похожим на карандаш, работать удобнее, чем с плоским. Вы это поймете, когда начнете делать закругленные надрезы и почувствуете, как нож слегка проворачивается в руке. Для мастеров с тонкими изящными пальцами у Fiskars есть отличный крафтовый нож, но я пользуюсь обычным круглым держателем для лезвия Swann Morton № 1 (на фото справа). Он состоит из четырех частей: рукоятка, верхняя часть, держатель для лезвия и собственно само лезвие.

Хирургические лезвия

Выбор лезвий на рынке огромен. Я использую лезвие Swann Morton № 11. На первых порах оно может показаться слишком гибким и непредсказуемым, но, привыкнув, вы поймете, что им очень удобно делать круглые надрезы, а кончик отлично подходит для вырезания мелких деталей.

Также обратите внимание на лезвия Swann Morton ACM 11, 15a и 10a или посмотрите продукцию других производителей. Пробуйте, и вы найдете то, что подходит именно вам.

Самовосстанавливающийся коврик для резки

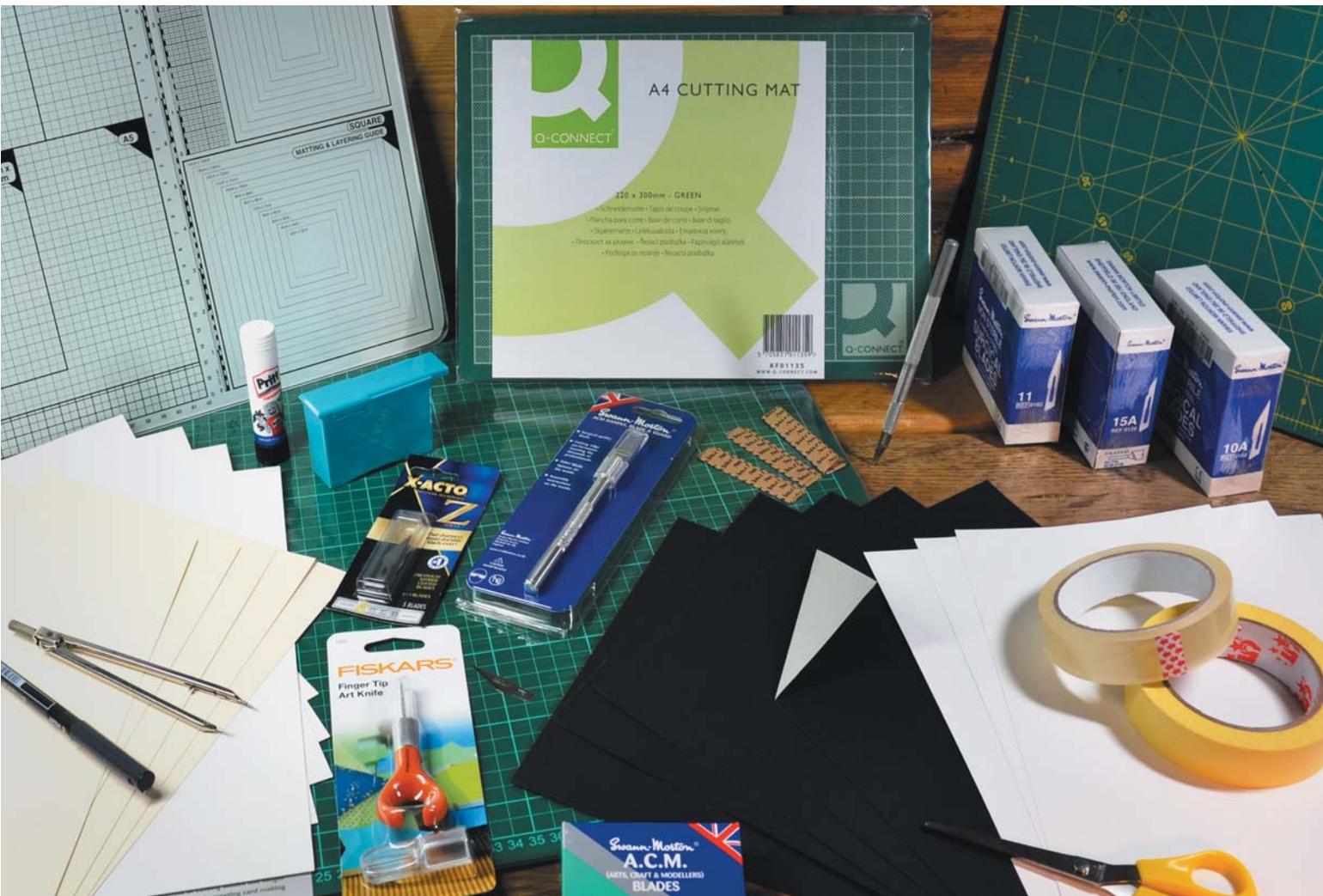
Дорогие брендовые коврики для резки вам ни к чему. Возьмите обычный резиновый — после нескольких недель интенсивного использования они все выглядят одинаково.

Лучше иметь два коврика: один для резки, другой для приклеивания. Если все делать на одном, он испачкается клеем и может испортить следующую вырезку. Правда, коврик можно помыть жесткой щеткой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Когда он износится с одной стороны, просто его переверните.

Некоторые мастера любят стеклянные доски. Есть специальные доски для художников, но они дорогие. Кухонная доска из стекла ничем не хуже. Однако я не советую пользоваться стеклянными досками новичкам: стекло скользкое, а скользкая поверхность и нож — это опасно.

Бумага

Сейчас я скажу очевидную вещь, но подобрать правильный тип бумаги очень важно. За годы я перепробовала множество вариантов: от бумаги из переработанного слоновьего навоза до бумаги с фактурой яичной скорлупы плотностью 160 г/м² (именно ее я использую сейчас). Бумага — дело личных предпочтений, так что пробуйте. Главное — не берите бумагу для офисной техники, так как она совершенно не годится для вырезания. На с. 12–13 мы подробнее обсудим виды бумаги и ее плотность.

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ, НО ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Принадлежности для пробивания дырочек

Набор циркулей, мини-шампуры, штопальная игла или шило для керамики — инструменты для пробивания круглых дырочек очень упрощают жизнь. С их помощью можно делать персонажам глазки или украшать вырезку.

Дырокол для кожи (кроподайл)

Очень полезный инструмент, который поможет пробить круглые отверстия разного размера. Из получившихся кружочков можно сделать конфетти. Покупайте механический дырокол, а не такой, где отверстия выбивают молотком.

Наборы для утилизации лезвий

Вы можете купить емкость для острых отходов в аптеке, герметично запечатать лезвия в контейнере для пищевых продуктов или поместить их в пластиковую бутылку и закрутить крышку.

Пинцет

Пинцет пригодится, чтобы извлекать затупившиеся лезвия из держателя (см. фото сверху). Делайте это очень осторожно. Также пинцет поможет сделать маленький надрез (см. с. 28) на ацетатной пленке или стекле, чтобы на легко пачкающейся поверхности не осталось отпечатков пальцев.

Металлическая линейка

Без нее не обойтись, если прямые линии у вас получаются кривоватыми. Никогда не используйте пластиковые или деревянные линейки: нож может соскользнуть и срезать слой пластика/дерева или задеть пальцы.

Клей

Нужен для крепления вставок и паспарту. Со временем под воздействием солнечного света и центрального отопления вырезки, приклеенные обычным бумажным клеем, отклеиваются. Можно использовать суперклей, но это рискованно: на тонкой бумаге он проступает пятнами. Я работаю с клеем-карандашом Pritt Power, и до сих пор он меня не подводил. Профессиональные клеи-карандаши выпускают и другие производители*.

Прозрачный двусторонний скотч

Помимо клея, кусочки цветной бумаги (подложки) для надежности можно дополнительно крепить к вырезке тончайшими полосками прозрачного скотча. Он подойдет и для крепления вырезки к подложкам и паспарту.

Спрей-антистатик

Пыль — кошмар багетчика. Ацетатная пленка, которую используют для обрамления готовых вырезок, часто притягивает пыль. Поверхность можно протереть чистой тряпочкой из микрофибры с антистатическим спреем для акрила.

* Среди представленных в России марок бумажные мастера рекомендуют клей UHU Creativ. Прим. пер.

Калька

Калька нужна для перевода изображения на бумагу.

Ацетатная пленка

Необходима при изготовлении рамы для объемных картин (см. с. 28).

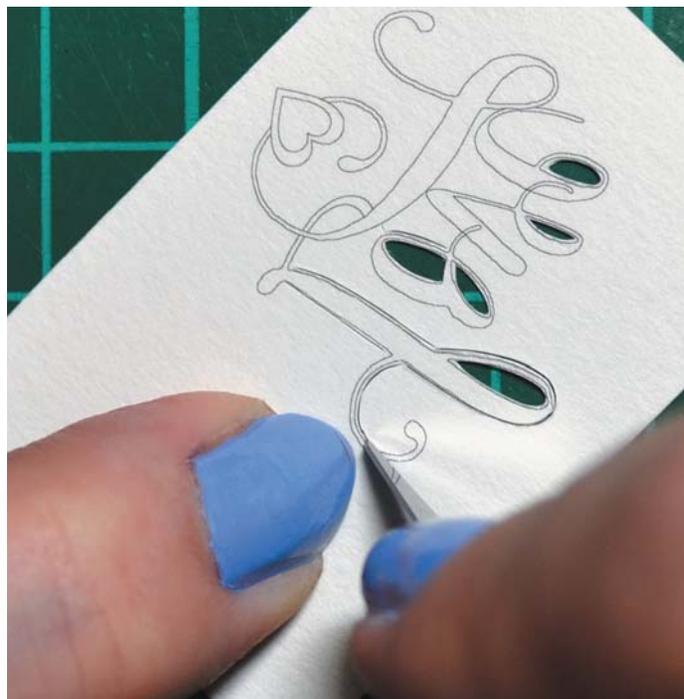
Ногти

Ноготь на указательном пальце должен быть достаточно длинным, ведь именно он удерживает бумагу на месте в процессе вырезания. Это не шутка!

КРАФТОВЫЕ НОЖИ И ЛЕЗВИЯ

Безопасность прежде всего

Я использую хирургические лезвия, которые предназначены для того, чтобы резать кожу. Пораниться таким лезвием очень легко. Достаточно его коснуться, уронить и попытаться поймать, зажав ногами, или неосторожно взмахнуть рукой. Всегда соблюдайте правила безопасности и храните лезвия в недоступном для детей и домашних животных месте.

Учимся управлять лезвием

Держите рукоятку ножа как ручку, но ближе к нижнему концу — так легче управлять инструментом. Для удобства можно обернуть рукоятку пластырем, но, если вы часто меняете лезвия, это, скорее, будет мешать. Не покупайте разноцветные резиновые держатели: они красивы, но представляют опасность для пальцев при смене лезвия. Держите нож под углом 45° к бумаге и режьте, подтягивая его к себе, а не от себя.

Лезвие должно резать бумагу как масло, меняйте его сразу, как только оно начнет «спотыкаться». Если не сделать это вовремя, края вырезки будут выглядеть неаккуратно, и бумага может порваться. Я беру новое лезвие каждые 10–15 минут.

БУМАГА

Выбор бумаги — дело вкуса, но имейте в виду, что слишком тонкая для наших целей не годится. Используйте специальную бумагу для вырезания или поэкспериментируйте с плотной. Например, можно взять фактурную акварельную или тутовую. Только не берите тутовую с вкраплениями сухоцветов — резать по сухим розовым лепесткам очень неудобно.

Также не советую использовать бумагу плотнее 170 г/м²: ее очень сложно резать, и рука быстро устает. Трудно работать и с офисной бумагой — линии получаются неровными, а результаты весьма плачевны.

Для подложек (см. с. 18–19 и 24–27) подойдет любая бумага: с блестками, газетная, фактурная, цветная. Коллекционирование бумаги становится любимым делом мастеров. Я долго не могла найти подходящую черную бумагу. Где-то через год я увидела обычную черную бумагу для детского творчества, и оказалось, что она отлично подходит для вырезания. Она немного тонковата, но с обратной стороны бывает белого или серого цвета: изображение можно нарисовать или напечатать на принтере, а перевернув уже готовую работу, получаешь черную вырезку без лишних контуров. Здорово, правда? Но к работе с такой бумагой нужно привыкнуть: если нож недостаточно острый, на черной стороне могут быть видны белые края, поэтому важно вовремя менять лезвие.

Виднеющуюся белую бумагу можно закрасить черным маркером. Но обязательно делайте это с изнанки, чтобы краска просочилась сквозь бумагу.

ПЛОТНОСТЬ БУМАГИ

Существует две системы измерения плотности.

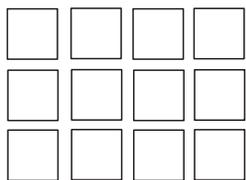
В Европе ее измеряют в граммах на квадратный метр, в США – в фунтах на стопку (500 листов). Плотность бумаги для принтера обычно составляет 80 г/м², а профессиональной бумаги для рисования – около 150 г/м².

Новичкам советую поработать с бумагой разной плотности, чтобы найти подходящую.

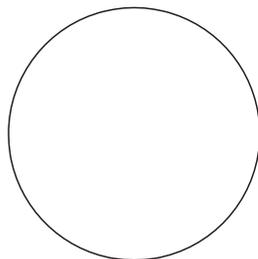
ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ

Скопируйте этот лист на бумагу подходящей плотности. На начальном этапе мы потренируемся вырезать эти линии и формы.

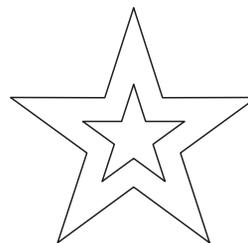
Квадратики

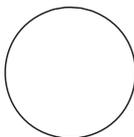
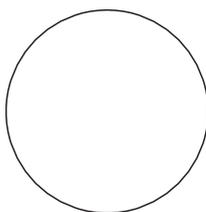
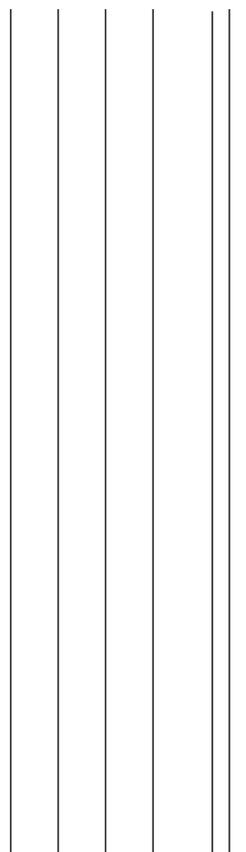
Круги

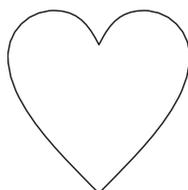
Звезда

Прямые линии

Сердечки

Кролик

Тренируйтесь, и все получится

Прежде чем взяться за первый шаблон, потренируйтесь просто резать бумагу. Вам нужно понять, с какой силой надавливать на лезвие, чтобы оно не ломалось, и рука не начала болеть, и при этом надрез получался «чистым». Слегка надавите на лезвие и аккуратно прорежьте бумагу. Не спеша сделайте несколько линий, сохраняя одинаковое давление по всей длине.

Указательный палец

Я правша, поэтому мои главные помощники — указательный палец левой руки и его ноготь (при работе над сложными шаблонами он так же важен, как режущая рука). С их помощью я придерживаю и натягиваю бумагу. Зафиксировав бумагу ногтем указательного пальца, наклоните лезвие под углом 120° к разметке и проведите по линии. Бумагу придется постоянно поворачивать: чтобы резать было легко, нужно расположить рисунок максимально удобно. Не забывайте об этом.

Прямые линии

Начнем с прямых линий. На рисунке рядом три правые линии расположены очень близко друг к другу, поэтому сначала поработайте те, что нарисованы слева (см. фотографии на этой странице). Удерживая бумагу указательным пальцем не ведущей руки, режьте медленно и аккуратно, стараясь не порвать бумагу между линиями. Я пришла к выводу, что прямые длинные надрезы лучше делать одним уверенным движением — так меньше шансов ошибиться.

Не переживайте, если чуть отклонитесь от ровной линии, просто аккуратно к ней вернитесь. Когда вы перевернете вырезку, дефект будет почти незаметен. Разметку никто не видит, она нужна только для вас. Глядя на готовую вырезку с лицевой стороны, никто и не догадается, что вы немного ушли влево или вправо.

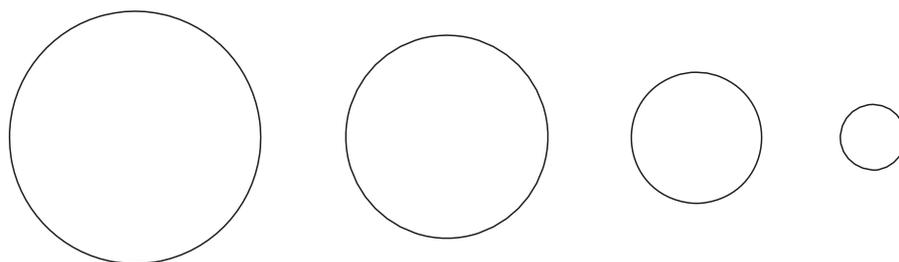

Круги

Круги можно любить или ненавидеть, но избежать их не выйдет.

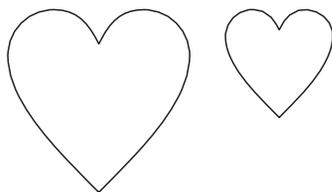
Ваш первый вырезанный круг, скорее всего, будет похож на многоугольник, но не отчаивайтесь. Тренируйтесь, и скоро станете мастером!

В этом деле нет единственно правильной тактики. Кто-то режет, постоянно поворачивая бумагу, кто-то делает несколько микронадрезов, отрывая лезвие от бумаги. Мне проще резать против часовой стрелки.

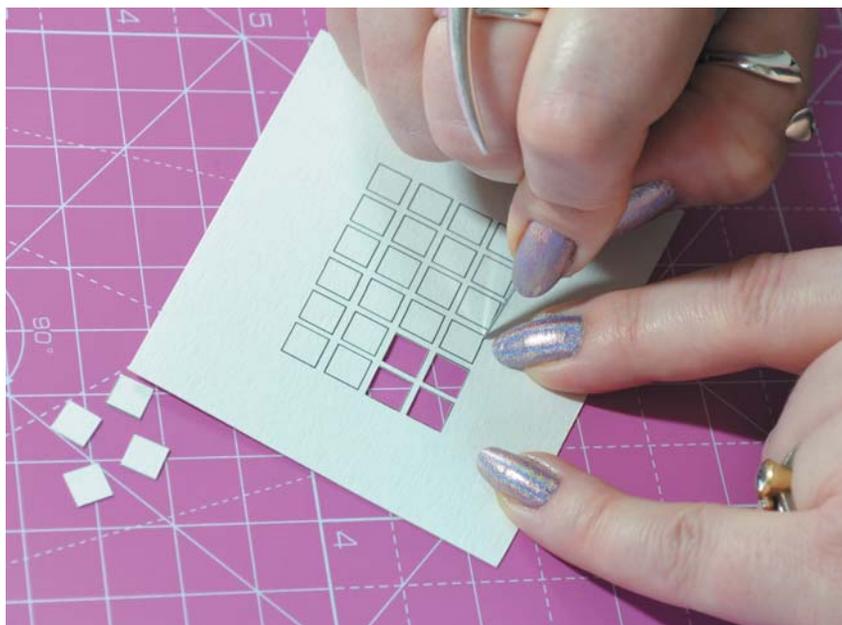
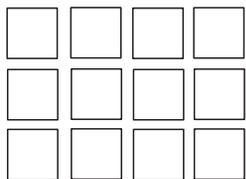
Сердца

Вы уже наловчились вырезать круги? Верхняя часть сердца похожа на два соединенных круга. Начните от дуги и ведите надрез к кончику вниз.

Квадратики

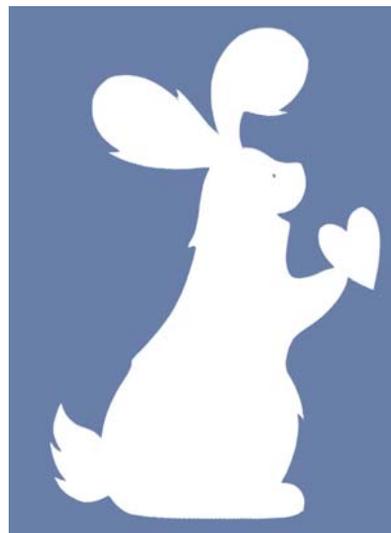
Это упражнение учит не выходить за края рисунка. Старайтесь не порвать бумагу между квадратиками, чтобы получилась красивая аккуратная таблица.

Кролик

Для первых вырезок отлично подходят природные мотивы. Если у вас дрогнет рука, это будет почти незаметно. Кролик получился чуть крупнее и более пушистым? Это не так страшно, как повредить букву «А». Деревья и растения тоже терпимы к неточностям: случайно срезанный листок легко замаскировать.

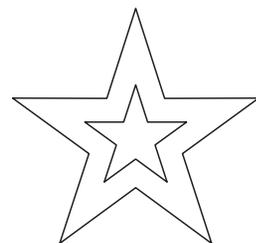
Глаз кролику сделайте с помощью иголки или шила. Выполните прокол с лицевой стороны, иначе вокруг него будет торчать бумага.

Звезда

Если вам необходимо вырезать фигуру с отверстием внутри, например звезду или буквы «о» или «е», всегда начинайте с внутреннего элемента. Так, когда вы приступите к внешнему контуру, у вас останется целый лист бумаги, который можно придерживать, и не придется вырезать центр из «гуляющей» фигуры.

Вырезанную сердцевину можно сохранить и использовать как шаблон для подложки. Кстати, о подложках...

Подложки и аппликации

В следующем разделе мы подробнее поговорим о подложках, а пока что краткое объяснение, что это такое, и пошаговая инструкция по изготовлению вашей первой подложки.

Подложка — это кусочек цветной бумаги, которую подкладывают под вырезку, чтобы сделать цветной фон, а аппликация, наоборот, вырезная деталь, которую приклеивают сверху. Подложки и аппликации добавляют цветовые акценты и делают вырезку интереснее. Они могут быть из любой бумаги: цветной с блестками, старых журнальных и книжных страниц и так далее. Многие мастера предпочитают однотонные вырезки, так как приклеивать подложки и аппликации непросто, а работа с клеем означает лишнюю грязь. Но, если вы освоите эти техники, ваши работы засияют всеми цветами радуги.

Делаем простую подложку

1. Возьмите маленькую звездочку, которую вы вырезали из предыдущего шаблона (сердцевину). Будем резать по ней. Приклейте ее на изнанку листа цветной бумаги. Я выбрала бумагу с блестками.

2. Вырежьте звездочку, оставляя по краю запас 3–4 мм. Не стремитесь к совершенству — края никто не увидит. Теперь у вас есть звездочка чуть большего размера, чем отверстие в первой вырезке.

Подложки для сложных вырезок

Закончив вырезку, сделайте ее копию или отсканируйте и распечатайте на обычной офисной бумаге. Решите, какие цвета хотите использовать в финальном дизайне, и напечатайте по одному экземпляру для каждого цвета. Прикрепите скотчем лист с распечаткой к листу цветной бумаги и режьте оба листа одновременно, чуть отступая от контура, чтобы подложки по размеру получились чуть больше отверстий в оригинальной вырезке

и закрывали их целиком (так останутся края для приклеивания).

Можно сделать распечатку прямо на цветной бумаге. Однако помните, что на бумаге с блестками печатать не стоит, так как она наверняка запачкает принтер.

Аппликации можно использовать, если сердцевинки очень маленькие и вырезать их аккуратно не получается. В этом случае просто вырежьте такую же форму из цветной бумаги и приклейте сверху.

3. Нанесите на изнанку первой вырезки каплю клея диаметром не больше 1 мм и приклейте маленькую звездочку в центр. Не лейте клей почем зря — хватит пары капель в основных точках крепления.

4. Кончиком ножа слегка сдвигайте подложку, чтобы она заняла правильное положение. Плохо приклеенные края можно прикрепить крошечными полосками скотча.

Эта техника позволяет делать простые подложки любой формы. Поэтому не забывайте сохранять вырезанные сердцевинки, чтобы в дальнейшем использовать их как шаблон.

Готовая звездочка

7. ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА

Я обожаю ночное небо и часто по вечерам сижу на улице, глядя на звезды. Здесь я представила, что можно дотянуться и ухватить звезду. Звезды — один из моих любимых мотивов: они присутствуют почти во всех моих рисунках.

В этой вырезке много звезд, поэтому я советую чередовать участки с разными мотивами, иначе вам станет скучно. Начните со звезд, затем вырежьте один из домиков и снова вернитесь к звездам. Когда вы закончите с деталями, останется длинный хвост из завитков на небе, его вырезать — одно удовольствие!

Для фона можно взять красивую бумагу с рисунком ночного неба и прикрепить ее, как описано в инструкции по изготовлению объемной картины (см. с. 28). Так вырезка будет отбрасывать красивые тени, а рисунок получится действительно трехмерным.

См. шаблон 7

