

Бумажная Панда

МАГИЯ БУМАГИ

Идеи для художественного
вырезания

20

шаблонов
и идей

УДК 745.543
ББК 85.19
П16

Paper Panda
PAPER PANDA'S GUIDE TO PAPERCUTTING

На русском языке публикуется впервые

*Фотографии Райана Фиршау, Саймона Паска
и Клэр Луизы Баррон*

П16 **Панда, Бумажная**
Магия бумаги. Идеи для художественного вырезания / Бумажная Панда ;
ISBN 978-5-00100-883-5

Известный блогер и мастер по вырезанию из бумаги делится секретами создания вырезок, рабочими приемами и рассказывает, откуда черпать вдохновение. Книга поможет новичкам избежать ошибок, а опытным мастерам подарит новые идеи для создания настоящих произведений искусства из бумаги. После выполнения всех заданий у вас будет коллекция из 20 оригинальных творческих работ, которые можно сохранить на память или подарить друзьям.

УДК 745.543
ББК 85.19

Посвящение

Маме, потому
что она потрясающая.
Любимому коту Рою.
Милой дочке Поппи,
которая в свои 13 сравнится
умом с 38-летней.
А главное — мужу Райану
(мистеру Панде)

Бумажная Панда

МАГИЯ БУМАГИ

Идеи для художественного вырезания

Главный редактор *Артем Степанов*
Руководитель направления *Вера Ежкина*
Ответственный редактор *Анна Кузьмина*
Арт-директор *Алексей Богомолов*
Редактор *Дарья Николаева*
Верстка *Надежда Кудрякова*
Верстка обложки *Наталья Майкова*
Корректоры *Елена Бреге,*
Надежда Болотина

ISBN 978-5-00100-883-5

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.

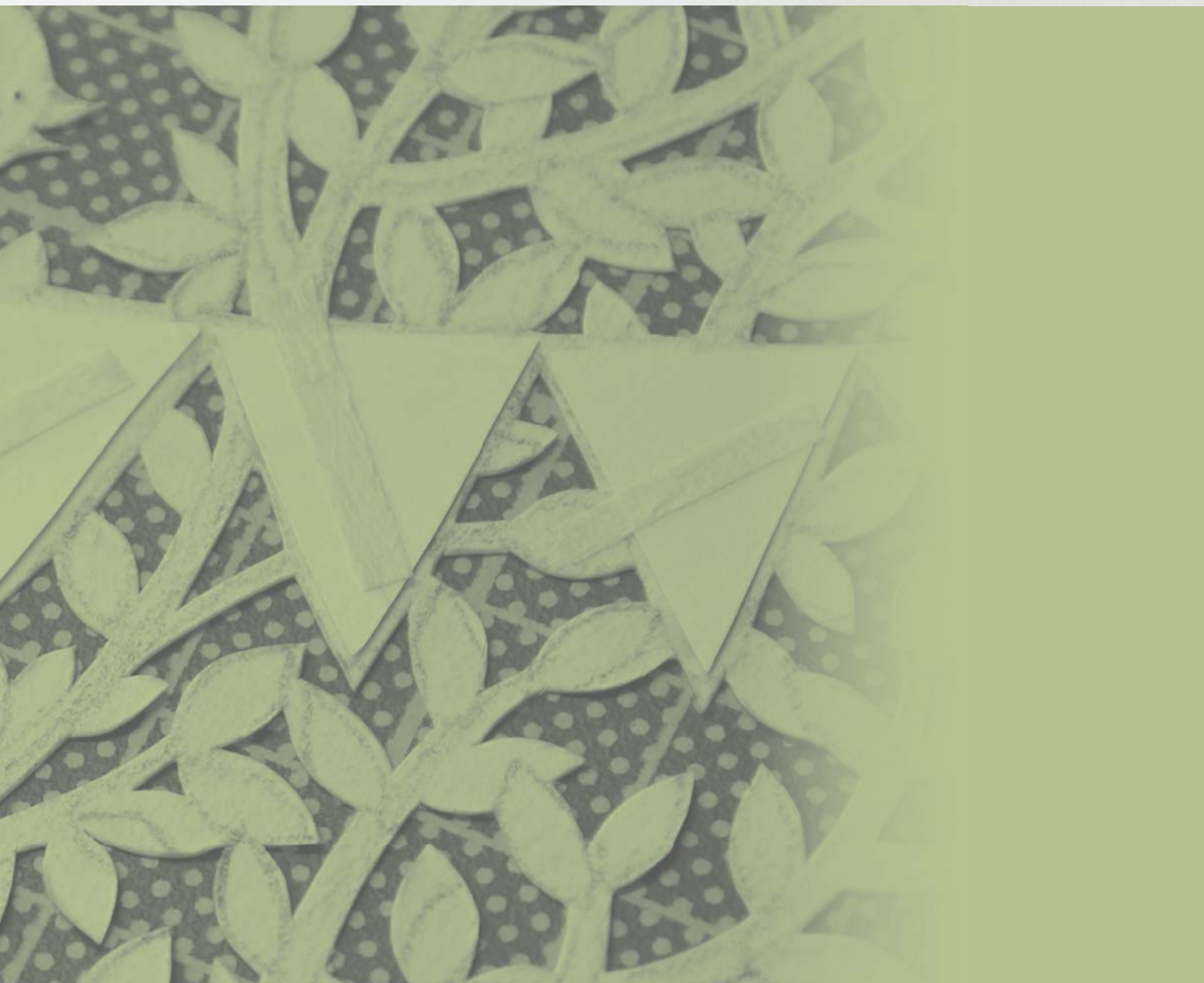
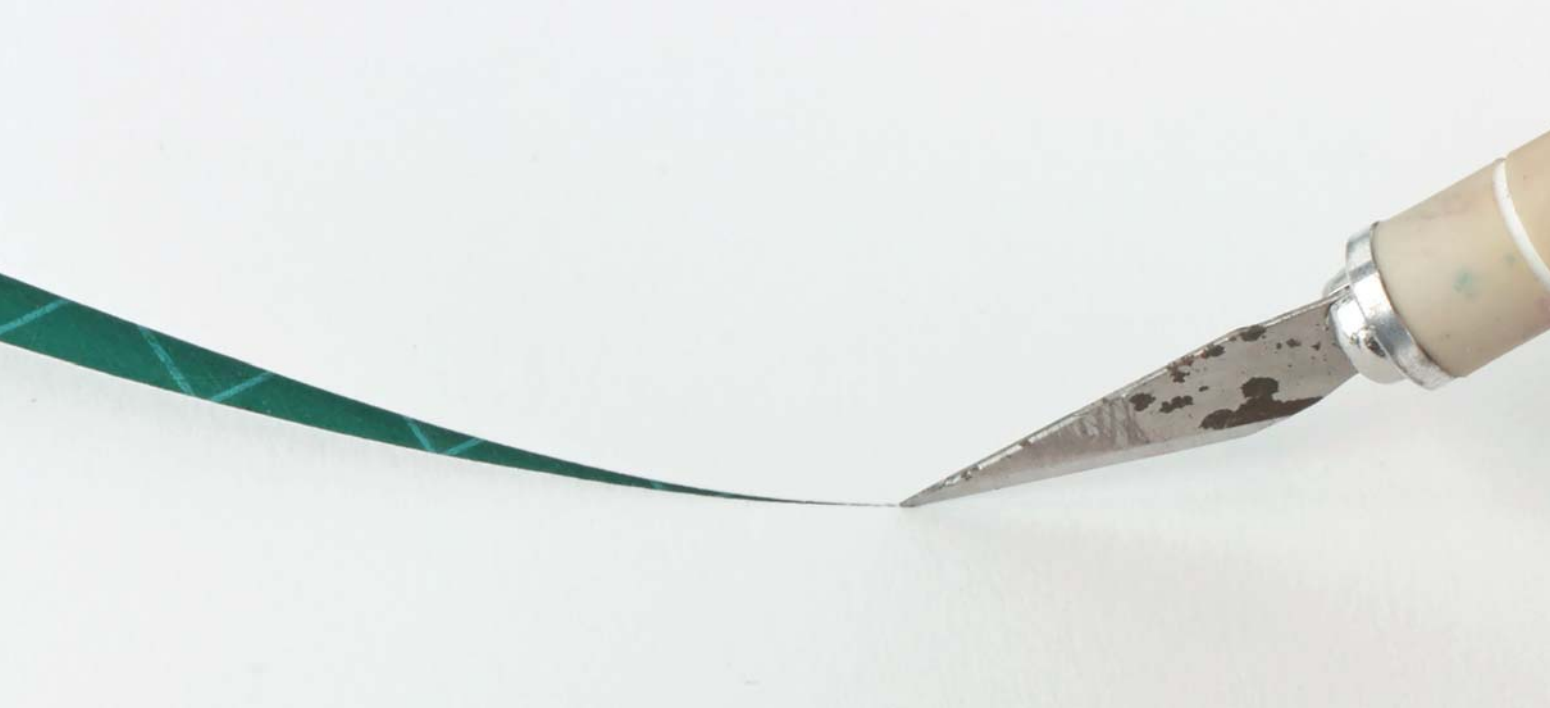
В первой части книги я расскажу об инструментах, материалах и техниках, а также поделюсь, откуда черпаю вдохновение. Во второй части собраны красивые снимки готовых вырезок, которые сделали я и три мои талантливые подруги. Вырезки оформлены как картины, открытки или просто сфотографированы на красивом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

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

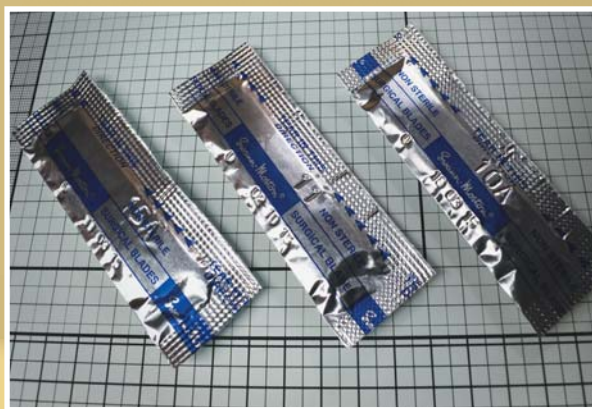
Почему круглый? С держателем, похожим на карандаш, работать удобнее, чем с плоским. Вы это поймете, когда начнете делать закругленные надрезы и почувствуете, как нож слегка проворачивается в руке. Для мастеров с тонкими изящными пальцами у Fiskars есть отличный крафтовый нож, но я пользуюсь обычным круглым 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

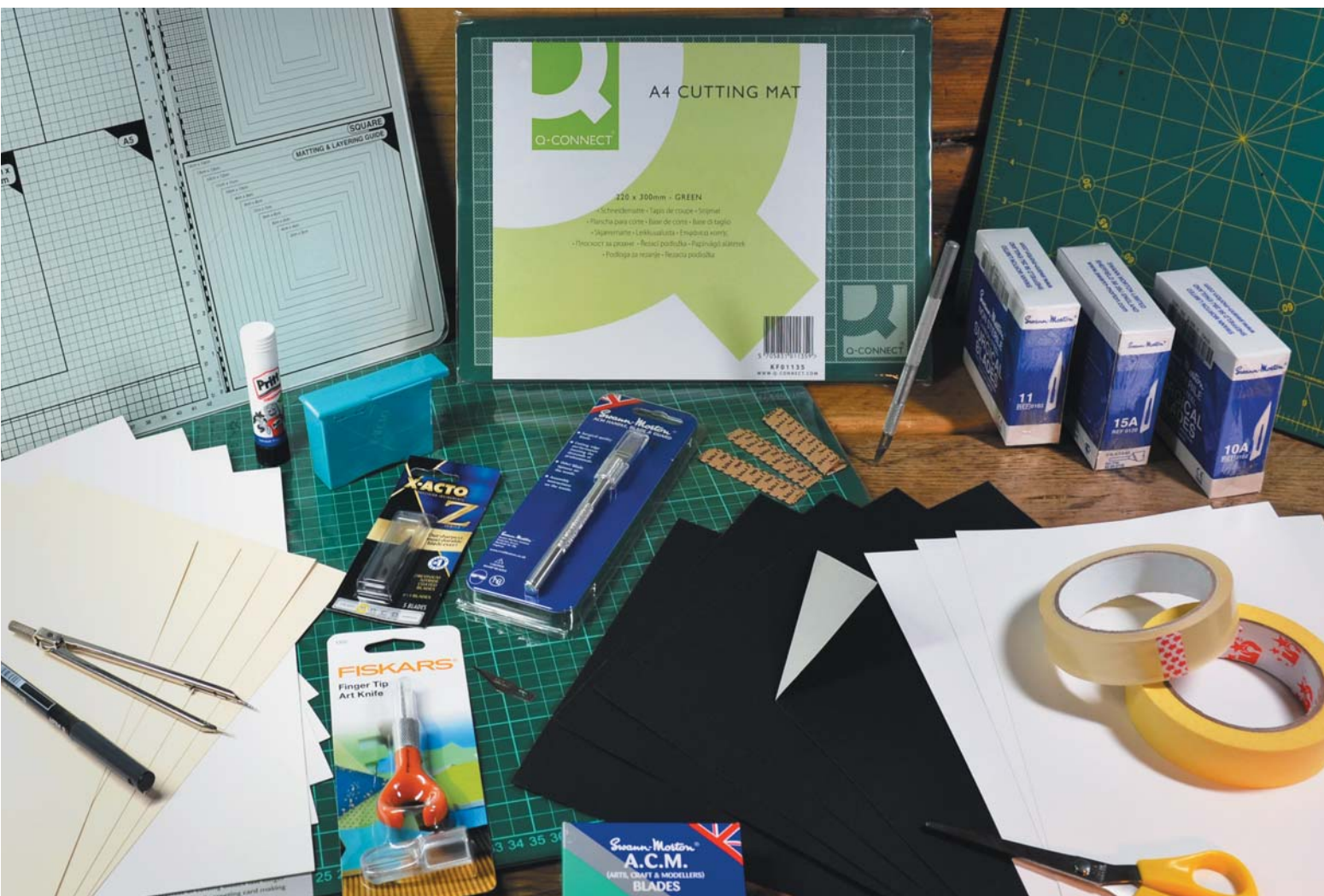
Дорогие брендовые коврики для резки вам ни к чему. Возьмите обычный резиновый — после нескольких недель интенсивного использования они все выглядят одинаково.

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).

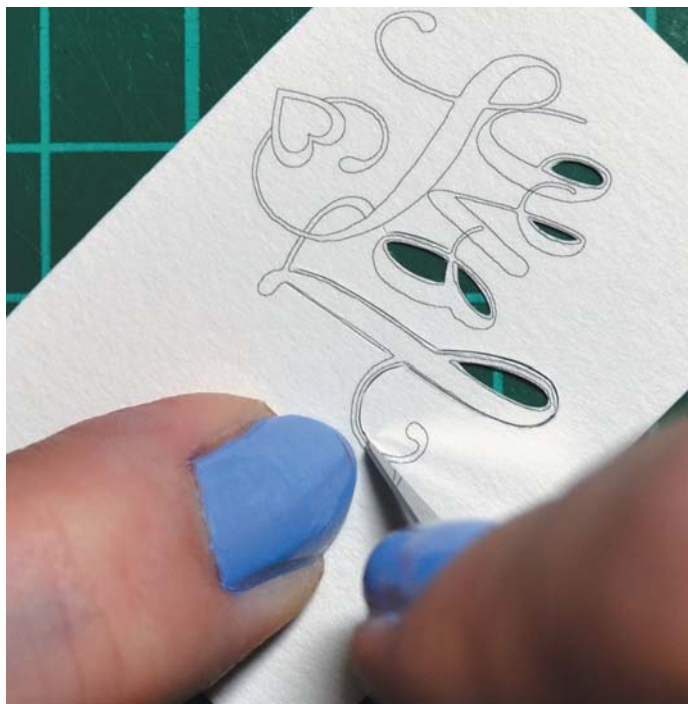
Ногти

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.

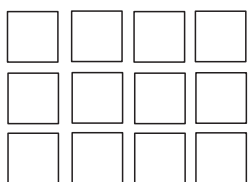
В Европе ее измеряют в граммах на квадратный метр, в США — в фунтах на стопку (500 листов). Плотность бумаги для принтера обычно составляет 80 г/м², а профессиональной бумаги для рисования — около 150 г/м².

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

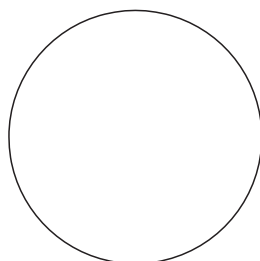
ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ

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

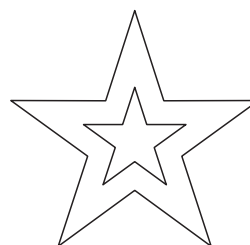
Квадратики

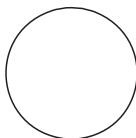
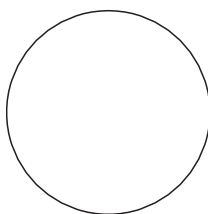
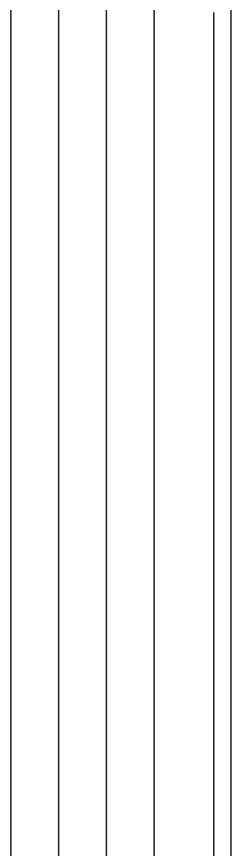
Круги

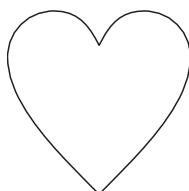
Звезда

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.

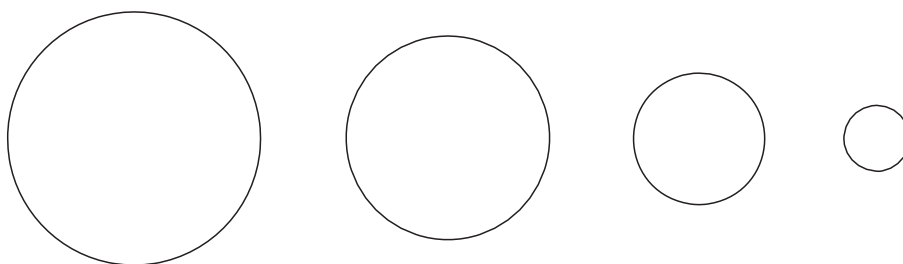
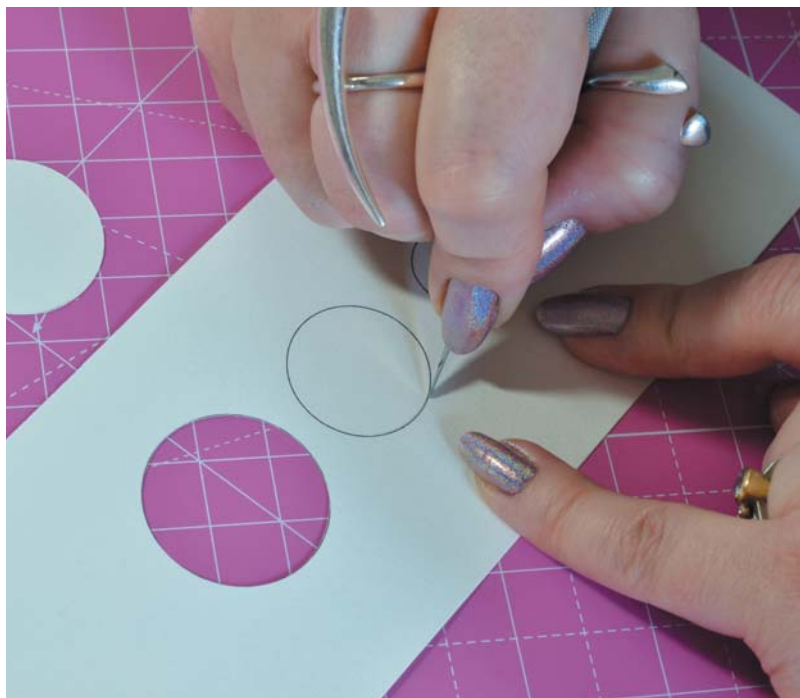

Круги

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

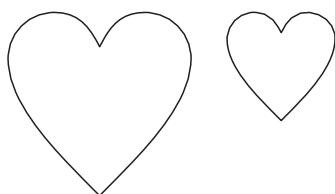
Ваш первый вырезанный круг, скорее всего, будет похож на многоугольник, но не отчаивайтесь. Тренируйтесь, и скоро станете мастером!

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.

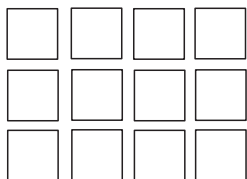
Сердца

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

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.

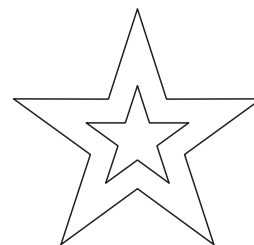
Глаз кролику сделайте с помощью иголки или шила. Выполните прокол с лицевой стороны, иначе вокруг него будет торчать бумага.

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 капельки 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

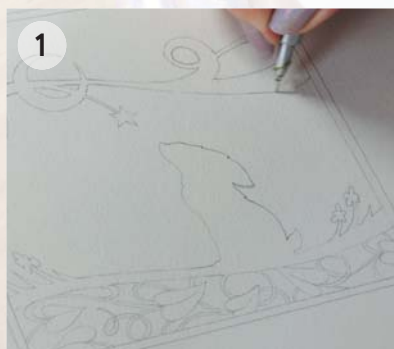

ТЕХНИКИ

МНОГОСЛОЙНЫЕ ВЫРЕЗКИ

Многослойную вырезку можно сделать из любого числа слоев, но для создания трехмерного эффекта с красивыми тенями достаточно двух-трех. Такие вырезки лучше делать из бумаги плотностью не менее 160 г/м²: она отлично держит форму и не провисает.

1. Наложите первый лист на паспарту-основу и выполните рисунок, не выходя за пределы внутреннего края паспарту, чтобы готовая вырезка хорошо смотрелась в рамке. На первом (верхнем) листе разместите наибольшее количество деталей, при этом не забывая про центр композиции. Здесь это кролик и луна.

2. Отсканируйте рисунок и напечатайте на бумаге первого цвета. Я обычно беру бумагу нейтральных оттенков. Чтобы придать картине глубину,

нижний лист возьмите самого темного цвета, верхний — самого светлого. Если вы используете шаблон с надписью, прежде чем печатать, не забудьте зеркально отразить картинку на компьютере. Можно резать прямо по оригиналу рисунка, но всегда лучше иметь копию: вдруг вы прольете на вырезку чай? Случайно порвете? Или ее стащит кот?

3. Вырезав первый слой, выберите второй лист (средний), положите сверху паспарту и обведите внутренний край.

Вам понадобятся:

Паспарту
Три листа бумаги нейтральных оттенков
Прозрачный скотч
Клей или двусторонний скотч
Нож

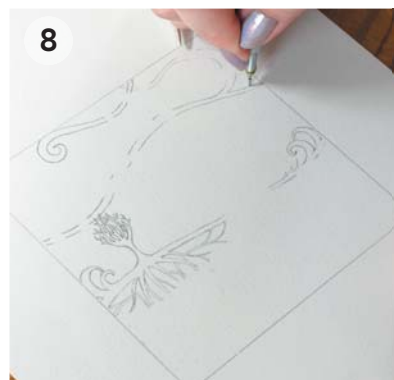

Возьмите верхний вырезанный слой, совместите границы и прикрепите к среднему слою маленькими кусочками не слишком липкого скотча (этого шага нет на фото).

4. Нарисуйте основные детали среднего слоя в тех местах, которые не закроются верхним слоем при их совмещении.

5. Аккуратно удалите скотч и верхний слой и дорисуйте картинку.

6. Отсканируйте, распечатайте на листе второго цвета и вырежьте.

7. Теперь у вас есть верхний и средний слои. Прикрепите их скотчем к нижнему слою, а затем наложите паспарту поверх этой конструкции. Нарисуйте детали третьего и последнего слоя. Работая над ним, обратите особое внимание на пустоты в композиции и постарайтесь их заполнить.

8. Аккуратно удалите скотч и уже вырезанные верхний и средний слои. Закончите рисунок на нижнем слое. Отсканируйте, распечатайте и вырежьте.

9. Все три слоя готовы. Начиная с нижнего листа, разместите по краю капли клея или кусочки скотча. Приклеивайте осторожно, так как их трудно удалить.

10. Чтобы вырезки не провисали в середине, можно дополнительно закрепить их двусторонним скотчем в стратегически важных местах. Это непросто, ведь для крепления очень тонких линий придется отрезать совсем маленькие кусочки.

Законченная многослойная
вырезка с паспарту

ЦВЕТНЫЕ ПОДЛОЖКИ

Чтобы эта вырезка точно уместилась в рамку, я измерила паспорт по внутреннему краю и начертила на компьютере прямоугольник того же размера. Также я нарисовала идеально ровный фестонный край и круг в верхней части картины — форму для будущей кроны дерева. Затем распечатала этот шаблон на плотной бумаге и дорисовала остальное, стараясь, чтобы листья не выходили за пределы кроны.

Вам понадобятся:

Готовая вырезка
Цветная бумага
Малярный скотч
Клей или кусочки скотча
Бумага для фона
Нож
Коктейльная соломинка

1. Сделайте копию готовой вырезки. Малярным скотчем прикрепите распечатку к листу цветной бумаги, из которого будете вырезать подложки.

2. Режьте в нужных местах через два листа сразу, слегка отступая от контура.

3. Когда вырежете все детали, можно начинать приклеивать.

4. Отложите в сторону распечатку и лист цветной бумаги, запомнив, что куда приклеивать.

5. Наберите небольшое количество клея ножом или соломинкой. Если взять слишком много, на вырезке останутся пятна.

6. Нанесите клей в основных точках крепления как можно ближе к краям. Я всегда клею на одном коврике, а вырезаю на другом, чтобы не запачкать новые вырезки.

7. Приклейте треугольники цветной бумаги к соответствующим отверстиям.

8. Приклейте к коврику для резки немного малярного скотча. Отрежьте от него очень тонкие полоски (похожие на стежки) и закрепите детали для дополнительной прочности.

9. Клейте скотч аккуратно, чтобы не сдвинуть цветные детали.

10. Осторожно обрежьте торчащие с лицевой стороны кусочки скотча.

11. Не забывайте, что изнанка вырезки не будет видна, поэтому на нее можно приклеить сколько угодно таких полосок.

12. У нас получилась цветная гирлянда из флажков. Теперь вырезку можно вставить в рамку.

С помощью подложек можно создать разные эффекты. Например, в верхней вырезке мы используем подложку черного цвета для сорок. Для вырезки с пчелами (слева внизу) мы взяли бумагу с блестками и цветную бумагу, это добавляет блеска, а для нижней правой вырезки — бумагу с градиентом, и получился эффект радуги.

ОБРАМЛЕНИЕ И ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Вам понадобятся:

Квадратная рамка с паспарту
Лист ацетатной пленки
Малярный скотч
Клей или кусочки скотча
Бумага для фона
Нож

Готовые работы можно оформить по-разному. Простейший способ — прикрепить вырезку к ленточке или шпагату (этот метод подходит для работ из плотной бумаги).

Или, например, приклеить вырезку к листу белого картона с помощью двустороннего скотча. Можно сделать объемную картину в раме. Или приклеить готовую работу на деревянную основу и покрыть лаком. В конце концов, кнопками или булавками можно прикрепить вырезку прямо к стене.

Тщательно подбирайте бумагу для фона: он полностью меняет восприятие вырезки. Если в работе присутствует много цвета и блесков, страница из старой книги для фона не подойдет. Он не должен быть более броским, чем сама

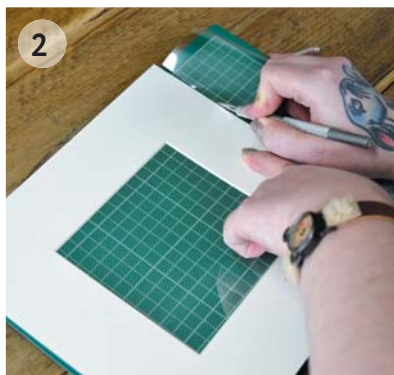
вырезка, его задача — оттенять работу, а не перетягивать внимание на себя.

При всем обилии вариантов оформления самым популярным способом является рама для объемной картины. Готовую работу крепят между двумя стеклами, и тогда сразу видно, что это вырезка, а не рисунок или распечатка. Вырезка свободно «плавает» между стеклами и отбрасывает красивые тени. Я использую рамки из двойного стекла, изготовленные на заказ, но такого же эффекта можно добиться более простым способом. Вот как это сделать.

Делаем раму для объемной картины

1. Возьмите рамку с паспарту и разберите ее.

2. Используя паспарту как шаблон, отмерьте по внешнему краю и вырежьте кусок ацетатной пленки.

3. Приклейте пленку к изнаночной стороне паспарту клеем или скотчем. Переверните на лицевую сторону.

4. С помощью ножа или соломинки нанесите на изнанку вырезки капельки клея. Не используйте клей-карандаш, вы можете случайно порвать им бумагу.

5. Поместите вырезку в центр отверстия паспорту, ориентируясь по разметке коврика. Аккуратно положите ее на пленку и прижмите.

6. Переверните рамку стеклом вниз и положите обрамленную вырезку поверх стекла.

7. Вставьте прокладку (она нужна для того, чтобы картина не «гуляла» в раме). Если прокладки в раме не было, сделайте ее из пенокартона.

8. Вырежьте фон, взяв за шаблон заднюю часть рамки или внешний край паспорту.

9. У этой рамки одинарное паспорту, поэтому фон можно приклеить прямо на ее заднюю часть. Для фона я использую лист формата А4, по размеру он не соответствует квадратной задней части, но это неважно, так как его не будет видно целиком. Соберите рамку, и картина готова.

Готовая вырезка в раме

ПОИСКИ ВДОХНОВЕНИЯ

В каждом интервью меня спрашивают, откуда я черпаю вдохновение. Сразу хочется ответить, что из книг «Алиса в Стране чудес», «Сказки братьев Гримм» и так далее. Но на самом деле вдохновение повсюду. Приведу самые очевидные примеры, взглянув на которые вы сразу все поймете.

МАЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА

Справа — первая вырезка, шаблон для которой я придумала и нарисовала сама. Как-то вечером я сидела в гостиной со скетчбуком, раскрытым на чистой странице, и жевала заточенный карандаш, пытаюсь придумать новый дизайн. Оглядевшись в поисках идей, я увидела абакс (см. фотографию ниже). Так появился известный персонаж моих вырезок — Маленькая Птичка.

Видите красную Птичку на ветке в верхней части абакса? Ее я и использовала для своих набросков. Глядя на абакс и готовую работу, никогда не скажешь, что между ними есть какая-то связь.

Первый эскиз Маленькой Птички

ДОМ НА ХОЛМЕ

Было время, когда мы с мистером Пандой каждый день слушали песню Джоша Пайка «Середина холма». Вам наверняка это знакомо: «подсядешь» на понравившуюся песню и включаешь, пока не надоест. В целом ее текст не имел к нам особого отношения, кроме того, что мы тоже жили на холме. Так и родился сюжет, который вы видите внизу.

КРОЛИК

Маленькой Птичке нужен был друг. Нельзя же рисовать только птичек на деревьях. Так появился Кролик.

Почему кролик? В ответ на этот вопрос я всегда пожимала плечами, а зря. Примерно через год до меня дошло, что каждое утро, просыпаясь, я первым делом видела картину «Кролик в боксерских трусах», висевшую над камином в спальне. Наверное, поэтому я нарисовала именно Кролика. Кстати, кролик в трусах — отличная идея.

КНИЖКИ С КАРТИНКАМИ

В прошлом году я нашла свои старые детские книжки. Одной из моих любимых была история про Матильду Джейн. В этой книге текст расположен в рамке, окруженной цветными иллюстрациями и декоративными деталями. Я использовала похожий дизайн в своих работах (см. фотографию выше).

Я стала хранить старые книги в студии, чтобы иногда пролистывать их в поисках вдохновения. Советую и вам искать вдохновение в любимых книгах: это поистине неиссякаемый источник.

✧ Если можешь что-то представить, сможешь и сделать.

ДЖЕСС И МЕДВЕЖОНОК

В 2015 году на «Фейсбуке» все искали медвежонка, которого по дороге в поликлинику потеряла эта девочка. Фото быстро распространилось по всему миру, и вскоре малышка нашла любимую игрушку.

Джесс везде носит медвежонка с собой. Она неразговорчива, и их дружба с медвежонком кажется мне очень трогательной, будто у них есть целый тайный мир.

Эта история вдохновила меня на создание серии вырезок с участием Джесс и Медвежонка.

Джесс и Медвежонок

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ

Я работаю в студии, где собрано множество красивых и необычных вещей. Напротив моего стола висят три полки с маленькими статуэтками, винтажными предметами и картинками из разных экзотических мест. Каждый день они вдохновляют меня, хотя не имеют никакого отношения к моим сюжетам. Окружите себя любимыми вещами, и они помогут вам творить. Если ваши родственники называют их дурацким хламом и пылесборниками, не обращайтесь к ним за вниманием.

Вот открытки, которые мне прислали ко дню рождения в прошлом году. Несмотря на то что этот кекс — всего лишь рисунок на картоне, он выглядит очень аппетитно. Эта открытка подбросила мне идею для миниатюры — кекс с табличкой, как в «Алисе в Стране чудес».

Вдохновение может посетить вас в любой момент. Что заставляет нас рисовать? Никто не знает ответ на этот вопрос.

Если вы занимаетесь творчеством, взгляните на свои работы и попытайтесь определить, откуда появилась первая искра вдохновения.

СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

Режьте ножом так, будто
рисуете карандашом,
надавливая на бумагу
с той же силой.
Дэн С.

Чай, торт и веселая музыка —
без них никуда! Главное —
не бойтесь экспериментировать
и помните: готовая работа
совершенно не похожа на эскиз
и всегда выглядит лучше!
Кирсти Х.

Работайте в хорошо освещенном
месте. Первые вырезки я делала
при обычном освещении в гостиной.
Но стоило поставить лампу
для рабочей зоны, и стало гораздо
лучше!
Лиэнн В.

Делайте перерывы —
шея и рука будут вам
благодарны!
Джули Х.

Приклеивая подложки,
прижимайте их старым
затупившимся лезвием,
вставленным в дешевый
держатель.
Реджина Н.

Используйте
качественную бумагу и лезвия —
так вы добьетесь наилучшего
результата. И, конечно,
без практики не будет
совершенства.
Джейн Д.

Вырезка всегда выглядит лучше
рисунка, а плотная бумага
скрадывает все неточности.
Верьте в себя и работайте
с удовольствием!
Эмма Б.

Вырезайте круги против часовой
стрелки, не забывайте дышать
и работайте, высунув язык, —
как ни странно, это помогает!
Лора М.

Не думайте, что вырезание
вам не по плечу, — наверняка
получится лучше, чем кажется!
Не судите о сложности шаблона,
пока не начнете вырезать.
Луиза Д.

Если вам кажется,
что вы вырезали криво, косо
и некрасиво, отойдите на шаг назад
и посмотрите на свою работу.
Никто не будет разглядывать
вырезку, прижавшись носом
к стеклу. Вырезание из бумаги
допускает огрехи.
Энджи Л.

СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

Мне понравилось вырезать на наклонной поверхности. Уменьшилась нагрузка на спину и шею, и стало лучше видно надрезы.

Эмили Джейн М.

Экспериментируйте, пробуйте то, на что вечно не хватает смелости: новую бумагу, разные цвета, другие стили, шрифты, персонажей. Может, вам захочется нарисовать свой шаблон или импровизировать. Рано или поздно вы найдете свой уникальный стиль, и именно он подарит радость творчества. Всегда работайте с удовольствием.

Наз М.

Не бойтесь пробовать. Если с первого раза не получится, повторите попытку. Не выбрасывайте работу, если кажется, что она неудачна: сохраните ее, подпишите дату и сравнивайте с последующими вырезками. Так вы сможете отследить прогресс.

Сэмми С.

Будьте к себе добрее — все мы были новичками.

Сара Ф.

Не допускайте, чтобы мышечное напряжение накапливалось. Регулярно отдыхайте: пройдите по комнате, потянитесь.

Сара-Джейн Х.

Всегда закрывайте нож, оставляя его на столе, даже если уходите ненадолго. Оставленное без присмотра лезвие — ошибка, которую никто не совершает дважды!

Фи Б.

Не отвлекайтесь на пыль и ворсинки. Вечно они лежат на бумаге или коленях и пытаются привлечь внимание.

Трейси Д.

Собирайте волосы в хвост. Велика вероятность порезаться лезвием всякий раз, когда убираете выбившиеся волосы за уши.

Кейли де В.

Закройте дверь, забудьте о проблемах и обо всем мире! Вырезание из бумаги ненадолго избавляет от всех забот — погрузитесь в него с головой. Стресс мешает работе, поэтому расслабьтесь, и увидите, как это повлияет на результат.

Сьюзи Х.

Убедитесь, что вам удобно, а рабочая зона хорошо освещена. Начните с самых сложных элементов и подходите к краям вырезки только под конец. Если вы застряли и ничего не получается — передохните. Не ругайте себя — отвлекитесь, взгляните на свою работу со стороны. Представьте, что это не вы вырезаете, а кто-то еще, и поговорите с собой как с этим «другим» мастером.

Донна Р.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Мое путешествие по минному полю

Тема копирайта очень актуальна для мастеров. Я решила поделиться опытом, чтобы те, кто только начинает зарабатывать на своем хобби, не повторяли моих ошибок.

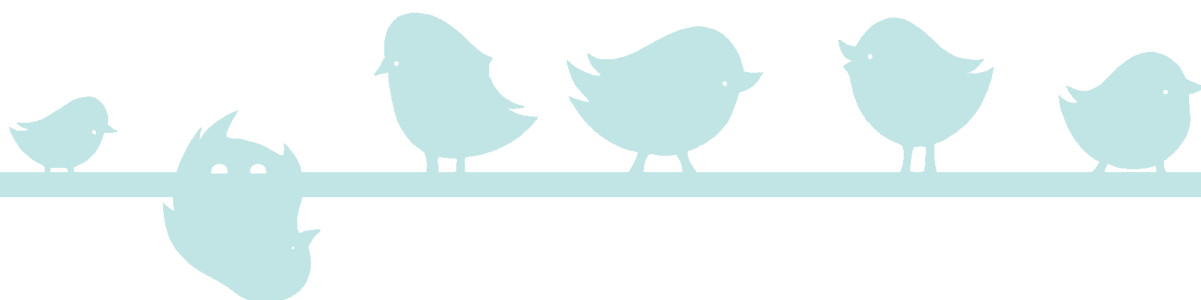
Как и многие любители рукоделия, прежде чем заняться вырезанием, я перепробовала кучу хобби: витражная живопись, изготовление открыток и так далее. Закончив первую вырезку, я сфотографировала ее и загрузила снимок на «Фейсбук». Затем сделала еще несколько работ и тоже их выложила. Вскоре старые друзья и одноклассники начали спрашивать, можно ли купить вырезки. Я завела бизнес-аккаунт на «Фейсбуке» и начала продавать свои работы. Лишние деньги к Рождеству — вот это да, думала я!

Открою вам секрет: первые пару недель я использовала для вырезок картинки и силуэты из интернета. Я думала, что главное — аккуратно вырезать рисунок из бумаги, а что это за иллюстрация — не столь важно. «Смотрите, что я сделала! Можете поверить, что это вырезано из одного листа бумаги?» — вот как я рассуждала. А не так: «Этот рисунок выражает эмоции, которые я испытывала в тот день, вот

почему я нарисовала такие плавные линии. А еще он вырезан из бумаги».

Потом я узнала о сайте Shutterstock — фото-банке с платными картинками и иллюстрациями. К тому времени у меня появились друзья, разделявшие мое увлечение, мы объединились и вскладчину купили подписку. Теперь все картинки мира были в нашем распоряжении. Здорово, правда? Мы за них заплатили, так что все легально. Мы договорились, что если одна из нас возьмет готовый шаблон, другие уже не станут его использовать. Казалось бы, отлично, никаких проблем! Но не тут-то было. Вскоре мы заметили, что на каждой картинке есть надпись мелким шрифтом: «Не для коммерческого использования». Что, разве нас это касается? Оказалось, касается. И от Shutterstock пришлось отказаться.

Решение нашлось, когда мы стали брать завиток или деталь с картинки и менять их так, чтобы они отличались от оригинала, — то есть освоили компьютерный дизайн. Завиток с одного вектора, листочек с другого, слегка изменяем форму, линии делаем потолще... Еще мы нашли сайты для дизайнеров

с картинками, предназначенными для коммерческого использования. Да, за эти картинки нужно было платить, но, если не умеешь рисовать, выбирать не приходится. Но мне все время казалось, что кто-нибудь узнает в моих завитках свои, я постоянно боялась и не знала, что можно делать, а что нельзя. Последний раз я рисовала лет пятнадцать назад и точно знала, что мои рисунки не годятся для шаблонов.

Тогда я решила делать вырезки с надписями. Ведь есть шрифты, красивые сами по себе, безо всяких завитков и рисунков. Ура! Но минутку... почему одни шрифты бесплатные, а другие нет? И снова эта приписка: «Только для личного использования». Я же использую кучу шрифтов и должна платить за все? Оказалось, да. Так мои вырезки стали обходиться мне в копейчку. После этого я пошла в магазин и купила карандаш.

Однажды клиентка попросила сделать вырезку с дизайном, похожим на свадебное приглашение. Я согласилась, но предупредила, что должна буду немного изменить дизайн, чтобы сделать его уникальным. Я перерисовала приглашение, вырезала рисунок, и получилось прекрасно. Я так собой гордилась, ведь я сама нарисовала шаблон! Но оказалось, нет. Я лишь взяла чью-то оригинальную идею и слегка ее адаптировала.

Узнала я об этом, когда дизайнер приглашения прислала мне письмо с требованием прекратить использование рисунков. Мне было очень неловко. Я-то думала, что не сделала ничего плохого. Я извинилась как могла и весь вечер была в расстроенных чувствах. К счастью, та дама-дизайнер поверила мне, простила и дала лучший совет за всю мою карьеру: **если вы художник/дизайнер/мастер и продаете свои работы, вы должны знать законы об интеллектуальной собственности и авторском праве.**

Никогда в жизни я не была так благодарна за совет, который сейчас кажется очевидным. После того случая я купила книгу «Авторское право для чайников» и ежедневно прочитывала по небольшому отрывку. Я узнала, что до сих пор все делала неправильно, и извлекла немало полезного для своего нового бизнеса.

Та же женщина-дизайнер просмотрела мою галерею изображений и сказала, что кролик из вырезки «До Луны и обратно» — чужая картинка и сама фраза «Люблю тебя до Луны и обратно» тоже запатентована. Оказалось, все слова известных песен, если только это не поговорки, защищены авторским правом. Фотографии, на основе которых я вырезала свои силуэты, использовать тоже было нельзя. В итоге я удалила 80% своей онлайн-галереи.

После этого я купила все нужные мне шрифты, связавшись напрямую с дизайнерами и договорившись об оптовой скидке. Я написала иллюстраторам с Shutterstock, которых смогла найти, и предложила поделиться доходом от использования их рисунков, признавшись, что просто не знала закон об авторском праве. Мне так никто и не ответил — наверное, из-за того что им были не нужны несчастные 20 фунтов, которые я заработала.

Потом я выбросила все старые вырезки, изготовленные по «моему» дизайну, и начала с нуля. У меня были только карандаш и блокнот.

Знаете, что самое интересное? Причина популярности моих шаблонов совсем не в искусном вырезании. Секретом нашего успеха оказались композиция, рисунки, персонажи и оригинальный дизайн. И я знаю немало вырезальщиков, которые режут так себе, но продают шаблоны на ура, потому что потрясающе рисуют.

Я признаю свои ошибки: нужно было «изучить матчасть», прежде чем начинать продавать вырезки, и это правило касается любых творческих работ. Теперь я подкована и никогда не наступлю на те же грабли — даже если мне предложат тысячу фунтов за Микки-Мауса. Нет уж, увольте, — обратитесь в компанию «Дисней»!

Тысячи мастеров занимаются вырезанием из бумаги, и с каждым днем это хобби становится все популярнее. Многие продают свои работы — и это здорово. Вырезанию из бумаги посвящены целые группы в соцсетях: их участники будут рады дать совет и сразу заметят, если вы что-то делаете не так. Надеюсь, и мой опыт вам пригодится. Мне понадобилось немало времени, чтобы понять, что к чему, — сколько было проб и ошибок, критики, обсуждений с друзьями. Делайте все правильно с самого начала, и вам никогда не придется чувствовать то, что чувствовала я, получив то письмо.

СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА

ДИЗАЙН ШАБЛОНА

Вырезать из бумаги можно, даже не имея способностей к рисованию. Серьезно!

Есть миллион готовых шаблонов: их нужно просто распечатать и вырезать. Хотите создать свой дизайн, но под рукой нет карандаша? Установите бесплатную программу для дизайнеров Inkscapе, с помощью которой можно создавать базовые шаблоны.

Вы можете вырезать только надписи или научиться работать с завитками и декоративными деталями. На Youtube есть много обучающих роликов. Красивые шрифты ищите на www.dafont.com, но соблюдайте правила использования

и, если планируете продавать свои работы, купите коммерческую версию шрифта.

При создании шаблона помните, что все части рисунка должны быть соединены, иначе вырезка получится хлипкой и может порваться.

Я часто слышу фразу: «Я не умею рисовать!» Вы будете поражены, увидев, как эффектно смотрится даже самый примитивный рисунок, если его вырезать из бумаги. Здесь действует правило «чем проще, тем лучше». Создавая собственные работы с нуля, вы получите истинное удовлетворение от творчества.

Для начала пусть это будет что-то совсем простое: например, возьмите за основу лист дерева или цветок (см. фотографию слева). Не углубляйтесь в детали, просто зарисуйте очертания. Вместо фона можете использовать страницу из книги или старого журнала по садоводству. Получится очень красивая несложная вырезка (см. фотографию справа). Кстати, цветы можно отсканировать, и скан будет хорошим шаблоном.

С чего начать?

Подберите раму. Это может показаться нелогичным, но если есть рама, то заранее известен размер вырезки. Если вы сначала сделаете вырезку, а потом начнете искать под нее раму, то у вас всегда будет много работ, которые просто лежат и ждут своего часа.

Измерьте паспарту по внутреннему краю — это определит размер вырезки. Нарисуйте квадрат такого же размера в любой дизайнерской программе или обведите отверстие паспарту. Помните, даже если набросок несовершенен, в вырезанном виде он будет выглядеть в сто раз лучше.

СИЛУЭТЫ

Обычно силуэты вырезают ножницами без предварительного наброска. Модель при этом должна стоять перед вами. Я немного схитрила и разработала современный вариант этой техники, который дает не менее превосходный результат.

Сделайте контрастный снимок модели на фоне белой стены. В кадр должны поместиться голова и шея.

Уменьшите фото под размеры рамы. Можно обрезать плечи и добавить волнистую линию по нижнему краю, нарисовав ее на компьютере или карандашом.

Напечатайте фото на черной бумаге с белой изнаночной стороной или, если она кажется вам слишком тонкой, на обычном листе формата А4 для принтеров. Затем этот лист нужно прикрепить к черной плотной бумаге малярной лентой и резать два листа сразу.

Вырежьте профиль, уделяя особое внимание деталям, волосам, складкам одежды, и добавьте ресничку, если ее не видно на фото.

Готовый силуэт

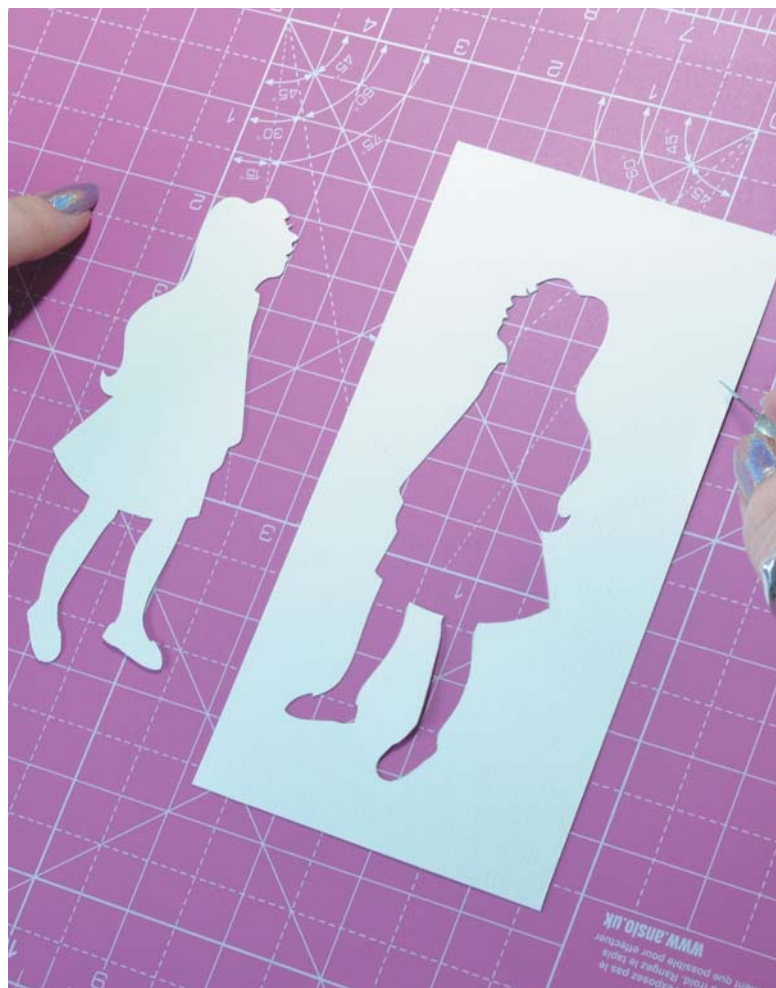

ПОЗИТИВ И НЕГАТИВ

Вырезанная фигурка или лист с силуэтом? Перед мастером всегда стоит выбор — использовать позитивное или негативное пространство.

Справа вы видите примеры позитивного и негативного изображений, которые были вырезаны из одного листа бумаги. Позитивное изображение слева — силуэт девочки, негативное — справа — лист бумаги с отверстием в форме девочки. Обе вырезки можно использовать.

На фотографии внизу видно, как я дополнила позитивное изображение.

Я украсила платье дырочками, сделав их с помощью циркуля.

Теперь сквозь дырочки пробивается свет.

ВЫРЕЗКИ С НАДПИСЯМИ

Найдите подходящий шрифт, и вам больше не придется мучиться с дизайном шаблонов. Используйте рукописные шрифты или те, в которых буквы соединены между собой.

Если между буквами имеются пробелы, в дизайнерской программе уменьшите их так, чтобы буквы соединились. Также подумайте, как включить в надпись надстрочные элементы в буквах й, и и j (иначе они просто вывалятся).

Если фраза состоит из нескольких слов, продумайте, как их связать. Когда вы распечатаете надпись, можно подрисовать декоративные элементы от руки: завитушки, сердечки, звездочки.

Если вы не умеете рисовать, поэкспериментируйте со шрифтом. Например, разверните букву S на 90° — получится красивый завиток. Надпись сверху сделана шрифтом Pretty Script. Завитушка внизу — перевернутая буква S.

Всегда начинайте вырезание с отверстий в буквах. Так лист бумаги останется цельным и работать будет проще, чем если вы сначала вырежете надпись по контуру и лишь потом приступите к сердцевинкам. По той же причине не доставайте сердцевинки, пока не закончите работу. Поворачивая бумагу в процессе вырезания, отверстиями можно зацепиться за край коврика или рукав и порвать шаблон. Удаляйте отрезанную бумагу лишь после окончания работы.

Если вы работаете на компьютере, перед распечатыванием не забудьте зеркально отразить надпись, чтобы можно было разместить ее на изнаночной стороне листа, а не на лицевой. Расстояния между буквами можно убрать полностью, чтобы они слились в один непрерывный рисунок — так будет легче вырезать (см. фотографию ниже).

МАСТЕРА

БУМАЖНАЯ ПАНДА

Меня вы уже знаете, но в этом разделе я представлюсь еще раз и познакомлю вас со своими подругами. Мое имя Луиза Патриша Фиршау, но друзья называют меня Бумажной Пандой. Не понимаю почему, ведь мне больше нравятся кошки. Скоро я разменяю пятый десяток, и мой пример доказывает, что учиться новому никогда не поздно. Я освоила новое дело с удовольствием, и в результате появилась эта книга и другие проекты.

Давным-давно я ходила в художественную школу, но то, чем мы там занимались (размазывали синий акрил на двухметровом холсте), не имеет ничего общего с тем, что я делаю сейчас. Я считаю себя самоучкой и художницей «от случая к случаю», хотя друзья уверяют меня, что это не так. Талант тут ни при чем, просто мне повезло чуть больше, чем остальным.

Я создаю шаблоны для начинающих вырезальщиков. Прежде чем замахнуться на безумно сложные, но

потрясающе красивые часы Сьюзи Тейлор, замысловатые вырезки-татуировки Луизы Дайер или созвездия Сары Трамбауэр, попробуйте мои шаблоны. По сравнению с тем, что делают коллеги, мои работы довольно просты и не заставят вас швырять нож об стену и в бешенстве выбегать из комнаты. Кстати, я пробовала вырезать одно из созвездий Сары — сколько же терпения требует эта вырезка, но как восхитителен результат!

Я живу в Котсуолдсе — это живописный край на западе Англии — и целыми днями вырезаю зверушек из бумаги. Не худшая работа в мире, скажу я вам. Надеюсь, вы полюбите моих персонажей так же, как люблю их я.

Работы на с. 56–67, шаблоны для вырезания на с. 104–113

САРА ТРАМБАУЭР

Меня зовут Сара Трамбауэр, я из Пенсильвании. Живу со своим партнером Патриком и кошкой Люси. Я выросла в семье голландских эмигрантов и еще в детстве научилась старинному ремеслу *шереншнитте* («вырезание ножницами» в переводе с немецкого). Самые трогательные воспоминания из детства связаны с тем, как мы с мамой сидим за столом на кухне и маникюрными ножницами вырезаем из пергаментной бумаги домики и фигурки домашних животных.

Одно время я изучала рисование и фотографию, а потом решила поэкспериментировать

с техниками и вернулась к вырезанию из бумаги. Вскоре я заново полюбила это занятие. Оно открыло мне безграничные творческие возможности. С 2012 года вырезание стало для меня источником дохода, и я счастлива, что посвящаю свое время созданию красивых вещей. Меня вдохновляет природа, сказки, детские книги, ботаническая иллюстрация и многое другое. Я не перестаю удивляться возможностям бумаги, и мне нравится наблюдать, как надрез за надрезом белый лист превращается в картину.

Работы на с. 68–79, шаблоны для вырезания на с. 114–123

СЬЮЗИ ТЕЙЛОР

Я Сьюзи Тейлор, а в мире вырезальщиков я известна как основатель Folk Art Papercuts. С ранних лет я знала, что стану художницей, хотя и не знала точно, что это означает. Я выросла, но не перестала мечтать об искусстве.

Меня тянуло к творчеству, и я закончила годовой начальный курс в Художественном колледже Челси. Через несколько лет, сидя дома с детьми, я перепробовала множество творческих занятий.

Примерно десять лет назад я открыла для себя творчество Роба Райана и вырезание

из бумаги. Так я нашла свое призвание. В этом деле соединились моя любовь к народным ремеслам, страсть к мелким деталям и техническому совершенству. С годами у меня выработался собственный фирменный стиль, работы стали более детальными. Я постоянно бросаю себе вызов и делаю все более сложные вырезки. Для меня вырезание из бумаги — терапия и медитация. Надеюсь, вам понравится работать по моим шаблонам и вы сумеете полностью погрузиться в творческий процесс.

Работы на с. 80–91, шаблоны для вырезания на с. 124–133

ЛУИЗА ДАЙЕР

Меня зовут Луиза Дайер, я художница и основатель компании Louise Dyer Paperlace. Живу и работаю в Корнуэлле с мужем, тремя детьми и джек-рассел-терьером по кличке Дензил.

Уже три года я вырезаю красивые картинки из бумаги. У меня всегда была склонность к творчеству, и я пробовала то один вид рукоделия, то другой, стараясь найти что-то свое. Однажды в 2013 году мне на глаза попала страничка Бумажной Панды на «Фейсбуке».

Я влюбилась в ее работы и купила набор для вырезания. Муж закатил глаза: «Опять поделки?» Но это оказались не просто поделки. У меня отлично получалось — оказалось, что у меня талант. Вырезание из бумаги оказалось моей страстью, благодаря ему я стала художницей. Теперь у меня есть карандаш, скальпель и много терпения. Меня вдохновляют природа и татуировки — это видно по моим работам.

Работы на с. 92–103, шаблоны для вырезания на с. 134–143

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Вот несколько общих рекомендаций по технике вырезания из бумаги. Описание каждого шаблона сопровождается более конкретными советами, но общие правила тоже важно знать.

1. Шаблоны на с. 104–143 напечатаны на плотной бумаге, их можно вырезать и прямо по ним работать. Если не хотите вырывать листы из книги, можно сделать копии шаблонов с помощью кальки или отсканировать и распечатать их на любой другой бумаге. Обычный принтер хорошо справляется с бумагой до 150 г/м².

2. Начинайте вырезать с самого сложного участка или с того места, которое вызывает у вас больше всего сомнений. Тогда, если вы ошибетесь, не нужно будет перделывать слишком много.

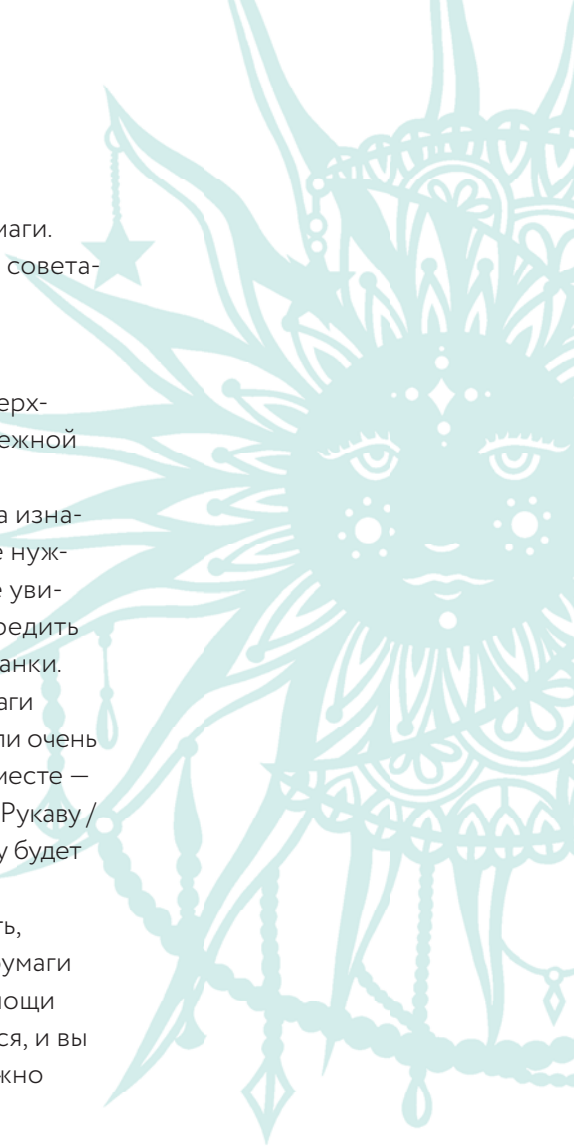
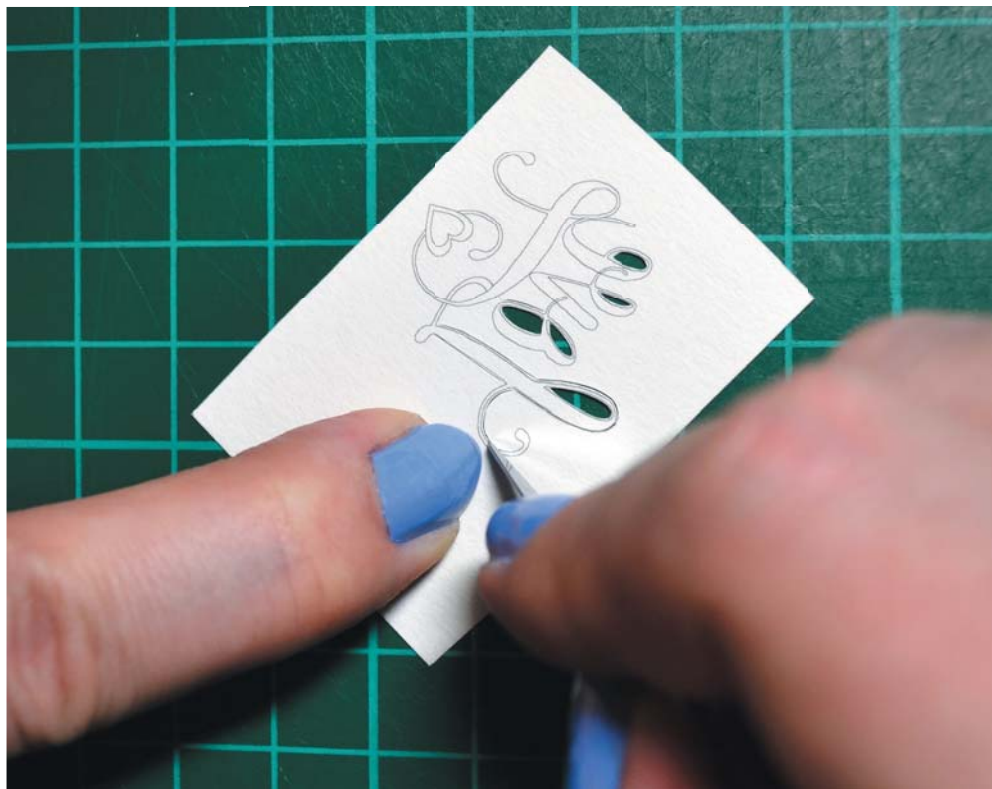
3. Не торопитесь, меняйте лезвие каждые 10–15 минут и регулярно прерывайтесь, чтобы расслабить голову и шею. Работать гораздо

удобнее на наклонной поверхности — например, на чертежной доске.

4. Карандашные отметки на изнаночной стороне стирать не нужно — все равно их никто не увидит, а ластиком можно повредить бумагу. Режьте всегда с изнанки.

5. Не удаляйте обрезки бумаги в процессе работы, даже если очень хочется. Оставляйте все на месте — это стабилизирует вырезку. Рукаву / браслету / кошачьему хвосту будет не за что зацепиться.

6. Когда закончите вырезать, не выталкивайте обрезки бумаги пальцем, а удалите при помощи ножа. Так бумага не порвется, и вы увидите, в каких местах нужно еще раз пройтись лезвием.

ПРОЕКТЫ

БУМАЖНАЯ ПАНДА

1. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ

Когда меня попросили придумать серию вырезок для книги, которую вы держите в руках, этот дизайн первым пришел в голову. У всех есть дом — возможно, не такой милый, как на этой картинке, но эта вырезка украсит любое жилище: и городскую квартиру, и домик в глуши.

Я написала текст в дизайнерской программе, зеркально отразила, распечатала и дорисовала детали карандашом. Рисунок очень простой и подходит новичкам, так как в нем нет пугающих мелких деталей. Вы справитесь! А если случайно срежете листик, сердечко или завиток — неважно: вырезка все равно будет выглядеть потрясающе, так что просто наслаждайтесь процессом.

См. шаблон 1

2. РАЗНОЦВЕТНАЯ ГИРЛЯНДА

Лесные друзья готовятся к летнему празднику. Мне хотелось создать такую вырезку, чтобы новички могли потренироваться делать подложки. Эти флажки — отличная возможность добавить в работу цветные акценты. Более подробную информацию о подложках см. на с. 24–27.

Я нарисовала круг — крону дерева — и соединила листья с фестонным краем. Получилось очень красиво. Чтобы все флажки были одинаковыми, я вырезала из бумаги треугольник и использовала его в качестве шаблона.

См. шаблон 2

3. ПОД ДОЖДЕМ

Что за книга без моих любимых персонажей: Кролика, Маленькой Птички и Ежика Финна? Вот пример картинki, которая частично выполнена карандашом, а частично — на компьютере.

Сначала в дизайнерской программе я нарисовала зонтик, затем добавила прямые линии для капель и сами капли. Скопировать, вставить — и так миллион раз.

Распечатав этот рисунок, я нарисовала карандашом героев. Используйте смешанную технику, если на рисунке много повторяющихся деталей.

См. шаблон 3

4. БЕЗ ТЬМЫ НЕ ВИДНО ЗВЕЗД

Эта фраза — одна из моих любимых вдохновляющих цитат. Я написала текст в дизайнерской программе, зеркально отразила, распечатала и дорисовала карандашом остальные элементы.

На создание этого шаблона меня вдохновила подруга Анна. На рисунке она в окружении звезд и завитков. Вырезка получилась очень красивой и воздушной, но в ней много кривых, так что, прежде чем за нее браться, потренируйтесь делать закругленные надрезы. Если срежете одну звездочку — ничего страшного, одной больше, одной меньше. Надеюсь, вам понравится работать над этой вырезкой.

См. шаблон 4

5. МИНИ-ВЫРЕЗКИ ЛИСЫ И МАЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА

Вы можете использовать эти маленькие картинки для открыток к любому случаю или повесить их в рамки.

Маленькая Птичка — классический персонаж из моей серии Woodland Friend, хотя ее редко можно встретить без друга Кролика.

См. шаблон 5

САРА ТРАМБАУЭР

6. ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕЧТЫ

Создавая эту работу, я думала о маме. Она всегда поддерживает меня и вдохновляет следовать за мечтой. Мама любит наблюдать за птицами, во дворе у нее много кормушек, и к ним слетаются стаи пернатых красавцев.

Я вырезала эту работу из белой бумаги 130 г/м² с высоким содержанием хлопка. Бумага с хлопком мягче, и ее легче резать, при этом она достаточно прочная и позволяет вырезать мелкие детали (здесь это цветы и листья). В вырезке много крошечных орнаментов и отверстий. Советую сначала вырезать их и буквы и только потом заняться фоном.

Как делать круглые отверстия

Круглые отверстия можно аккуратно пробить циркулем. Но у меня свой метод — я делаю несколько маленьких закругленных надрезов. Представьте циферблат и сделайте четыре надреза: от 9 до 12, от 12 до 3, от 9 до 6 и от 3 до 6. После каждого маленького надреза я перехватываю нож, чтобы добиться оптимальной траектории движения. Это проще, чем пытаться вырезать круг одним непрерывным движением.

См. шаблон 6

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

8. ФЛАМИНГО

На эту работу меня вдохновили прекрасные фламинго, которые жили рядом с отелем на Гавайях, где мы однажды отдыхали. Каждый день за завтраком я наблюдала, как они гуляли вокруг отеля, и загорелась идеей сделать с ними вырезку.

Обычно я начинаю вырезать с левого верхнего угла и двигаюсь к правому верхнему углу, а затем перемещаюсь к следующей «строчке» (как при письме). Вырезая таким образом, вы не заденете деликатные участки, и вырезка останется в идеальном состоянии.

С этим шаблоном советую работать именно так, но головы и шеи фламинго вырезайте в последнюю очередь, чтобы они не помялись.

Я делала эту вырезку из своей любимой белой бумаги 130 г/м², но думаю, что на черной она будет выглядеть еще эффектнее. Для фона я использовала лиловую бумагу с градиентом, впрочем, любая бумага с тропическими мотивами оживит этот рисунок.

См. шаблон 8

9. ВОЛШЕБНЫЙ САД

Прежде чем заняться вырезанием, я увлекалась ботанической фотографией. В то время я работала багетчицей в фотостудии и в свободные дни брала напрокат хорошую камеру, шла в ботанический сад и делала сотни фотографий.

Я люблю цветы и надеюсь, что когда-нибудь у меня будет свой сад. А пока я могу создать его из бумаги. Советую вырезать гирлянду со звездочками в последнюю очередь, чтобы висящие звезды не помялись. В остальном — режьте сверху вниз, а рамку оставьте напоследок.

См. шаблон 9

10. МИНИ-ВЫРЕЗКИ БАБОЧКА, ВАЗА С ЦВЕТАМИ, ЛЕБЕДЬ

Работать с мини-вырезками — одно удовольствие: они не требуют много времени, а результат всегда великолепен.

Эти вырезки будут отлично смотреться в маленьких рамках или на открытках и станут красивым подарком родным и друзьям.

Я использовала белую бумагу 130 г/м², но вырезки из черной бумаги тоже будут отличными — особенно бабочка.

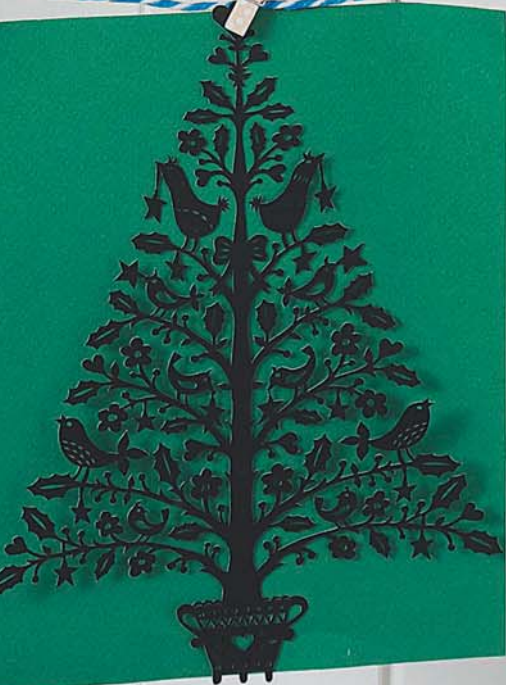

См. шаблон 10

СЬЮЗИ ТЕЙЛОР

11. ЧАСЫ С КУКУШКОЙ

Я люблю старые традиционные вырезки из Швейцарии и Германии, и мне хотелось сделать шаблон в похожем стиле, но чуть более современный.

Все шаблоны я рисую от руки на изнаночной стороне листа. Во время работы над часами главное было не забыть, что циферблат должен быть нарисован в зеркальном отражении. Тогда после переворачивания бумаги цифры будут расположены правильно.

В последнюю очередь вырезайте ножки птички и висящие сердечки, потому что их легко повредить. Но если вы все же случайно отрежете сердечко, можно посадить его на небольшую полоску скотча и приклеить с изнанки. Никто никогда не узнает!

См. шаблон 11

12. НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА В ФОЛЬКЛОРНОМ СТИЛЕ

Работа над этим шаблоном была сплошным удовольствием. Сначала я нарисовала вытянутый треугольник на палочке в горшке. Ветки, листья падуба, ягоды, цветы и птичек рисовала уже внутри треугольной формы, а также украсила декоративными деталями горшок.

Сначала вырежьте мелкие элементы: сердцевинки листьев и цветов, птички «перышки» и так далее. Затем — негативное пространство между ветками. В последнюю очередь режьте по краю «треугольника».

Само по себе вырезанное дерево очень хрупкое, но, если поместить его в рамку, оно станет великолепным праздничным украшением для дома и чудесным подарком к Новому году.

См. шаблон 12

13. ХАМСА

Считается, что амулет «хамса» — ладонь с глазом посередине — защищает от зла. Его также называют «рукой Фатимы» или «рукой Мириам».

Вдохновением для этой работы послужили орнаменты для мехенди, традиционной росписи тела хной. Это сложная и деликатная вырезка, поэтому не спешите. Начните изнутри и двигайтесь к краям: так бумага не будет натягиваться и рваться.

См. шаблон 13

14. САЛФЕТКА С ФОЛЬКЛОРНЫМ ОРНАМЕНТОМ

Меня вдохновляет народное творчество. В таких работах реалистичность пропорций почти никогда не соблюдается, и это мне в них нравится. Было очень приятно создавать этот шаблон, в нем я использовала все свои любимые мотивы: цветы, птиц и декоративные орнаменты.

Начинайте вырезать от центра. Сначала разберитесь с самыми мелкими фигурами, листьями и деталями цветов, а затем приступайте к негативному пространству вокруг букета. Двигайтесь к краям и цветочный бордюр вырезайте последним.

См. шаблон 14

15. МИНИ-ВЫРЕЗКИ

ДАЛЕКАРЛИЙСКАЯ ЛОШАДКА, ОХРАННИК ЛОНДОНСКОГО ТАУЭРА, САЛФЕТКА С ЦВЕТОЧНЫМ РИСУНКОМ

Мне очень нравится придумывать персонажей. Охранник Тауэра — известный символ Лондона, но передо мной стояла сложная задача нарисовать его костюм, ведь я не могла использовать цвет. Я добавила по ворону в каждую руку, чтобы пошутить и придать персонажу уникальности.

Салфетка с цветочным рисунком имеет размеры художественной почтовой открытки, которая умещается в целлофановый конверт.

На создание шаблона далекарлийской лошадки меня также вдохновила любовь к Скандинавии. Обычно лошадки не делают на колесах, но, на мой взгляд, это отличная декоративная деталь, и здесь я проявила творческую смелость. Шаблон подойдет даже новичкам и будет отлично смотреться в раме для объемной картины (см. с. 28).

См. шаблон 15

ЛУИЗА ДАЙЕР

16. СОРОКИ-БЕЛОБОКИ

На эту работу меня вдохновила мама. Мы называем ее сорокой, так как она любит все, что блестит. Шаблон непростой, и я советую приступать к нему, если у вас уже есть опыт вырезания. Но только не бойтесь! Беритесь за работу уверенно — в конце концов, это всего лишь бумага.

Я делала эту вырезку из черной бумаги для детского творчества (см. с. 12). Она белая с одной стороны (на этой стороне можно нарисовать или распечатать шаблон) и черная с другой, но ее плотность всего 100 г/м². Такая бумага бывает матовой и глянцевой — последняя приятно блестит, но первая мне нравится больше. В первый раз работать с ней трудно, но я уверена, что со временем вы добьетесь превосходных результатов.

Обычно я приклеиваю лист бумаги к коврику для резки малярным скотчем, чтобы случайно не задеть и не порвать вырезку. Если шаблон прикреплен к коврику скотчем, в ходе работы нужно поворачивать коврик, а не саму вырезку. Возможно, вы найдете другой, более удобный для вас способ.

См. шаблон 16

17. НЕ ТЕРЯЙ НАДЕЖДУ

Это Хоуп — надежда. Я уже давно делаю с ней эскизы, и, когда меня попросили поучаствовать в создании книги, я поняла, что пришло время создать полноценную работу с этим персонажем.

Хоуп — современная версия модницы 1920-х годов. Как и я, она неисправимая оптимистка. Картина вырезана из черной бумаги 100 г/м² лезвиями № 11 Swann Morton.

Этот шаблон не терпит спешки. Хотя единственно правильного способа вырезания не существует, советую начать с прически, а затем перейти к сердцевинам цветов. Лично я предпочитаю начинать с самых деликатных участков.

Вырезка прекрасно смотрелась бы с цветными акцентами — эти чудесные цветы так и просят, чтобы их «раскрасили».

См. шаблон 17

18. ЛЮБОВЬ — МОЙ ЯКОРЬ

В этом рисунке отразилась вся моя любовь к татуировкам. Ласточки — традиционный мотив татуировок моряков: одна ласточка символизирует 5000 пройденных морских миль, а две означают, что перед вами опытный моряк.

А еще эти птички каждый год возвращаются в одно и то же место, чтобы свить гнездо и вывести потомство. Именно поэтому они стали символом мореплавания: чтобы моряки, как ласточки, в целости и сохранности возвращались домой.

Как и предыдущие работы, эта вырезка сделана из черной бумаги для детского творчества, но она будет прекрасно смотреться и в белом цвете, особенно с голубым фоном. Картина весьма символична и может стать отличным подарком.

См. шаблон 18

19. СОЛНЦЕ И ЛУНА

На эту работу меня вдохновили карты Таро, которые были у меня в юности. Изображения солнца и луны всегда напоминают мне о тех временах.

Вдохновение можно черпать везде. Вы станете совсем иначе воспринимать окружающий мир, когда начнете создавать свои шаблоны. Теперь я иду на прогулку с детьми и запоминаю орнамент на оконной раме или рисунок на салфетке или кричу: «Не двигайтесь, мне надо сфотографировать ваши силуэты именно при таком свете!»

Я хотела, чтобы эта работа получилась очень delicate, как кружево, и вдохновлялась популярным сейчас рисованием в стиле зентангл — переплетением орнаментов, складывающихся в единое целое.

Советую начать из центра и, не торопясь, продвигаться к краям.

См. шаблон 19

20. МИНИ-ВЫРЕЗКИ СТРЕЛЫ, ПТИЦА, ПЧЕЛА

Эти мини-сюжеты вырезаны из белой бумаги 150 г/м² и отлично подойдут для открыток.

Шаблоны довольно простые, поэтому их можно использовать как подготовку к более сложным проектам.

См. шаблон 20

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАБЛОНЫ

Новичкам удобно использовать шаблоны, так как не нужно придумывать свой дизайн. Вы сможете полностью сосредоточиться на освоении техник вырезания.

Когда вы набьете руку и овладеете техниками в совершенстве, можно приступить к изготовлению собственных шаблонов. Не спешите: вы должны привыкнуть к ножу и бумаге, научиться видеть, какие участки вырезать сначала, а какие оставлять на потом. Со временем это начнет получаться естественно.

Шаблоны из книги можно вырезать по пунктирной линии или отсканировать, скопировать или перевести на бумагу с помощью кальки. Тогда их можно будет использовать многократно. Также шаблоны можно уменьшить или увеличить (на сканере или копировальном аппарате).

БЛАГОДАРНОСТИ

Мне хочется поблагодарить примерно полмиллиона человек, без которых этой книги бы не было, но, если я начну перечислять всех, кто мне дорог и кто меня поддерживал, понадобится несколько лет, поэтому придется выбрать лишь нескольких.

Большой привет замечательной команде администраторов, без которых мой бизнес развалился бы на кусочки. Ребята, вы классные.

Роб и Сандра, спасибо, что сочли наши работы достойными и пригласили нас иллюстрировать книги Терри Пратчетта из серии «Плоский мир». Вы дали нам повод для гордости, подарили уверенность в себе и веру, что нам все по плечу.

Спасибо моим подругам Саре, Луизе и Сьюзи за бесценный вклад в создание этой книги: без вас у меня ничего не получилось бы.

Огромное спасибо Мэй из Search Press, убедившей меня, что я смогу найти время для этой книги. Времени не было, но я рада, что она меня уговорила. Было весело!

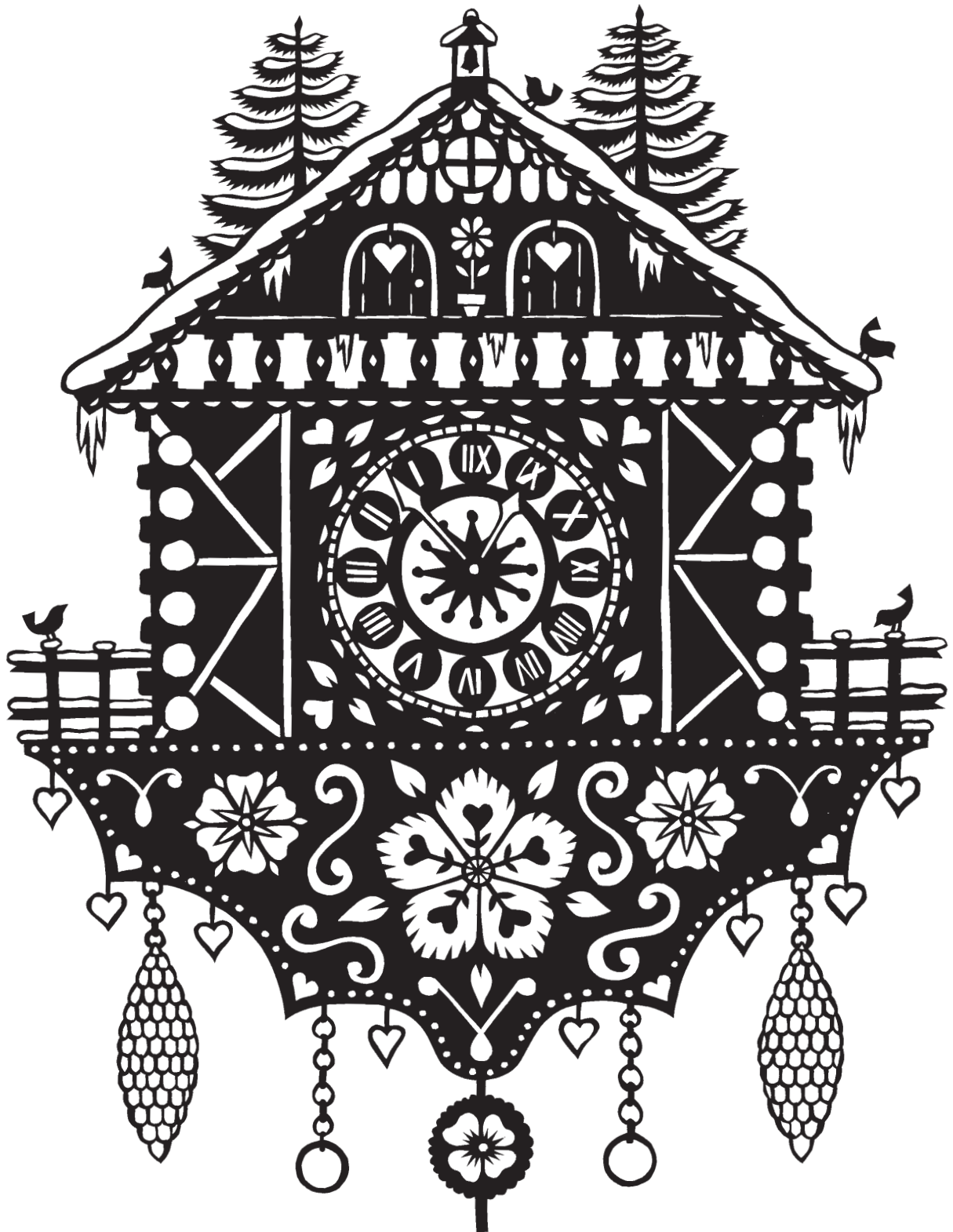

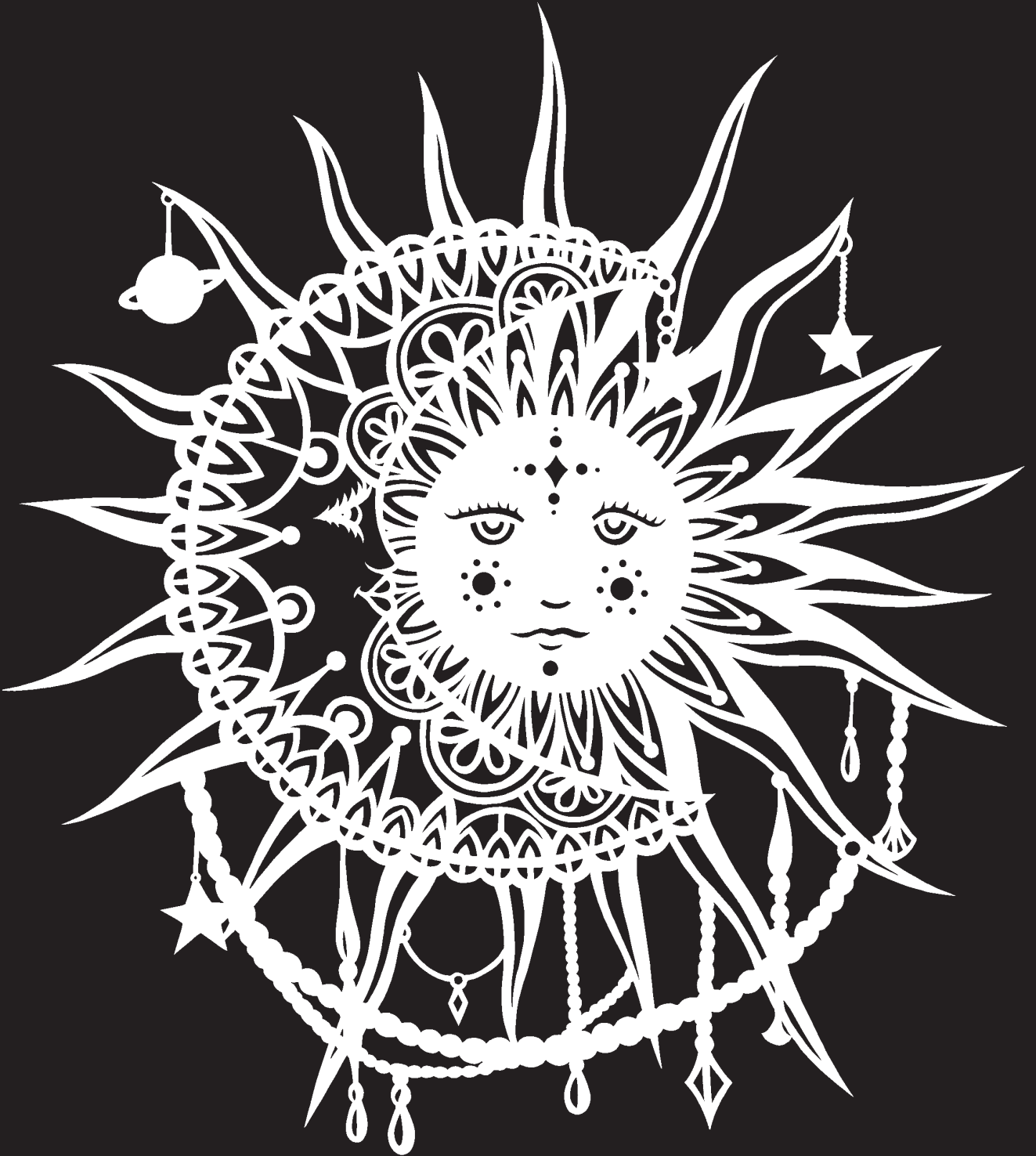

После окончания школы Луиза Фиршау (Бумажная Панда) изучала историю искусства и дизайн, иллюстрацию и lettering, занималась изготовлением открыток, живописью по стеклу и скетчингом. Вырезанием из бумаги увлеклась в 2000 году, а в 2010-м основала компанию Paper Panda. С тех пор компания постоянно растет и теперь продает вырезки и подарки в самых разных стилях. У Луизы есть странички во всех соцсетях, также она ведет личный блог. Более подробная информация:

— [facebook.com/
PaperPandaPapercuts](https://www.facebook.com/PaperPandaPapercuts)

— [http://www.
paperpandacuts.co.uk](http://www.paperpandacuts.co.uk)

Вырезание из бумаги — необыкновенное хобби, которое помогает сконцентрироваться, расслабляет и заряжает творческой энергией на всю неделю. Им можно заниматься время от времени и в свое удовольствие, а можно совершенствоваться и оттачивать мастерство, и тогда увлечение превратится в творческую карьеру.

Чтобы начать вырезать, не нужно иметь художественного образования, покупать много инструментов или становиться специалистом по каллиграфии. Просто занимайтесь любимым делом, и, каким бы ни был ваш уровень мастерства, эта книга поможет решить текущие задачи, вдохновит на творческие подвиги и откроет новые горизонты. После выполнения всех заданий у вас будет коллекция из 20 уникальных творческих работ, которые можно сохранить на память или подарить друзьям.

В книге вы найдете:

- подробное описание необходимых инструментов и материалов;
- пошаговые иллюстрированные мастер-классы по техникам вырезания;
- фотографии готовых проектов с рекомендациями по вырезанию и оформлению;
- 20 оригинальных шаблонов на плотной бумаге.

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.

Бумажная Панда