

*Цветы и другие
стильные вещи
из лент, ткани,
бусин*

Мира Каллан
Фотографии Элизабет Мессины

Москва
АСТ
Кладезь



Посвящается

моим родителям Джанг и Хуа, любимому мужу Мэтту,
единственной сестре Эми и бабушке Ок Бун

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
ГЛАВА ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИЕМЫ	9
Материалы	10
Инструменты	16
Приемы	20
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЦВЕТЫ	29
Браслет в виде золотого цветка	30
Гребень для волос из шелковых лепестков нежно-розового цвета	36
Шелковый ободок, украшенный цветами	42
Изящный миниатюрный гребень-букетик	48
Гребень с цветами и жемчугом	52
Колье с цветами и жемчугом	58
Гребень с огромным шелковым цветком ручной работы	64
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРЬЯ	69
Брошь из перьев, собранных в букет	70
Заколка для волос, отделанная перьями, с опаленными краями	74
Серьги-подвески с мягкими перьями	80
Изогнутое кольцо из нежно-розовых перьев	86
Заколка-невидимка из перьев и кружева	92
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. АССОРТИ	97
Колье из мягких лепестков с добавлением аппликации	98
Кружевная брошь в виде пышного цветка	106
Кружевное кольцо в виде двух цветков	110
Мягкий пояс из кружева	116
Ободок с отделкой из листьев и кружева	120
Мини-шляпка в виде серебристой розочки	124
Серьги-подвески с шелковыми цветами	128
Серовато-зеленый шелковый пояс, украшенный цветами и кружевом	134
ОБ АВТОРЕ	140
УКАЗАТЕЛЬ	141



ВВЕДЕНИЕ

Когда я основала фирму под названием Twigs & Honey, основная сфера деятельности которой – изготовление эксклюзивных аксессуаров, моя мама поинтересовалась, кто дал мне базовые знания и как мне приходят в голову идеи собственных проектов. Я ответила, что в первую очередь училась у нее. Да-да, будучи еще совсем маленькой девочкой, я постоянно наблюдала, как мама шьет юбки и составляет цветочные композиции для свадебных церемоний и обрядов венчания. Она нигде не училась этому ремеслу и никогда не использовала готовые образцы. И вот я начала собирать материалы, которые оставались у нее после выполнения работы, и создавать из них всевозможные безделушки и куклы. У меня было богатое и очень живое воображение. Если я не могла найти в магазинах игрушку, о которой мечтала, то шила ее самостоятельно. Кроме того, мне всегда помогал отец. Он мог сделать из дерева любую недостающую деталь. Папа очень тщательно подходил к предварительному рисованию чертежей и расчету материалов. Он мастерил деревянных птичек и домики для моих игрушечных мышат, а еще он своими руками оборудовал пруд и соорудил террасу у нас на заднем дворе. У мамы было очень сильно развито чувство стиля, красоты и гармонии, а папа, в свою очередь, создавал новые вещи с помощью инструментов, в обязательном порядке опираясь на точные, проверенные расчеты. Мне кажется, что я в равной степени унаследовала качества обоих родителей. Благодаря их сочетанию мне и удалось разработать уникальный набор умений и навыков, который является прочной основой моего направления в дизайне.

Будучи ученицей средней школы, я продолжала творить, но это оставалось не более чем хобби. Все свое время я посвящала учебе, и впоследствии мои старания привели меня к ученой степени в области географии со специализацией «Экология». Я всегда была перфекционисткой и полагала, что мое увлечение вряд ли сможет обеспечить меня и позволить вести тот образ жизни, на который я рассчитывала. Именно поэтому я стремилась стать ученым и заниматься исследованиями изменений, происходящих в окружающей среде. Проработав в правительстве почти целый год, я поняла, что в моей жизни не хватает прекрасного. Я ощутила острую тоску по тем временам, когда создавала красивые вещи собственными руками. Подготовка к свадьбе дала мне отличную возможность вновь окунуться в мир творчества и вернуться к себе. Наш свадебный бюджет был довольно скромным, и потому я решила, что хотя бы украшения для волос, для себя и своих подружек я сделаю сама, причем такие, какие захочу. Наша свадебная церемония получилась очень красивой. Я вышла замуж за своего самого любимого человека 8 сентября 2007 года. Все шло замечательно, однако, вернувшись из медового месяца, я как никогда остро ощутила, что моя нынешняя работа меня не удовлетворяет. И вот, в январе 2008 года, я выставила свой первый аксессуар на Etsy¹. Это был цветок из перьев. Не про-

шло и недели, как он был продан! Более того, я стала получать новые заказы. Вот так и начался мой маленький бизнес.

Всего через два месяца, поняв, что мое хобби может быть не только источником удовольствия, но и приносить доход, я написала заявление об уходе. Конечно, я немного боялась оставаться без стабильного заработка, но в то же время меня охватывало радостное возбуждение при мысли о том, что теперь я могу полностью посвятить себя любимому делу и зарабатывать на жизнь творчеством.

Мой бизнес быстро пошел в гору, и сейчас уже трудно представить ту маленькую скромную фирму, с которой все начиналось. Я отчетливо понимаю, что все это время занимаюсь именно тем, чем должна заниматься, и только благодаря этому живу полной жизнью. Начав свое дело, я вновь ощутила в себе любовь к созданию чего-то нового. Вещицы, которые я делаю с таким удовольствием, представляют собой своеобразный микс различных стилей и направлений. Осознание того, что я могу создавать самые разные аксессуары, используя любые материалы, дарует ощущение необыкновенной свободы и легкости. Экспериментирование – это поистине потрясающе!

Данная книга представляет собой коллекцию проектов, для выполнения которых требуется владеть определенными инструментами и техниками. Вы научитесь создавать цветы, завивать перья и украшать изделие элементами из кружева. В предложенных вашему вниманию проектах используются мои любимые материалы и стилистические приемы. Помните, что в книге описываются только методы, а способов их применения может быть великое множество, и результаты, соответственно, также будут различаться. Ваши возможности безграничны, поскольку вы можете работать с теми деталями, которые отыщете сами и которые будут дороги именно вашему сердцу. Винтажные цветы, применяемые для производства дамских шляп, или жемчуг, найденный в пресной воде, – эти и другие элементы помогут придать проекту индивидуальность и наполнить его вашим собственным чувством стиля. Овладев несколькими несложными приемами, вы сможете создавать украшения, которые будут уместны на любом мероприятии или торжестве.

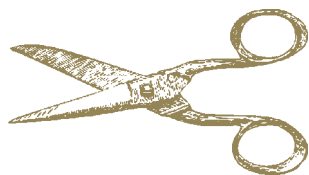
Моя мама все также помогает мне в работе над дизайнерскими проектами, и я по-прежнему обращаюсь к папе с вопросами о конструировании и моделировании. Мне кажется, что мы никогда не перестанем развивать и совершенствовать себя. Я до сих пор делаю все, чтобы расширить круг своих умений и узнать что-то новое. Получайте удовольствие, работая над этими проектами вместе с родными или друзьями. Находите собственные решения, придумывайте вариации, используя яркие ткани и незаметные, тонкие детали. Надеюсь, что вам понравится воплощать эти проекты в жизнь точно так же, как мне нравилось придумывать и разрабатывать их для вас.

¹ Etsy.com – торговая площадка, открывшаяся в 1995 году и объединившая креативных людей со всего мира. Здесь представлены разнообразные товары, выполненные вручную: ювелирные изделия, вязаная одежда, предметы для ухода за собой, картины, посуда и многое другое. – Примеч. переводчика.









Г Л А В А П Е Р В А Я

Материалы, инструменты и приемы

В этой главе описаны различные приемы и навыки, владея которыми, вы без труда воплотите в жизнь любой из проектов, представленных в этой книге. Вы научитесь выдавливать лепестки для создания искусственных цветов, а еще узнаете, как шить декоративные изделия вручную. Кроме того, вы освоите простейшие техники ювелирного производства, такие как скрутка проволоки и нанизывание бусин. Эти базовые умения откроют перед вами дорогу в увлекательный мир творчества: вы будете делать самые разные – простые и сложные – украшения своими собственными руками.

Обязательно помните, что вы не обязаны использовать именно те материалы, которые указаны в описании конкретного проекта. Подбирайте вид и цвет материала, ориентируясь на свой вкус. Вы можете использовать остатки тканей, которые хранили на протяжении многих лет, или, например, бусины, купленные на «блошином рынке». Главное, чтобы работа с этими материалами доставляла вам удовольствие, а готовые изделия было приятно носить. Экспериментируйте и наслаждайтесь!

МАТЕРИАЛЫ

Я всегда стараюсь использовать разные виды самых красивых и качественных материалов, в частности перья, бусины и ткани. Я посещаю специальные магазины товаров для рукоделия, а также делаю заказы онлайн. Немало кружев и интересных деталей я приобретаю в антикварных магазинах или на интернет-аукционах. Очень часто я покупаю какую-нибудь вещь не для конкретного проекта, который держу в уме, а просто потому, что она мне нравится и я знаю, что обязательно найду ей достойное применение в будущем. Искать необычные материалы всегда интересно. Будьте начеку: материалы и аксессуары, которые пригодятся вам для работы, могут быть где угодно.

Бусины

Для выполнения проектов я использую самые разные виды бусин, включая бисер, жемчужины, прозрачные бусины, стразы и бусины из полудрагоценных камней. Все эти виды существенно отличаются друг от друга по цене, поэтому выбирайте те бусины, которые наилучшим образом вписываются в ваш проект и ваш бюджет. Стразы и бусины из полудрагоценных камней, безусловно, стоят дороже, однако финансовые затраты бывают оправданы, поскольку эти бусины намного красивее и прочнее. Цены на жемчужины тоже бывают очень высокими, однако некоторые виды речного жемчуга могут оказаться на удивление доступными. Кроме того, вы можете приобрести искусственный жемчуг, который по внешнему виду не уступает настоящему, однако стоит намного дешевле.



Цветы из ткани

Готовые декоративные цветы из ткани существенно экономят ваше время и помогают создать превосходное изделие. Качество и внешний вид этих цветов могут существенно различаться – все зависит от того материала, из которого они сделаны. Как правило, для их изготовления берут хлопок, шелк, бархат или материал из синтетических волокон. В гипермаркетах товаров для рукоделия вы сможете найти вполне доступные по цене декоративные цветы. Помимо этого, я заказываю их в интернет-магазинах, специализирующихся на продаже аксессуаров для производства дамских шляп, букетов и винтажных вещей. За много лет мне удалось собрать внушительную коллекцию декоративных цветов, и потому, когда возникает необходимость, я с легкостью отыскиваю подходящий для данного случая вариант. Некоторые цветы стоят очень дорого или их сложно отыскать. Может оказаться крайне полезным, если с помощью поисковой системы вы найдете несколько интернет-магазинов по продаже аксессуаров для производства дамских шляп и закупите несколько видов цветов разных оттенков и размеров.



Перья

Перья привносят в изделие мягкость и некую драматичность. В большинстве магазинов товаров для рукоделия представлен весьма достойный ассортимент перьев. Если вы не сможете отыскать перья нужной вам цветовой гаммы, загляните в Интернет – существует огромное количество сайтов, где можно найти и заказать перья на любой вкус, всевозможных цветов и оттенков. А еще я иногда использую натуральные перья, которые можно найти на рынках сельскохозяйственной продукции, – мне больше всего нравятся гусиные, петушиные и страусиные. Я бы еще выделила перья цесарки – они очень оригинальные и красивые. Также для выполнения проектов подойдут перья утки, фазана и павлина. Перья можно закручивать, сгибать или обдирать. Старайтесь выбирать такие цвета, которые сделают готовое изделие особенным.



Листья

Детали в виде листиков отлично дополняют любой аксессуар. Некоторые готовые листья из ткани смотрятся очень органично. В большинстве специализированных магазинов представлены и декоративные цветы, и листья на стебельке. Мне особенно нравится работать с искусственными штампованными листочками. Как правило, в продаже имеется веточка с листьями разных размеров, и те, которые нужны в данный момент, можно легко отделить. Еще я люблю бархатные листья, которые используются в производстве дамских шляп. В соответствующих интернет-магазинах вы можете найти как винтажные листья, так и их современные копии. По возможности старайтесь найти листья, скрученные между собой – они гибкие, и работать с ними довольно легко. Вы также можете взять любой искусственный листок и пришить его к вашему изделию вручную. Кстати, многие цветы из ткани продаются вместе с листьями, которые можно задействовать в проектах как самостоятельные элементы.



Тычинки

Искусственные тычинки просто необходимы, если вы хотите, чтобы ваш цветок выглядел как можно натуральнее, или когда вам нужно сделать акцент на его серединке. Они продаются в виде набора отдельных деталей или связкой (прикручены к стебельку из проволоки). Я люблю такие «букеты» из тычинок, поскольку с ними легко работать, однако наборы отдельных деталей встречаются гораздо чаще. Вы можете приобрести их в специализированных магазинах и флористических салонах. Не стоит также забывать об интернет-магазинах товаров для производства дамских шляп, рукоделия и кондитерского дела.



Ткани и фетр

Для выполнения проектов, представленных в данной книге, вы можете использовать любые ткани, различающиеся по цвету, составу и свойствам. Для создания красивых, эксклюзивных цветов подойдет даже материал со сложным узором. Я люблю покупать красивые лоскутки в магазинах товаров для рукоделия, ведь, как правило, мне нужно много разных полотен, а лоскутки представлены в огромном количестве. Кроме того, я люблю приобретать материалы в антикварных магазинах и делать заказы онлайн. Зачастую для работы над каким-нибудь одним проектом нужен кусочек ткани размером всего 10–20 см. Используйте те материалы, которые есть у вас под рукой и которые вам нравятся. Для создания «сухих цветов» лучше всего подойдут хлопок и шелк. Многие синтетические материалы нельзя подвергать воздействию высокой температуры, которая необходима для выдавливания лепестков, – они могут попросту сгореть или расплавиться. Некоторые полотна выдерживают излишнее тепло, но не способны сохранить форму после остывания. Из шелковых тканей я предпочитаю хаботай, поскольку он доступен, легко окрашивается, может иметь различную плотность и работать с ним очень легко. Что касается хлопка, мне больше всего нравятся хлопчатобумажная вуаль и канифас. Хлопок также весьма доступен и легко окрашивается. Еще вы можете поэкспериментировать с другими материалами, в частности с шифоном или кружевом, применяемом для изготовления нижнего белья.

Кроме того, мы используем различные виды фетра и прокладочные материалы – стабилизаторы. Они необходимы, чтобы с обратной стороны изделие выглядело аккуратно, а также служат для закрепления аксессуаров (например поясов). Отличный вариант – использовать темный фетр, легко поддающийся растяжению, для отделки готового изделия, а жесткий фетр или прокладочный материал – для закрепления цветочков и других декоративных элементов.



Ленточки

Существует огромное многообразие ленточек. Произведенные из самых разных материалов, всевозможных цветов и оттенков, они очень сильно отличаются друг от друга по качеству. Не ограничивайте себя каким-нибудь одним видом. Они бывают как совсем узенькие, так и довольно широкие, и их можно использовать для создания завязок, ободков и ожерелий. Для выполнения проектов, представленных в этой книге, подойдут шелковые, бархатные и атласные ленты шириной от 6 мм до 4 см.

Кружево и кружевные аппликации

Кружево – превосходный материал для отделки готовых аксессуаров ручной работы. Вы можете приобрести как кружевные полотна, так и кружевные аппликации.

Клей и крахмал

Для выполнения представленных ниже проектов вам потребуются два вида клея – для ткани и для металла (эпоксидный). Помните, что высококачественный клей для ткани должен быть слегка тягучим, быстро сохнуть и не оставлять следов. Даже не пытайтесь применять его для соединения металлических поверхностей – скорее всего, они сразу разойдутся. Эпоксидный клей может быть токсичен, поэтому, используя его, обязательно хорошо проветривайте помещение. В большинстве случаев эпоксидному клею для полного застывания требуется целая ночь – учтите это, планируя работу.

Для выдавливания лепестков с помощью булек ткань необходимо предварительно обработать крахмалом или желатином. Мне нравятся специальные составы промышленного производства, которые, так же как и клей, легко найти в магазинах товаров для рукоделия. Для обработки кружева и других деликатных тканей удобно использовать спрей. Одним словом, пробуйте разные варианты и выбирайте тот, который подойдет именно вам.

Кроме того, вы можете приготовить крахмальный раствор самостоятельно. Для этого налейте в кастрюлю из нержавеющей стали приблизительно 470 мл воды и доведите ее до кипения. В отдельной посуде размешайте одну столовую ложку (15 мл) кукурузного крахмала и полчашки (118 мл) воды. Медленно вливайте эту смесь в кипящую воду и перемешивайте до тех пор, пока раствор не приобретет слегка молочный цвет, оставаясь при этом прозрачным. Выключите огонь, добавьте две чайные ложки (10 мл) нетоксичного клея и перемешивайте до полного растворения. После охлаждения приступайте к обработке ткани. Количество ингредиентов можно менять: увеличивая количество клея, вы получите жесткую ткань, а уменьшая количество крахмала – более мягкую.





Проволока, цепочки и замки

Многие проекты предусматривают использование таких приспособлений, как проволока, цепочки и ювелирные замки. Вы можете использовать обычную проволоку для рукоделия – медную, серебристую или золотистую. Кроме того, если средства позволяют, можно приобрести проволоку, содержащую золото, или позолоченную. Для бисероплетения и несложной скрутки я рекомендую проволоку № 28. С более толстой проволокой работать сложно, хотя она прочнее. Кроме того, вам потребуется флористическая проволока с бумажным покрытием. Она продается в соответствующих отделах магазинов товаров для рукоделия. Чаще всего такая проволока бывает белого, зеленого или коричневого цветов. Пожалуй, для выполнения проектов, представленных в этой книге, лучше всего подойдет белая проволока.

Мне нравится работать с медной проволокой: она стоит недорого и придает изделию некую винтажность. Я советую использовать цепочки со звеньями шириной 2 мм и длиной 3 мм, однако выбор опять-таки остается за вами: если вы отдаете предпочтение более длинным или коротким цепочкам, берите их – ориентируйтесь только на свой вкус.

Что касается замков, для выполнения заявленных проектов вам потребуются колечки различных размеров, швензы¹, застежки «Крючок и глаз» и «Лобстеры» (карабины).



Ободки, заколки и гребни

Чтобы иметь возможность менять прическу и придавать волосам новый облик, необходимы соответствующие приспособления. В этой книге применяются ободки, зажимы «Крокодил», гребешки и заколки-невидимки. Очень хороши ободки, обтянутые атласом: вы можете накладывать на них проволоку, приклеивать или пришивать к ним все что пожелаете. Зажимы «Крокодил» и заколки-невидимки удобно носить и при этом они вполне доступны по цене. Что касается гребешков, предпочтительнее выбирать те, что сделаны из проволоки, но если у вас не получится их достать, пластмассовые тоже подойдут. Вообще, для любой из представленных ниже моделей вы можете использовать ту основу, которая нравится именно вам. Допустим, вы любите ободки, а в проекте заявлен гребень. В этом случае выполните украшение согласно приведенному описанию и в конце прикрутите его к ободку с помощью проволоки или просто-напросто пришейте.

¹ Застежки для серег, представляющие собой согнутые из проволоки крючки для подвешивания украшений. – *Примеч. переводчика.*