

Дебби Шрамер, Майк Шрамер

ФЕЕричный домик и его обитатели:

22 фэнтези-проекта
миниатюр
из природных материалов

Издательство АСТ
Москва

A vibrant photograph of a forest. The foreground is filled with a dense field of tall purple flowers, likely bellflowers, with green stems and leaves. A fallen log lies horizontally across the middle ground. The background is a dense forest of tall trees with bright green foliage, with sunlight filtering through the leaves, creating a dappled light effect. A semi-transparent white box with rounded corners is centered in the upper half of the image, containing text in a cursive font.

*Посвящается мамам, папам
и детям любого возраста,
которые любят лес и вдохновленные
или волшебные сказки*

Благодарности

Мы выражаем глубокую благодарность Кристоферу Роббинсу за его веру в красоту данной книги, Линдси Сандберг за ее неустанный редакторский труд, Дэвиду Майлзу, чье оформительское мастерство помогло воплотить в реальность наше творческое видение. Мы благодарны всем сотрудникам издательства Familius, чья доброта и отзывчивость превратили публикацию нашего первого издания в чудесный опыт. Благодарим наших сыновей, Майкла и Мэттью, еще очаровательными малышами ставших свидетелями нашего первого стульчика из природных материалов и до сих пор остающихся самым светлым, что есть в нашей жизни. Нас не перестают удивлять их поразительный талант и творческие способности. Мы счастливы, что они стремятся следовать своим творческим мечтам: Майкл — в уникальной и прекрасной музыке, а Мэттью — в оригинальных и изобретательных кинопроектах. Они — люди искусства, и их уверенность и энергия заряжают верой в себя и нас.

Мы преклоняемся перед добротой родителей Дебби, Норманда и Барбары Поушок и благодарны за много вдохновляющих лет, проведенных на их маленькой ферме, где и начался наш творческий путь. Их жизнь и любовь к музыке наполнили и наш быт радостью и светом. Но особенно мы выражаем признательность Барбаре, чья любовь к искусству и красоте воодушевляла нас направлять свою творческую энергию в правильное русло.

Бонни и Джо Шрамер, мать и отец Майка, а также его многочисленные братья и сестры тоже всегда были для нас источниками тепла и любви. Многие слова его матери о нашем искусстве служили ему утешением, которые он до сих пор помнит и хранит в своем сердце.

Также мы хотим выразить признательность основательнице и директору Американского музея визионерского искусства Ребекке Хоффбергер за высокую оценку наших самобытных талантов, духа и истории; чуткое отношение к тому, что мы делаем. Предоставив возможность участвовать в выставках ее музея, Ребекка помогла нам поделиться творчеством с сотнями тысяч людей. Ее нежная душа способна понять и оценить искусство гораздо глубже многих других.

И наконец, мы благодарим наших многочисленных друзей, коллег-художников и всех тех, кто долгие годы коллекционировал наши работы. Мы искренне благодарим всех вас за оказанную поддержку на протяжении всего нашего совместного пути.

Содержание

Предисловие.....	10
------------------	----

Приступаем к работе

Чему научит эта книга?.....	12
Сбор и хранение природных материалов.....	14
Изготовление основных элементов.....	34

Проекты для сказочного домика

Стульчик.....	38
Сказочный столик.....	44
Письменный стол и кресло поэта.....	50
Кровать с балдахином для Принцессы.....	58
Лесная колыбель.....	66
Книжный стеллаж Короля эльфов.....	72
Комод лесного собирателя.....	80
Кушетка для ангельских бесед.....	84
Дровяная печь и раковина Гнома.....	90
Старинное лесное пианино Короля эльфов.....	96
Лесной домик.....	106
Лесные персонажи.....	118
Сказочный сад.....	124
Эльфийское чаепитие.....	132
Колодец желаний.....	144
Башня Короля эльфов.....	148
Садовая тележка.....	154
Горшечный сарайчик.....	158
Беседка для жителей сказочной страны.....	164
Сказочная кровать-лодочка.....	168
Лесной гоночный автомобиль.....	172
Лесной театр.....	178

Дополнительные ресурсы

Галерея вдохновения.....	185
Об авторах.....	191

Предисловие

Мы работаем над нашими поделками из природных материалов с конца 1980-х годов, и с тех пор многие просили нас написать учебное пособие, где мы могли бы осветить особенности нашего мастерства, попутно наглядно показывая рабочий процесс. За эти годы многое изменилось и в нашем творчестве, и в нашей жизни. Но стоило нашему сыну Мэттью показать плоды нашего творчества Кристоферу Роббинсу из издательства Familius, как эта долгожданная мечта начала сбываться: мы подготовили книгу, которую вы сейчас держите в руках.

В «Сказочном Домике» мы, супруги-природные художники на протяжении более двадцати пяти лет, делимся своим опытом создания прекрасных художественных миниатюр, напоминающих объекты из реальной жизни. Мы делимся забавными историями и рассказами с читателем, воспринимая наш жизненный путь в неразрывной связи с реализацией данного нам таланта и общения с природой. Работая над книгой, мы с особым теплом вспоминали годы, проведенные на маленькой ферме на Северо-Западе, где начиналось наше творческое путешествие.

Одним из важных мотивов создания этого руководства было желание помочь людям найти и раскрыть своего творческого внутреннего ребенка. Мы надеемся тронуть сердца людей всех возрастов и помочь им обрести счастье в творчестве. Поскольку наши жизни более двадцати пяти лет были тесно связаны с природой, нам посчастливилось сделать много открытий о жизни, красоте и смиренном духе земли. Мы по-прежнему с нетерпением ждем новых идей и озарений, чтобы с помощью нашего мастерства и умения рассказывать истории воплотить еще более прекрасный и по-детски искренний мир. Мы от всей души надеемся, что вы ощутите и испытаете ту же радость от со-творчества с природой. Еще одна наша цель — вдохновить вас на общение с природой, дарящее вам новые, яркие впечатления, которые будут поддерживать и согревать вас всю вашу жизнь.

В эту необычную книгу мы вложили весь наш многолетний опыт. Мы поделимся с вами знаниями о том, как собирать, сохранять и применять найденные и переработанные природные материалы, собранные в садах, лесах, полях и на море. Покажем, как превратить эти маленькие драгоценности в удивительную миниатюрную мебель, волшебные домики и крошечные атрибуты сказочного царства. «Сказочный Домик» поможет расширить рамки ваших творческих границ и ожиданий, раскрыть в себе творческую личность и настоящий художественный дар, пусть даже не заметный на первый взгляд.

Работа с природными материалами и применение их с точки зрения художника поможет вам взглянуть на мир под иным углом. Со временем вы научитесь замечать то, на что прежде не обращали внимания. Вплотную работая с цветами, корой, камнями, ракушками и

другими многочисленными дарами природы вы сможете глубже оценить их красоту. Позвольте очарованию природы вдохновить вас, прислушайтесь к ее тихому голосу, и ваши сокрытые таланты, приносящие умиротворение и радость, не заставят себя долго ждать. Окружающий мир говорит с нами на особом языке, развивая как личностные, так и творческие качества.

Создание произведений из природных материалов не требует совершенства, без которого, зачастую, не обходится творческий процесс в других видах искусства. Дух нашего вида творчества куда лучше выражает как раз-таки далекий от идеала внешний вид и причудливая, эксцентричная естественность, а не тщетные попытки создать слишком аккуратное или безупречно симметричное произведение. Мы призываем вас не ограничивать свои творческие порывы, а отдаться веселью и принять этот новый опыт как необычное приключение. В нашем выразительном виде искусства воображение всегда превыше идеала и совершенства.

Дебби и Майк демонстрируют
«Сказочный Замок» в Бруклине,
Нью-Йорк.

Чему научит эта книга?

Мы постарались сделать эту книгу основательной, максимально подробной и наглядной. Вы узнаете, как искать материалы для творчества в окружающей природе, правильно собирать и сохранять их. Изучите основные техники конструирования, а также способы украшения и декорации, необходимые для создания произведений. Книга полна советов по работе с природными материалами, наглядных материалов с самыми простыми методами их использования. Представляя вам последовательный алгоритм создания того или иного предмета, с опорой на наш опыт, мы, надеемся, поможем развить собственные художественные идеи. Возможно, наши решения окажутся схожи с теми, что задумали вы?

Мы научим вас способности видеть в тех или иных природных объектах потенциал для использования в художественной сфере, возможность превратить их в детали для своих произведений. Вы увидите, как из простейшего желудя смастерить крошечный чайник, а кусочек коряги с необычными очертаниями и текстурой станет навесом для лесного домика. Мы расскажем, как изготавливать стулья, столы, книжные полки, кровати, колыбели и другие восхитительные и замысловатые предметы. Вы сможете создать крошечные аксессуары для ваших изделий: миниатюрные тарелочки, чайные чашечки, книги, картины, скульптуры и иную мелочевку, создающую в доме уют. Как только из ваших рук начинающего художника выйдет тот или иной предмет, вы почувствуете, что ваша сказочная страна чудесно преобразуется.

Овладев базовыми навыками природного искусства, вы встретитесь с одним из самых ярких проектов — очаровательным лесным домиком, в котором вы и разместите заранее подготовленную крошечную мебель. Также мы не обойдем вниманием и принципы создания крошечных лесных персонажей, неизменно вдохновленных самой природой.

«ФЕЕричный домик» — прекрасная книга и настоящая сокровищница мудрых мыслей о природе воображения и творческом духе, заложенном в каждом из нас. Вас ждет познавательное и радостное приключение, в котором вы обретете новые знания и сделаете поразительные художественные открытия. Применяв воображение, вы научитесь смотреть на природу глазами художника и сами смастерите свое миниатюрное королевство, достойное самых важных особ. Надеемся, что книга побудит читателя проводить на свежем воздухе больше времени и наполнит вас бесконечной любовью к окружающему нас миру. Потому что такая тесная работа со сложными и, в то же время, прекрасными природными структурами совершенно точно принесет вам радость, большую и одновременно неожиданную награду.

Сбор и хранение природных материалов

Первый раздел посвящен идеям и вариантам сборки, выращивания и хранения природных материалов, позволяющим создать полезную творческую палитру. Вы узнаете, как выявить нужные природные материалы и как, исследуя лес, поле, сад и морское побережье, их найти. Прежде чем приступить к созданию сказки, необходимо понять, какие материалы и инструменты для этого потребуются.

Самое необходимое: сказочный набор инструментов

Создавая то или иное произведение искусства из природных материалов, вам потребуются несколько базовых инструментов и, при необходимости, несколько дополнительных. Ниже представлен перечень базовых предметов, которые всегда должны быть в вашем арсенале.

А Молоток

Б Пила

В Долото

Г Клеевой пистолет
и стержень

Д Канцелярский нож

Е Пинцет

Ж Ножницы

З Секатор

Линейка

Столярный клей

Двухкомпонентная эпокси-
дная смола

Кисть и краски основ-
ных цветов

