

Содержание

От автора 5

Введение 6

Часть I

Создаем мастерскую с нуля

- 1. Виды натуральной кожи по происхождению и их свойства 8
- 2. Дубление и обработка натуральной кожи 12
- 3. Инструменты 14
- 4. Оборудование 26
- 5. Химия для кожи 30

Часть II

Техники художественной обработки кожи

- 1. Аппликация — широкая сфера применения 38
- 2. Тиснение — новые решения традиционной техники 50
- 3. Формование — из плоскости в объем 70
- 4. Драпировка — изящество и шарм 73
- 5. Перфорация — минимум средств, максимум выразительности 78
- 6. Пирография — персонализация и брендинг 83
- 7. Кожаное ткачество — шедевры из отходов 88
- 8. Жженка — секреты авторской техники 97
- 9. Роспись — утилитарное превращаем в элитное 102

10. Обтяжка — вековые традиции 106

11. Плетение — самая востребованная и доступная техника 110

12. Крашение — любой цвет на ваш вкус 127

Часть III

От эскиза к шедевру — моделирование, конструирование, сборка

- 1. Конструкция — фундамент вашей сумки 136
- 2. Сумка в деталях — разбираем конструкцию 140
- 3. Моделирование — воплощение вашей идеи 147
- 4. Сборка — соединение деталей в готовое изделие 151
- 5. Круглые ручки со шнуром 156
- 6. Карманы 162
- 7. Плечевой ремень 173

Часть IV

Практика мастерства — мастер-классы по шагам

- 1. Сумочка «Кроссбоди» 178
- 2. Модель «Рондо» 193
- 3. Модель «Баул» 204
- 4. Модель «Саквояж» 220

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 239

От автора

ДОРОГОЙ ДРУГ!

В твоих руках часть моей жизни, самая интересная и самая сладкая. Еще студентом я познакомился с работами мастеров-кожевников, влюбился в это чудесное ремесло и уже сорок лет не перестаю восхищаться удивительными свойствами натуральной кожи.

Мне посчастливилось представлять свои коллекции во Франции, Италии, Америке, Японии, Сингапуре и странах Восточной Европы. В начале 90-х я участвовал в создании дизайн-бюро в Индонезии и Союза дизайнеров СССР в Москве. Последние 15 лет я передаю свои знания студентам РГУ им. А. Н. Косыгина, и за это время более 200 моих учеников стали успешными специалистами, создав собственные бренды.

Художественная обработка кожи открывает перед мастером безграничные возможности для творчества. Тиснение, аппликация, роспись — каждая техника придает изделию неповторимый характер. Благодаря им, даже самая простая модель сумки может превратиться в настоящее произведение искусства.

Из этой книги вы узнаете, как выбрать качественную кожу, какие инструменты и материалы вам понадобятся для работы и как воплотить свои дизайнерские идеи в жизнь. Мы подробно рассмотрим каждый этап создания сумки: от разработки эскиза до финальной отделки. Благодаря детальным описаниям и многочисленным иллюстрациям вы сможете легко повторить все этапы работы и начать создавать собственные изделия.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным мастером или только начинаете свой творческий путь, это руководство станет вашим надежным помощником. Оно откроет перед вами безграничные возможности для создания стильных и функциональных кожаных изделий. Дерзайте, и пусть каждая ваша сумка станет отражением вашей души!

Введение

Натуральная кожа — материал с характером, памятью и историей. Работа с ней всегда была не просто ремеслом, а скорее диалогом мастера и материала, в котором важны не только техника и опыт, но и наблюдательность, внутреннее чувство формы и уважение.

За годы работы я видел, как один и тот же материал по-новому раскрывается в руках разных людей. Как из заготовки возникает предмет, способный жить долго, красиво и осмысленно. Выбор кожи, направление волокон, толщина, способ дубления, характер шва, обработка края — все это влияет не только на внешний вид изделия, но и на его судьбу.

Сумка, аксессуар или предмет интерьера, созданный вручную, всегда несет отпечаток личности мастера. Даже при использовании одних и тех же подходов невозможно получить два одинаковых изделия — кожа каждый раз отвечает по-новому, и в этом заключается ее уникальность.

В книге вы не найдете универсальных рецептов или четких указаний, ее цель — научить понимать материал, чувствовать

его возможности и ограничения, видеть потенциал там, где на первый взгляд его может и не быть.

Особое внимание уделено художественной обработке кожи — тем приемам, которые позволяют превратить утилитарный предмет в предмет искусства. Тиснение, драпировка, роспись, аппликация, перфорация, термообработка — все эти приемы рассматриваются не как самоцель, а как инструменты самовыражения.

Книга адресована широкому кругу читателей. Она будет полезна не только новичкам, но и тем, кто уже имеет опыт и ищет новые идеи для вдохновения.

Работа с кожей требует терпения, внимания и уважения к материалу, но взамен она дарит редкое ощущение — чувство сопричастности к ремеслу, которое существует веками и продолжает развиваться, оставаясь живым и актуальным.

Надеюсь, что эта книга станет для вас не только источником знаний, но и поводом начать собственный путь в мире кожаного искусства.

A top-down view of a cluttered workshop floor. The floor is covered with various tools and materials, including a blue measuring tape, a green utility knife, a black cap, a yellow sponge, a blue container with pins, a blue container with pens, a jar of jam, a jar of glue, a pair of scissors, a pair of pliers, a ruler, and several bottles of acrylic paint. A white label with a brown border is placed in the center of the image.

*Создает
мастерскую
с нуля*

ЧАСТЬ I

Перед тем как начать знакомство с кожными техниками, необходимо познакомиться с видами кож, вариантами их первичной обработки и основными свойствами. Натуральная кожа — это один из самых популярных материалов для создания сумок, обуви и аксессуаров. Ее ценят за прочность, долговечность и уникальную текстуру. В зависимости от вида животного кожа обладает различными характеристиками и применяется для разных изделий.

ВИДЫ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ И ИХ СВОЙСТВА

Кожа КРС

Это общий термин, обозначающий кожу крупного рогатого скота. В эту категорию входят шкуры животных разного возраста и пола — телят, коров и быков. Эта кожа считается одной из самых высококачественных и ценных, отличается износостойкостью, плотностью и выраженной текстурой, не ломается и не образует трещин на поверхности. Кожа КРС используется для производства обуви, одежды, ремней, аксессуаров, обивки мебели и является доступным и востребованным материалом для изготовления сумок. Каждый вид кожи имеет свои особенности, связанные с полом и возрастом животного.

Телячья кожа — это кожа молодых животных (телят). Отличается особой мягкостью, эластичностью и тонкой текстурой; толщина обычно составляет 0,5–1,5 мм (рис. 1).

Яловка — кожа коровы, более грубая и прочная, чем телячья, толщиной от 1,2 до 4,0 мм. Для получения нужной толщины материал подвергается двоению¹ (рис. 2).

Бычина и буйвол — кожа быков и буйволов, самая толстая и тяжелая среди шкур КРС. Она обладает грубой и рыхлой структурой. Такие кожи благодаря толщине и прочности обладают длительным сроком службы, однако редко применяются в производстве (рис. 3).

КОЖА КОЗЫ, ИЛИ КОЗЛИНА

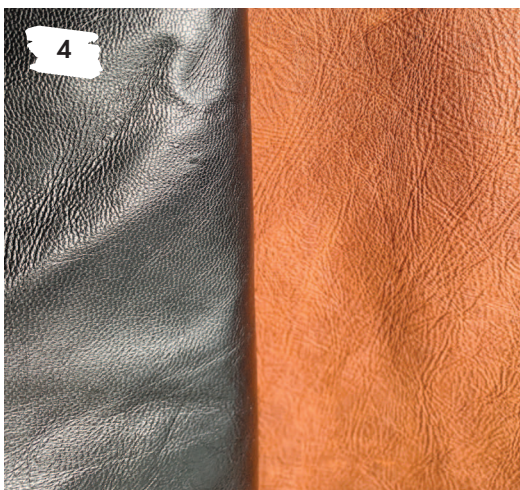
Кожа, выделанная из взрослой особи; прочный, мягкий и тонкий материал с красивой мереей² (рис. 4).

Шевро — кожа, выделанная из шкур козлят до 6 месяцев. Считается одной из самых дорогих кож хромового дубления³. Плотная и эластичная кожа имеет прочную структуру с оригинальным рисунком в виде мелких морщинок. Используется для верха обуви (в том числе детской), галантереи, одежды, обивки мебели.

¹ **Двоение** — прием, при котором кожу разрезают по толщине, чтобы сделать ее тоньше или отделить верхний слой для работы.

² **Мерея** — рисунок на поверхности кожи.

³ **Хромовое дубление** — метод обработки кожи с использованием солей хрома.

КОЖА ОВЦЫ, ОВЧИНА

Или **шеврет**, — кожа, выделанная из шкур овец. Она тонкая, эластичная, обладает меньшей прочностью по сравнению с кожей КРС, имеет мелкую зернистую структуру. Используется для изготовления перчаток, сумок, подкладок в обуви (рис. 5).

СВИНАЯ КОЖА

Самый экономичный и непрезентабельный вид кожи. По внешнему виду и структуре отличается от КРС: недостаточно эластична, быстро намокает, имеет грубую и жесткую поверхность. Кроме того, ее прочность невысока, а характерная дырчатая фактура делает изделия менее привлекательными. Чаще всего используется как подкладочный материал в обуви и сумках, а также для галантереи или создания декоративных фактурных поверхностей (рис. 6).

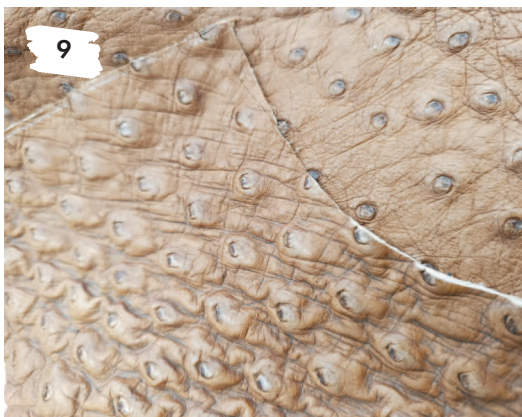
ЭКЗОТИЧЕСКАЯ КОЖА

Кожа, полученная от особых, экзотических животных; обладает неповторимой текстурой, отличными характеристиками по прочности и износостойкости, а также высокой стоимостью. Используется для изготовления эксклюзивных изделий, таких как сумки, обувь, ремни.

Крокодиловая кожа — очень прочная, с характерным рельефным рисунком (рис. 7).

Змеиная кожа — эластичная, с ярким рисунком (рис. 8).

Страусиная кожа — прочная, с характерными бугорками на поверхности (рис. 9).

Дубление — это процесс превращения сырой шкуры в кожу путем выделки. В результате выделки кожа приобретает прочность, эластичность и устойчивость к гниению. Способ дубления существенно влияет на характеристики конечного продукта и определяет область его применения.

2

ДУБЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

Растительное дубление — самый древний способ дубления, при котором используют дубильные вещества растительного происхождения: кору дуба, каштана, ивы. Кожа получается плотной, прочной, долговечной и обладает приятным запахом. Она хорошо поддается окрашиванию и имеет характерный растительный рисунок (рис. 10).

Изделия из кожи растительного дубления ценятся за свою натуральность и используются для изготовления обуви, сумок, ремней и других изделий премиум-класса.

Хромовое дубление — современный метод дубления, при котором используются соли хрома. Кожа получается мягкой, эластичной, хорошо поддается окрашиванию и обработке. Она обладает высокой прочностью и устойчивостью к влаге. Широко используется в производстве обуви, сумок, одежды и других изделий (рис. 11).

В работе с кожей в большинстве случаев не требуются какие-либо уникальные инструменты, практически все необходимое можно приобрести в специализированных магазинах. Ниже приведены рекомендации подбора основных инструментов и их правильной доводки.

3

ИНСТРУМЕНТЫ

Ножи

В кожевенном ремесле нож — это основной инструмент, он используется для резки кожи, картона, бумаги, текстиля и других вспомогательных материалов. В зависимости от рода операций и квалификации мастера следует рассмотреть несколько вариантов ножей.

Строительные ножи со сменными лезвиями можно рекомендовать новичкам. Советую использовать лезвия OLFA черного цвета, 18 мм шириной, при выборе надо обязательно убедиться, что лезвие достаточно плотно сидит в корпусе и нет люфта. Этот тип ножей применяется для раскроя кожи (рис. 12).

Макетные ножи со сменными лезвиями применяются для выкройки лекал и тонких кож (рис. 13).

Сапожный нож-косяк из высокоуглеродистой стали используют, как правило, мастера с опытом для раскроя всех типов кожи. Этот нож хорошо держит заточку, но требует некоторой доработки.

Для удобства использования требуется обмотать ручку куском кожи, каждый мастер делает это под свою руку (рис. 14).

Обоюдоострый нож-косяк ручной работы из полотна пилы применяют опытные мастера для раскроя лекал и тонких кож. Этот нож шириной 2,0–2,5 см хорошо держит заточку и имеет специальную ручку с шилом на конце (рис. 15).

Специальный нож для шерфования⁴ с бритвенной заточкой. Кожу шерфуют на мраморной или гранитной плите, если ее нет, то подойдет керамическая плитка (рис. 16).

Нож с односторонней левой или правой заточкой рекомендуется применять для резки картона с использованием металлической линейки. Лезвие при заточке имеет слегка закругленную форму, в отличие от сапожного ножа, у которого лезвие прямое (рис. 17).

Сейчас многие используют дисковые ножи, они хорошо режут кожу, удобны в переноске и безопасны.

Заточка инструмента

Односторонняя заточка

Двусторонняя заточка

⁴ Шерфование — срезание краев кожи.

ЗАТОЧКА, ПРАВКА И ХРАНЕНИЕ НОЖЕЙ

Ножи должны быть постоянно острыми, для этого необходимо различать разницу между заточкой и правкой.

Заточка — формирование новой режущей кромки, изменение геометрии угла. Для заточки используют точильные камни (водные, алмазные, керамические), электрические и ручные точилки. Для домашнего использования достаточно проводить заточку раз в 6–12 месяцев, если нож регулярно правится.

Совет мастера

**Для правильной заточки
нужны специальные
приспособления, и мой совет
новичкам — обратиться
в профессиональную
мастерскую.**

Правка — восстановление остроты уже существующей режущей кромки, удаление заусенцев и микрозаминов. Править нож следует регулярно, как правило, это делают перед началом работы. Для правки ножа используют алмазный брусок или дощечку с пастой ГОИ⁵.

⁵ ГОИ (Государственный оптический институт) — абразивное средство для шлифовки и полировки поверхностей.

Лучше научиться самостоятельно править инструменты. Для этого возьмите брусок с самой мелкой зернистостью и, расположив нож режущей кромкой от себя, плотно прижмите ее к бруску (рис. 18).

Выполняйте правку плавными движениями: с усилием от себя и обратно без усилия к себе. Помните, что последнее движение всегда нужно делать от себя, чтобы убрать с режущей кромки заусенцы. Править лезвие надо аккуратно, соблюдая угол заточки. Острый нож должен свободно резать на весу газету.

В дополнение к бруску полезно иметь дощечку с наклеенным куском плотной кожи бахтармянной стороной вверх, на которую с каплей машинного масла нужно нанести пасту ГОИ. Это приспособление нужно для окончательной полировки ножа после заточки. Кроме того, рекомендуется периодически править на ней нож в процессе резки.

Каждый нож нужно обязательно хранить в ножнах, а для удобства обмотать ручку кожаной полоской с клеем.

БРУСКИ ДЛЯ ПРАВКИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Достаточно иметь два бруска с мелким и крупным зерном, выше описано, как следует править инструменты, чтобы они всегда были в отличном состоянии (рис. 19).

ЛИНЕЙКИ

Как и в случае с ножами, для разных задач нам потребуются разные линейки.

Для раскроя кожи подходят только металлические линейки (рис. 20).

Для разметки можно использовать деревянные или пластиковые линейки и угольники. А в случае, если размечаем влажную кожу растительного дубления, следует использовать только их, потому что металлическая линейка оставляет на влажной коже следы.

Для раскроя нужен металлический угольник 50 см, кроме того, им удобно размечать и кроить параллельные полосы, помогая себе линейкой (рис. 21).

ЦИРКУЛЬ

Для подготовки лекал и макетирования достаточно иметь обычный циркуль, чтобы чертить окружности.

Для работы по коже лучше иметь металлический кронциркуль, им можно откладывать точные размеры и делать обводки по краям кожи (рис. 22).

