

Серия «Коллекция рукоделия»

Серия «Смотри и повторяй»

Коллекция эксклюзивных украшений из проволоки

Стильные украшения из проволоки

Техники по созданию изделий из проволоки,
бусин и драгоценных камней

Берг Гейл

К

Москва

Издательство АСТ

УДК 745.5
ББК 85.125
Б48

Gayle Bird
FREEFORM WIRE ART JEWELRY
First published by Fons and Porter, an imprint of F+W Media, Inc.,
10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, Cincinnati, Ohio 45242, USA
Печатается с разрешения издательства Fons and Porter, an imprint of F+W Media, Inc.

Designed by *Julie Barnett*
Photography by *Jayne Burns*

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Перевод *Пинемаскиной Юлии Александровны*

Берд, Гейл.

Б48 Коллекция эксклюзивных украшений из проволоки — Стильные украшения из проволоки / Г. Берд, пер. с англ. Ю. А. Пинемаскиной. — Москва: Издательство АСТ, 2017. — 144 с. — (Коллекция рукоделия — Смотри и повторяй).

ISBN 978-5-17-098784-9 (Коллекция рукоделия)

ISBN 978-5-17-098787-0 (Смотри и повторяй)

ISBN 978-1-4402-4133-8 (англ.)

Если вам нравятся минималистичные украшения необычных форм, которые способны украсить даже самый простой наряд, то обязательно обратите внимание на вещи, созданные при помощи проволоки! Деликатные, невероятной красоты кольца, подвески с камнями, аккуратные и оригинальные серьги! Теперь можно создать настоящее произведение искусства, используя при этом принадлежности, которые есть в любом магазине рукоделия. Подробные мастер-классы от автора, пошаговые инструкции, немного терпения — и готово! Украшения станут ярким акцентом в вашем наряде, предметом восхищения и личным талисманом, в который вы вложили свою душу.

УДК 745.5
ББК 85.125

12+

Издание для досуга

Берд Гейл

КОЛЛЕКЦИЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ УКРАШЕНИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ **Стильные украшения из проволоки**

Заведующая редакцией *Ж. Фролова*

Руководитель направления *Я. Радаева*

Выпускающий редактор *Е. Вороникова*

Ответственный редактор *Е. Шаповал*

Младший редактор *М. Третьякова*

Корректоры *Л. Макарова, Н. Станибула*

Технический редактор *Р. Абдуллин*

Компьютерная верстка *М. Духнич*

Компьютерный дизайн обложки (Коллекция рукоделия) *С. Озерова*

Компьютерный дизайн обложки (Смотри и повторяй) *Я. Крутий*

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги и брошюры

Подписано в печать 15.09.2016. Формат 84×108/16. Усл. печ. л. 15,12

Тираж (Коллекция рукоделия) 1500 экз. Заказ №

Тираж (Смотри и повторяй) 1500 экз. Заказ №

ООО «Издательство АСТ»

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 3, комната 5

www.ast.ru E-mail: kladez@ast.ru

ISBN 978-5-17-098784-9 (Коллекция рукоделия)

ISBN 978-5-17-098787-0 (Смотри и повторяй)

ISBN 978-1-4402-4133-8 (англ.)

© Gayle Bird, 2015

© ЧП «И-Концепт», оригинал-макет, 2016

© Пинемаскина Ю. А., перевод, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

Содержание

Вступление · 4

Основы · 6

Проволока
Инструменты
Теория цвета
Основы дизайна
Этапы создания
дизайна украшения

Техники · 18

Базовые техники работы
с проволокой

Техника создания
органических форм
из проволоки

Ожерелье с завитками

Проекты · 32

Простые каплеобразные
серьги

Простое кольцо
с бусиной

Подвеска из бусины

Ожерелье «Бусы
в декоративной оправе»

Алфавитный указатель · 143

Об авторе · 144

Благодарность · 144

Вступление

Я очень люблю работать с проволокой. И если она не приколочена гвоздями, то я наверняка в конечном счете попробую сделать что-то из нее. Эта книга является результатом экспериментов, неудач и новых попыток на протяжении пятнадцати лет. Я прошла путь проб и ошибок, поэтому вам уже не придется его повторять!

Когда ко мне обратились с предложением написать эту книгу, я пришла в восторг. Я по-настоящему верю, что каждый может научиться создавать свои собственные ювелирные изделия; более того, я убеждена, что каждый способен создать свой собственный стиль. Большинство современных мастеров осваивают одни и те же техники при помощи одних и тех же обучающих видео в Интернете. И, как результат, большая часть из того, что делают новички, в конечном счете выглядит однотипно. Но все может быть по-другому! Имея немного свободы и обладая набором проверенных техник, вы сможете научиться создавать свой собственный стиль и начать делать украшения, которые отличаются узнаваемым дизайном.

Данная книга по своей сути является, скорее, учебником или курсом, а не галереей случайно подобранных проектов. Первая часть книги сосредоточена на специальных инструментах, принципах дизайна, теории цвета, импровизации и на серии базовых техник, на которые мы будем ссылаться в проектах и которые также являются основой импровизаций. Каждый проект взаимосвязан с другим и каждый последующий проект в книге предполагает, что вы закончили предыдущий.

Я убеждена, что вам удастся легко следовать инструкциям по созданию несложных проектов и что если вы дойдете до конца книги, то без усилий сможете начать создавать свой собственный неповторимый дизайн. Убедитесь в этом сами!

Основы

Возможно, идея сразу же приступить к проекту покажется вам заманчивой, но очень важно, чтобы вы нашли время сначала изучить основы. Я глубоко убеждена, что вам необходимо изучить материал и инструменты до того, как вы возьмете их в руки, и что следует понять принципы работы с цветом и дизайном, прежде чем вы приступите к созданию своего шедевра. Я преподаю теорию цвета и дизайна уже почти пятнадцать лет и, поверьте мне, это всего лишь малая часть этой обширной темы.

Медная посеребренная проволока

Проволока

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ ПРОВОЛОКИ

Проволока разжигала мое воображение на протяжении более десяти лет. Проект первого изделия из проволоки внезапно возник в моей голове, и это было настолько спонтанно, что я в буквальном смысле использовала скрепы для мусорных мешков, которые просто отделила от бумажной основы. Результаты были далеки от совершенства, но иногда вдохновение просто не может ждать!

После этого я экспериментировала со всем, что попадалось мне под руку: проволока для бисера (слишком мягкая), латунная проволока из магазина технических товаров (слишком жесткая), даже проволока для паяния (непрочная по своей структуре) и, в конечном счете, посеребренная проволока. Ни одна из них не отвечала моим потребностям в полной мере, и с тех пор у меня сформировался ряд определенных требований при подборе проволоки:

1. Материалы для работы не должны быть настолько дорогими, чтобы сковывать ваш творческий потенциал.
2. Проволока должна выдерживать как большие, так и маленькие детали.
3. Готовые изделия должны легко чиститься.

Сейчас я нашла проволоку, которая полностью соответствует моим стандартам, — медная проволока,

покрытая чистым серебром, или с перманентным нанесением окраски под старину, сверху покрытая слоем полинейлона. Она недорогая, поэтому мне не нужно беспокоиться о ее расходе, когда я создаю изделие; она подходит для работы в любом виде (и ее также можно легко укрепить), идеальна для создания сложных деталей, а также больших элементов. Она никогда не тускнеет, поэтому мне не нужно беспокоиться о чистке проволоки. Дополнительным преимуществом является то, что она мягкая и не причиняет боль моим пальцам, когда я работаю с ней. Это просто чудо-проволока!

Проволока идет под разными номерами, и это может привести вас в замешательство. Главное, что нужно помнить: чем больше номер, тем тоньше проволока. В основном мы будем использовать проволоку калибра 18—22. Существует много брендов, которые вы можете попробовать, например, такие как Parawire, Artistic Wire и Zebra Wire.

Быстрый поиск онлайн для запроса «цветная проволока» или поход в местный магазин рукоделия — вот с чего вам стоит начать. Проволока с покрытием продается в катушках примерно по 7,6 м. Используйте ту проволоку, которая вам нравится, но помните, что если вы используете проволоку из чистого (аффинированного) металла, то важно точно отмерять длину и использовать для работы отрезки конкретного размера, а такой способ работы не рассматривается в данной книге.

Инструменты

В этом разделе я перечислю основные инструменты, но для работы у вас уже есть самое главное — ваши руки. Многие приемы в этой книге выполняются в основном руками. Чем меньше мы зависим от инструментов, тем более естественными выглядят наши изделия.

Что касается качества, то для начала подойдут инструменты любого бренда из магазина хозяйственных товаров или супермаркета. Но если вы всерьез заинтересуетесь изготовлением более одного-двух изделий в неделю, то переходите на инструменты более высокого качества, как только у вас появится такая возможность. Так же, как в случае с компьютерами или машинами, покупайте самое лучшее из того, что вы можете себе позволить. При должном уходе ваши инструменты прослужат вам долгое время.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Каждый раз, отправляясь в дорогу, я беру с собой проволоку и набор из четырех видов плоскогубцев. От остального я могу отказаться.

Торцевые кусачки. Это первый инструмент, к которому вы прикоснетесь, так как он нужен, чтобы отрезать проволоку от катушки. У этих кусачек есть

плоская сторона и сторона с углублением в форме буквы V. Всегда отрезайте проволоку плоской стороной кусачек относительно вашего изделия, чтобы срезы были как можно более плоскими. Если вы хотите инвестировать в инструменты высокого качества, начните именно с кусачек. С их помощью концы будут выглядеть более аккуратно и станут более податливыми.

Загнутые тонконосы. Вы будете использовать эти плоские тонконосы с загнутыми и заостренными концами, чтобы захватывать и сгибать проволоку. На мой взгляд, загнутые тонконосы лучше, чем обычные, потому что загиб позволяет держать запястье в более удобном положении. Чем тоньше концы, тем лучше. Никогда не используйте тонконосы с зазубренными губками, которые вы можете найти в магазине хозяйственных товаров.

Круглогубцы. Этот инструмент с двумя заостренными конусовидными губками поможет вам создавать спирали. Ищите клещи с тонкими концами: они помогут сделать самые лучшие спирали. Вы также можете использовать их для создания петель и завитков, но в данной книге мы будем чаще использовать для этих целей свои руки.

Торцевые кусачки

Загнутые тонконосы

Круглогубцы

Цилиндрические круглогубцы (клевцы с круглыми губками). Плоскогубцы с толстыми круглыми губками цилиндрической формы помогут вам создать петлю, за которую вы будете подвешивать изделие на цепочку. Они бывают разных размеров — от маленьких до больших. Я обычно использую цилиндрические круглогубцы среднего размера. Вы также можете использовать обычные круглогубцы для создания таких петель, но намного проще пользоваться цилиндрическими.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Эти инструменты полезны, но не обязательны для того, чтобы выполнить все проекты.

Плоскогубцы. Широкие плоские клещи с квадратными концами помогут выпрямить проволоку по поверхности и работать совместно с загнутыми тонконосами. Плоскогубцы с полимерными губками также могут быть вам полезны.

Молоток и наковальня. Рихтовочный молоток и любая поверхность для работы с ним помогут вам упрочить проволоку. Во многих магазинах для рукоделия есть обычные ювелирные молотки и наковальни. Вы также можете уплотнить проволоку путем прессования ее плоскогубцами с полимерными губками.

Существует много других видов щипцов, такие как щипцы для разжима колец, обжимные щипцы, пассатижи и другие специальные виды. Когда вы почувствуете удобство в работе с основными инструментами, попробуйте что-то новое и найдите то, что вам подходит больше всего.

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ

Ваши инструменты — это ваши инвестиции, и вам нужно о них заботиться. Металлические инструменты должны быть смазанными и чистыми. Храните их в сухом месте, чтобы они не покрывались ржавчиной, и не используйте по истечении срока эксплуатации и не по назначению.

Вы также должны заботиться о своих руках: делайте частые перерывы в процессе работы и разминайте их. Избегайте повторения одного движения на протяжении долгого времени во время работы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Держите щипцы в руке свободно. Большой палец должен находиться вдоль ручки с одной стороны, а остальные пальцы должны контролировать ручку с другой. Захват не должен быть слишком крепким: вы повредите и проволоку, и руки, если будете прикладывать слишком большую силу. Прикосновения должны быть мягкими. Вы можете заметить, что временами подгибаете внутрь мизинец и/или безымянный палец, чтобы было проще управлять инструментом.

Когда вы используете щипцы для создания петель и завитков, важно сохранять полный контакт между проволокой и щипцами, чтобы избежать деформации петли.

Цилиндрические круглогубцы

Плоскогубцы

Молоток и наковальня

Теория цвета

Один из моих самых любимых этапов при создании украшений — это игра с цветовыми сочетаниями. Глубокое знание теории цвета поможет вам принимать осознанные решения при создании серег и подвески или ожерелья с использованием различных камней, и вы получите понимание того, как сочетать цвет вашей проволоки с цветом используемых элементов.

Основой всей теории цвета является цветовой круг (колесо). Вы можете выбрать как классический, так и альтернативный; оба состоят из двенадцати цветов.

Основой **традиционного цветового круга** являются три цвета, которые используются для получения всех остальных цветов. Тремя основными (базовыми) цветами являются красный, желтый и синий. Они не могут быть получены путем смешивания других цветов; это то, из чего состоят все остальные цвета. При смешивании двух основных цветов мы получаем вторичные цвета (цвета второй группы): зеленый

(голубой и желтый), фиолетовый (красный и голубой) и оранжевый (красный и желтый). Смешайте вторичный цвет с основным, и вы получите третичный цвет (цвет третьей группы): желто-зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый, красно-фиолетовый, красно-оранжевый и желто-оранжевый.

Альтернативный цветовой круг использует желтый, мадженту (пурпурный) и циан (зеленовато-голубой) в качестве основных цветов. Для работы вы можете выбрать любой круг; мне нравятся цвета светлых пурпурных и фиолетовых оттенков, поэтому в своих примерах я буду часто использовать альтернативный цветовой круг. Как и традиционный, он состоит из основных, вторичных и третичных цветов.

ТОНАЛЬНОСТЬ ЦВЕТА

Основным цветом мы будем называть один из 12 базовых цветов на цветовом круге, без примеси

Классический
цветовой круг

Основные цвета

Вторичные цвета

Третичные цвета

Альтернативный
цветовой круг

Дополнительные
основные цвета

Дополнительные
вторичные цвета

Дополнительные
третичные цвета

Основные цвета

Тени

Пастельные тона

Тоны

белого или черного. При выборе цветов начинайте именно с них.

Если затемнить основной цвет, добавив черный, мы получим тень. Если осветлить его, добавив белый цвет, то мы получим пастельный тон. Тон — это основной цвет с добавлением черного и белого (то есть серого), который стремится к нейтральности, или основной цвет с добавлением несколько усиленного дополнительного цвета.

подчеркнуть и усилить основные цвета. Проволока в вашем дизайне зачастую будет нейтральной.

Если вы используете черный в сочетании с чистыми теплыми цветами, это сделает цвета еще более живыми. Использование белого с теплыми цветами ослабит «теплоту», но будет идеально сочетаться с более холодными оттенками. Экспериментируйте с нейтральными цветами, чтобы понять, что именно вам подходит.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА

Интенсивность цвета, называемая также насыщенностью, показывает его силу. Нежно-розовый является малоинтенсивным цветом, в то время как неоновый розовый является высоконасыщенным цветом с высокой интенсивностью. Выбирая цвет, подумайте о силе и насыщенности цвета и будет ли он соответствовать вашему дизайну. Вы выбрали нежный романтический стиль? Тогда попробуйте использовать цвета с низкой интенсивностью.

Насыщенность розовых оттенков

Нейтральные цвета

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Черный, белый, серый, коричневый и сильно приглушенные цвета (с добавлением серого) являются нейтральными цветами. Задача нейтральных цветов —

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

У теплых цветов желтый оттенок: красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый и т. д. Эти цвета дают ощущение теплоты, комфорта, привносят энергию в цветовую подборку и, как правило, имеют свойство выделяться и выходить на первый план в дизайне.

Теплые цвета

Холодные цвета

У холодных цветов голубой оттенок: синий, сиреневый, цвет морской волны, зеленый и т. д. Эти цвета уравнивают, охлаждают цветовую гамму и склонны отступать на второй план.

ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ

Контраст — это разница между двумя цветами, которая создается путем установления контраста между основными цветами, тональности и насыщенности или любой их комбинации. Контраст — это одна из наиболее важных вещей, о которых нужно помнить во время работы с цветом, так как он поможет избежать создания плоского дизайна.

ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ

Теперь давайте поговорим о том, как выбирать цвета для дизайна. Ищите вдохновение в природе, современных трендах, своеобразных нарядах, произведениях искусства или фотографиях, или даже в своеобразных композиционных элементах (использующихся в дизайне в качестве основного). Для новичка схема гармоничного сочетания цветов будет идеальна для начала. Гармония цвета — это свод правил, которые помогут вам создавать гармоничные сочетания цветов.

Монохромная схема

Монохромная схема самая простая с точки зрения гармонии цвета. Она использует оттенки (вариации с тенью и светом) одного цвета. Это создает простой, чистый, благородный дизайн с естественным контрастом. Когда вы используете один-единственный цвет, создавайте контраст в дизайне за счет сочетания светлых и темных тонов, разных покрытий на одинаковых бусинах или сочетания разных форм и размеров.

Монохромные цвета

Аналогичные цвета

Аналогичная цветовая схема

В данной схеме используются от трех до пяти цветов, граничащих друг с другом на цветовом круге. Это работает, потому что эти цвета имеют один общий основной цвет. Они соседствуют друг с другом, что и делает всю цветовую схему спокойной и приятной. Выберите основной доминирующий цвет за основу, а остальные используйте в качестве акцентов, чтобы сохранить мягкую цветовую гамму. Природа полна подобных цветовых решений, например, сине-зеленые океаны или красно-коричневые стволы деревьев.

Дополнительная цветовая схема

Эта схема состоит из двух цветов, противоположащих друг другу на цветовом круге, поэтому создать гармоничное сочетание цветов в данной схеме невероятно сложно. Сочетание красного и зеленого цветов в рождественской тематике является одним из наиболее распространенных вариантов. Использование дополнительных цветов может сделать каждый цвет более ярким и живым, но нужно быть уверенным, что вы не используете их в равном количестве. Цветовой контраст между дополнительными цветами, как правило, очень сильный.

Со следующими типами схем работать, возможно, будет проще, чем с традиционным сочетанием дополнительных цветов.

Непрямая дополнительная цветовая схема. Вместо того, чтобы к выбранному цвету подобрать абсолютно противоположный, выберите цвет, расположенный справа или слева от него. Такое сочетание может оказаться более интересным и легким для восприятия.

Расщепленные дополнительные цвета. Выберите основной цвет, а затем подберите к нему два других цвета, находящихся по обе стороны от противоположного ему на цветовом круге.

Аналогичные дополнительные цвета. Выберите два цвета, стоящих рядом, и добавьте к ним один из оттенков цвета напротив.

Третичная цветовая схема

В данной цветовой гамме используются три цвета, равноудаленных друг от друга на цветовом круге,

Дополнительные цвета

Модифицированная третичная схема

Дополнительная третичная схема

Прямоугольная четвертичная схема

Квадратная четвертичная схема

состоящем, как мы помним, из двенадцати цветов. Для этого подойдут как основные, так и вторичные цвета. Визуальный контраст сильный, но сбалансированный. Такая гамма выглядит более изысканной и богатой, чем дополнительная цветовая схема, и намного гармоничнее.

Модифицированная третичная схема. Выберите три цвета, находящихся через один друг от друга.

Дополнительная третичная схема. Выберите два противоположных друг другу цвета в сочетании с одним из цветов, расположенных строго между ними на цветовом круге (из двух возможных вариантов).

Четвертичная цветовая схема

Это мой любимый прием при выборе цветов. Эта цветовая схема (также называемая двойной дополнительной) невероятно богата и благодаря своему контрастному характеру заставляет вас выбрать доминантный цвет,

чтобы сохранить баланс. Четвертичная схема состоит из четырех цветов, выбранных двумя способами.

Прямоугольная четвертичная схема. Выберите четыре цвета, образующих две пары дополнительных цветов, в форме прямоугольника.

Квадратная четвертичная схема. Вместо двух пар дополнительных цветов, находящихся через один друг от друга, выберите четыре цвета, равноудаленных друг от друга на цветовом круге.

КОМБИНИРОВАНИЕ ЦВЕТОВ

Если вы будете использовать все выбранные цвета в их полной насыщенности, то они будут конкурировать друг с другом, создавая негармоничный и неинтересный дизайн. Когда все одинаковой силы, то ничто не имеет силы. Вместо этого выбирайте комбинации различных тонов в цветовой схеме, чтобы создать интересные и живые сочетания. Используйте свет и тени или создавайте контраст в насыщенности и свете, чтобы у вас появилось много различных вариантов. Это не только ослабит контраст и сделает цветовую схему более приятной для восприятия, но и создаст замечательный баланс, которого сложно добиться, используя только чистые цвета.

Используйте цвета в убывающей пропорции: выберите один цвет, который будет основным в дизайне, используйте меньшее количество второго цвета и лишь небольшое количество третьего и четвертого.

Вы также можете использовать прием разделения, чтобы нейтрализовать сильный контраст между двумя цветами. Сочетание красного и синего цветов в полной насыщенности может вызывать визуальный диссонанс, который неприятен глазу, поэтому его стараются избегать. Многие компании часто используют красный и синий в своих логотипах, но эти два цвета практически всегда разделены белым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цвет — это зачастую первое, что бросается в глаза на фоне общего дизайна; уделите выбору цветов особое внимание. Изучите правила их подбора, используйте их осмысленно. Ваша работа от этого только выиграет.

