

Сара Барраклаф

**Гномы, тролли
и мифические существа**

**15 пошаговых проектов резьбы
по дереву для всех**

Издательство АСТ
Москва, 2024

Особая благодарность и посвящение

Создание этой книги — заслуга моей мамы. Если бы не она, я бы до сих пор писала предисловие. Благодарю также мою обожаемую букашечку, которая с гордостью взяла на себя шефство над всеми резными фигурками из этой книги, единолично их опекая.

Эта книга посвящается светлой памяти моего дяди Рона, а также Венди — *люблю вас всем сердцем.*

Должна добавить, что из-за недосыпа этот проект подпитывался внушительным количеством Red Bull.

Поскольку работа с деревом и другими материалами по своей сути сопряжена с риском получения травм и повреждений, данная книга не может гарантировать, что создание описанных в ней проектов безопасно для всех. По этой причине эта книга продается без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, а издатель и автор не несут ответственности за любые травмы, потери или ущерб, каким-либо образом причиненный содержанием этой книги или использованием инструментов, необходимых для выполнения представленных здесь проектов. Издатель и автор настоятельно призывают всех читателей тщательно ознакомиться с каждым проектом и разобраться в использовании всех инструментов, прежде чем приступать к работе.

Предисловие

Я очень надеюсь, что вам будет так же весело создавать этих персонажей, как мне было весело их придумывать. Рада поделиться с вами этими идеями!

Мой главный и единственный источник вдохновения — моя трехлетняя дочка. В одном ее мизинце больше воображения и характера, чем у любого человека, которого я встречала. Ее жизнь крайне увлекательна. Она живет в мире волшебства и фей, говорящих животных и всевозможных мультяшных героев... И я, честно говоря, предпочитаю жить в мире с говорящими животными и магией, а не без них.

Цель моей книги — запечатлеть сказочность и ощущение чуда в маленьких поделках. Я старалась создавать забавные фигурки, в каждой из которых будет та изюминка, что понравится всем. Надеюсь, по мере того, как вы будете изучать книгу и браться за новые проекты, вы придумаете, как видоизменить схемы так, чтобы получившиеся персонажи стали лично вашими. Книжки по резьбе и эскизы — это лишь примерные схемы и ориентиры, а не жесткие правила.

Чудо искусства во всех его формах заключается в том, что не найдется двух людей, создавших абсолютно одинаковое изделие даже по одному и тому же шаблону. У каждого из нас есть свой собственный художественный почерк, и этим стоит гордиться.

*Сара Барраклаф
Сент-Джордж, штат Юта*

111

94

41

55

25

102

Содержание

Материалы	6	Нахальный Жаб	62
Инструменты	9	Бабушка-Эльфийка	69
Проекты	13	Добрый Гном	76
Проекты для начинающих	14	Проекты для продвинутых	84
Ухающий Филин	15	Дракоша	85
Желудь и дубовые листочки	20	Забывчивый Волшебник	94
Лесовичок	25	Троль с Блуждающим	
Спящая Лисичка	31	Огоньком	102
Счастливый Ежик	36	Единорог Звездочка	111
Домик-Грибок	41	Шаблоны	120
Проекты для более опытных	48	Об авторе	132
Бойкий Бельчонок	49	Примечания	134
Енот-Романтик	55		

62

Материалы

Все материалы, упомянутые в этой книге, можно приобрести в магазинах товаров для рукоделия и деревообработки. Они распространены и общедоступны, от красок до дерева, а сами предложенные проекты абсолютно адаптируемы, поэтому используйте те бренды и продукты, что лучше всего подходят именно вам.

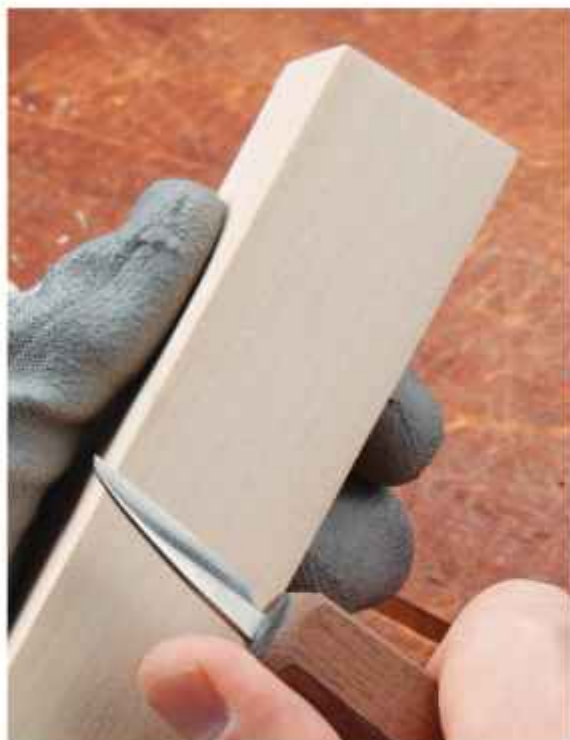
Липа

Липа — моя любимая древесина для резьбы по дереву, так как она мягкая и легкая, с плотной, однородной и умеренной волокнистостью. Некоторые

резчики предпочитают тополь, сосну, вишню или даже грецкий орех, хотя они, как правило, дороже и сложнее в обработке. Кроме того, каждая древесина по-разному впитывает краски, лаки и пропитки. Используйте то, что вам доступно и с чем удобно работать.

Акриловые краски

Я предпочитаю акриловые краски и не использую акварель или масло. Я люблю процесс росписи не меньше, чем саму резьбу, и с удовольствием экспериментирую с акриловыми красками, чтобы получить различные эффекты — далее

Липа: мягкая и легкая, с плотной текстурой.

Я использую акриловые краски из местного магазина для рукоделия.

вы в этом убедитесь. К примеру, у фирмы Plaid Crafts* есть ряд занятных красок, способных придать индивидуальность вашим изделиям. Не бойтесь пробовать что-то новое!

Перед тем как расписывать фигурки, я довольно сильно разбавляю краски, чтобы сквозь них как можно заметнее просвечивал естественный древесный узор. Еще один плюс в разбавлении красок — их экономный расход. Они прослужат дольше, при этом вы не теряете в визуальном качестве изделий¹.

* В России и СНГ бренд мало представлен, поэтому вы можете использовать другие доступные акриловые краски — «Гамма», «Декола», «Аква-копор», «Ладога». Прим. ред.

Льняная олифа

Перед покраской я всегда обрабатываю поделки льняной олифой². Это личное предпочтение — не всем нравится применять такую пропитку. Акриловая краска создается на водной основе, а льняная олифа — что очевидно — на основе растительного масла, поэтому нужно слегка приноровиться, чтобы заставить их сочетаться гармонично. Я обмакиваю изделие в льняную олифу (или наношу ее кистью-губкой³, если поделка слишком большая, чтобы поместиться в банку), затем ставлю его на бумажное полотенце, а сама тем временем подготавливаю краски и материалы (это занимает всего несколько минут). Как только я готова к росписи, я промакиваю остатки олифы с изделия чистым бумажным полотенцем или сухой тканью. Не допускайте, чтобы масло скапливалось в прорезях и отверстиях изделия; оно должно лишь слегка впитаться в древесину.

Воск для состаривания

По части росписи изделий мне часто задают вопрос об использовании воска для состаривания. Но я не случайно не применяла его ни в одном из проектов, описанных в этой книге. Таким воском легко злоупотребить или нанести его неправильно, и вместо эффекта глубины и интересного внешнего вида, который вы хотели получить, хорошая поделка будет выглядеть грязной⁴.

Вместо состаривания воском я использую распространенную технику росписи акрилом, называемую растяжкой⁵ или затенением, что показано во многих проектах в этой книге. Затенение обеспечивает плавный переход цветов, придающий изделию больше объема и глубины оттенков⁶.

Финишное покрытие

Существует несколько способов «завершить» или защитить вашу поделку от пыли, царапин и выцветания. Например, прозрачный полиуретановый лак от Krylon®, полироль и кондиционер для дерева «Feed-n'-Wax»⁷ от Howard или же пчелиный воск⁸ — любое покрытие придаст вашему изделию особый вид, так что все зависит от личных предпочтений.

Бренд Krylon выпускает лаки в сатиновом (полуматовом), матовом и глянцевом вариантах, и с каждым из них поделка выглядит по-своему. А вот полироль

«Feed-n'-Wax» от Howard в целом не изменяет внешний вид древесины. Решите, какой конечный образ вы хотите получить, поэкспериментируйте с разными материалами и определите, какой из них подходит вам лучше всего.

Проволока

Я использую много алюминиевой проволоки для рукоделия толщиной от 0.6 мм (№ 22) до 4 мм (№ 6). Когда вижу ее на распродаже в магазине для творчества, всегда покупаю как можно больше, ведь невозможно предугадать, когда она может стать идеальным дополнением к поделке. Например, вы увидите, что я использовала ее в качестве стебля для цветка Енота-Романтика (см. с. 55).

Другие полезные материалы

Я вырезала «дополнительные» объекты вроде ручной птички Доброго Гнома и палочки Забывчивого Волшебника как единую деталь вместе с соответствующими заготовками, но если вы решите вырезать их отдельно из обрезков древесины, вам понадобится надежный клей для дерева (например, клей Titebond или Gorilla Glue) или цианоакрилатный (CA) клей. Эти материалы полезно иметь под рукой.

Чтобы улучшить сцепление рабочей ладони с рукояткой ножа, можно

использовать самоклеящуюся ленту Coban Wrap⁹.

Мелкие детали, например, блики на глазах фигурок, удобно прорисовывать зубочистками.

Жесткая зубная щетка или щетка для чистки зубных протезов также пригодятся для проектов, описанных в этой книге: если фигурка запачкается в процессе работы, перед нанесением лака или финишного покрытия намочите щетку и протрите поверхность фигурки, чтобы удалить всю грязь.

Инструменты

Я очень люблю в процессе резьбы то, что в принципе можно обойтись одним ножом. Конечно, есть инструменты, которые облегчают выполнение определенных задач и экономят время, но пусть наличие всего лишь одного ножа не ограничивает вас. Возможно, придется чуть более творчески подойти к созданию поделки.

Ниже я расскажу об инструментах, которые использую в работе.

Защитная экипировка

Каждому резчику нужны перчатки для резьбы по дереву, защитный чехол-напальчник¹⁰ для большого пальца, кожаный ремень для заточки ножей и полировальная паста, чтобы лезвия оставались острыми¹¹, а руки — защищенными от травм.

Надевайте перчатку на руку, не занятую резьбой (на ту, которая держит заготовку), а защитный напальчник — на руку с ножом (на ту, которая держит нож). Не бывает слишком простых или незначительных работ: каждый проект требует защитной экипировки; я получала порезы при вырезании как простых, так и сложных поделок.

При использовании электроинструментов, например, таких, как ленточная пила, надевайте респиратор и защитные очки. Соблюдение мер предосторожности гарантирует, что вы сможете без проблем заниматься резьбой в течение многих лет!

Ленточная пила

Из-за размера большинства поделок из этой книги вам понадобится ленточная

пила для выпиливания заготовок. Далее на этих заготовках вы продолжите более детальную резьбу.

При работе с ленточной пилой соблюдайте надлежащие меры предосторожности. Все заготовки для фигурок из этой книги были выпилены ленточной пилой с максимальной шириной пропила 25,4 см.

Ножи

Классический резчицкий нож** с лезвием длиной 2,5–3,8 см¹² подходит для большинства повседневных изделий, но не все ножи одинаковы. Ножи для резьбы бывают самых разных форм

** Далее в книге при описании проектов автор называет классический резчицкий нож (или резак) «ножом для грубой резки», т.к. делает им первичную, грубую обработку изделий. Такую обработку иногда называют «черновой резкой». Прим. перев.

Классический резчицкий нож с лезвием длиной 2,5–3,8 см хорошо подойдет для проектов, описанных в этой книге.

и размеров, а также из разных материалов. Но здесь наиболее важно то, как инструмент ложится в руку и как ощущается в ней. Нож в буквальном смысле является продолжением вашей руки, и, если его неудобно держать и у вас нет полного контроля над ним, вы создаете себе неудобство еще до того, как начнете резьбу.

Например, поскольку я довольно миниатюрная, ножи с крупной или толстой рукоятью мне не подходят.

Когда вы будете подбирать идеальный нож, подержите каждый из них в руке. Если у вас есть друзья, которые занимаются резьбой по дереву, спросите, можете ли вы посетить их мастерскую и протестировать их ножи. Так будет проще выяснить, какие вам нравятся, а какие — нет.

Потрясающие ножи и лезвия делает фирма Helvie; мне повезло, что у меня есть друг, который взял несколько лезвий от Helvie и изготовил для них рукояти, которые идеально подходят моей руке.

Полукруглые¹³, угловые¹⁴ и микростамески¹⁵

Я использую стамески разного размера и формы: полукруглые стамески и церазики, угловые стамески и микростамески.

Полукруглые стамески отлично подходят как для вырезания большого объема древесины всего за несколько проходов, так и для добавления мелких деталей, например, ноздрей или пуговиц. Вы заметите, что в инструкциях к проектам цифры рядом с этими резцами различаются. Чем меньше число, тем более плоской будет стамеска. Например, у стамески № 9 будет более крутой изгиб, чем у № 3.

Угловые стамески (или стамески-уголки) отлично подходят для вырезания текстур (волос, меха или травы) благодаря чистым и четким линиям, которые они оставляют. Они также полезны для разделения слоев одежды.

Набор микростамесок от Dockyard я использую для целого ряда задач: придания четких текстур, оформления черт лица и мелких деталей одежды и аксессуаров. Почаще полируйте эти инструменты, как и ножи, чтобы избежать появления рваных краев и шероховатостей на изделиях¹⁶.

Другие полезные инструменты

Я рекомендую также приобрести несколько стилусов¹⁷. Их вы найдете в большинстве магазинов для рукоделия; они часто продаются в упаковке по две-три штуки, с оконечниками разного размера.

Еще я регулярно пользуюсь ручной мини-дрелью — эта удачная онлайн-покупка обошлась мне дешевле 10-ти долларов. В примерах из этой книги я использовала ее, чтобы прикрепить цветок к лапкам Енота-Романтика (см. с. 55) и закрепить Забывчивого Волшебника (см. с. 94) на его «каменном» постаменте¹⁸.

Полукруглая стамеска

Микростамеска

Угловая стамеска или стамеска-уголок

Ручная мини-дрель

Проекты

Каждый из разделов и проектов основывается на предыдущем. Выполняя задания начального, среднего и продвинутого уровней сложности, вы будете применять техники, которые появлялись в одном (или нескольких) из предыдущих проектов. Я разработала шаблоны таким образом, чтобы их можно было легко масштабировать в большую или меньшую сторону или поменять персонажа (например, Единорог Звездочка (см. с. 111) могла бы легко превратиться в лошадку). В некотором смысле все проекты взаимосвязаны. Нахальный Жаб (см. с. 62) и Забывчивый Волшебник (см. с. 94) составляют отличную компанию друг другу, Домик-Грибок (см. с. 41) выглядит так, словно его построили специально для Лесовичка (см. с. 25) и т.д. Возможно, Добрый Гном (см. с. 76) и Бабушка-Эльфийка (см. с. 96) даже являются парой.

Я и сама точно не знаю.

С каждым новым разделом и проектом вы начнете больше и больше замечать индивидуальность персонажей. Вам станет все легче добавлять детали и особенные черты, а потом процесс станет интуитивно понятным.

**Проекты
для начинающих**