

серия

«Материалы и технологии»

Фельт • Фильцнадель • Валяние

Русский
Кукольный
Дом

Куклы • Игрушки • Миниатюра

Войлок — особого рода полотно, получающееся путем спутывания между собой волокон шерсти. Существует два принципиально разных способа сбивания волокон. Первый, «холодный», когда моточек непряденой шерсти многократно протыкают специальными иглами с зазубринами, формируя необходимый объем. Второй, «горячий», здесь шерсть расстилают ровным слоем на холсте, сетке или циновке, смачивают горячей водой, свертывают в трубку вместе с основой и катают по ровной твердой поверхности. Получается однородное полотно, которое впоследствии используют целиком или кроют из него отдельные детали. Пожалуй, нет ни одного народа в мире, кто с древнейших времен не создавал бы в этой технике множество удобных и полезных вещей для жизни. Россия имеет собственные традиции в искусстве валяния. У нас валяные бурки, кошмы, шляпы, ковры делали из овечьей шерсти с помощью, так называемых, шерстобит или шаповал. Но больше всего прославилась теплая и удобная русская обувь — валенки, которые изготавливают непосредственно валянием, смачивая шерсть горячим паром и натягивая на специальные колодки.

Современные дизайнеры одежды, аксессуаров, игрушек с большим интересом обратились в последнее время к войлоку, дающему огромные возможности для создания креативных и практичных предметов. Многие работают в «горячей» технике, но самое широкое распространение получил «холодный» способ как многогранный, но доступный вид рукоделия. В англоязычных странах он носит название «фелт» (felt), в переводе означающем «шерсть», в немецком, более известном у нас, варианте — «фильцнадель», образованном сочетанием слов «шерсть» (filz) и «игла» (nadel), хотя в России оба этих термина с успехом заменяет старое доброе русское слово «валяние».

Прочтите книгу, посмотрите, как работают в той или иной технике современные художники-кукольники, выберите понравившуюся фигурку и сделайте первый шаг в увлекательный мир войлока.

Основные сведения по материалам и технологии валяния в технике «фильцнадель» построены с использованием рекомендаций всех авторов представленных в книге мастер-классов

1. Шерсть

При работе в технике валяния термин «шерсть» понимается в широком смысле и обозначает непряденые волокна различного качества и разнообразных цветов: мохер, ангору, 100%-ую шерсть, шерсть с включением острого волоса, акрил и т.д. При выборе материала необходимо учитывать какое именно изделие должно получиться в итоге. Самой жесткой является шерсть с включением острого волоса, однако именно она наиболее быстро и качественно сваливается. На игрушку небольшого размера потребуется от 50 гр. шерсти.

2. Иглы

В процессе работы используются иглы различных размеров и очень важно вовремя заменять иглу одного размера на другой. Номер иглы легко определить, зная толщину h лезвия иглы, а чтобы не путаться с запятыми и нулями, принято толщину h умножать на 100 ($h \times 100$).

Соответственно, если лезвие иглы имеет толщину 0,6 мм, значит это игла №60.

Помимо размера иглы различаются длиной лезвия: иглы с удлиненным лезвием — №70, №50, иглы с коротким лезвием — №90, №75, №60, №45.

3. Автомобильная поролоновая губка

4. Синтепон или другой материал, закладываемый в основу крупных форм

5. Швейные иглы и нитки

6. Краски, фломастеры по текстилю, маркеры

7. Нити для вышивания

8. Стекланые глаза

9. Кружева, бисер, бусины, перья

Технология:

- В начале работы рекомендуется сразу отделять кусочки шерсти для создания головы и туловища, чтобы не ошибиться с пропорциями. После их изготовления отрывается шерсть для лапок и ушек.
- Для всех парных деталей шерсть отделяется одновременно в равном объеме. Волокна шерсти для работы не режутся ножницами, а отрываются очень маленькими прядками.
- Первоначальное заваливание объёма осуществляется иглами № 60 или №70.
- Когда игла в процессе работы начнет пробивать мохер с сильным напряжением, а лезвие — угрожающе изгибаться, необходимо перейти на более тонкие иглы №50.
- При втыкании иглы в одно и то же место, шерсть уплотняется и вдавливается во внутрь; этот прием используется для придания заготовке желаемой формы.
- Любая из деталей приваливается к очень плотной форме, например, лапы к туловищу, толстыми иглами с коротким лезвием.
- Иглы с длинными лезвиями — сначала №70, потом №50 — используются при проработке мест излома формы: например, изгиба бедра, поворота шеи, сгиба локтя. Везде, где силуэт фигуры ломается, изгибаясь, надо пройти длинными иглами, направляя их под разными углами. Благодаря такой обработке объемные детали, например, стопы или ладошки, уплотнятся изнутри.
- На последнем этапе используется самая тонкая игла № 45, с коротким лезвием. С ее помощью поверхность выравнивается, заглаживается и уплотняется.
- Удары иглой наносятся под прямым углом к поверхности, и лишь иногда под более острым, в зависимости от конкретно стоящей задачи.
- Фигурки могут быть как целиком сваланными из шерсти с неподвижными головой и конечностями, так и сделанными из отдельных деталей, сшитых между собой. Кроме того, лапки имитируются мягкими шнурочками с бусинами на концах или проволочками, обмотанными нитками и т.п.

Мастер-класс № 1

Наталья
Новосвитная

Заяц

Фигурки в технике «фильцадель» — это текстильная скульптура, поэтому перед воплощением своей идеи в форму желательно сделать эскиз будущей игрушки.

Иногда деталь, случайно сделанная больше или меньше, чем на эскизе, придает работе особую выразительность.

Этим валяние выгодно отличается от изготовления игрушек по выкройке.

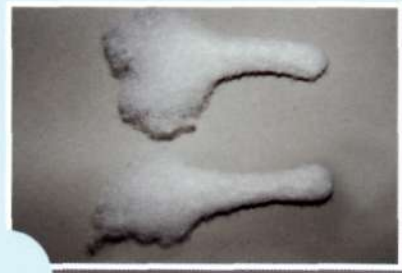
1.

Начинаем с самой большой формы — туловища. Берем кусок волокна примерно в два раза больше предполагаемого в итоге объема и придаем ему нужную форму. На все выпуклые места добавляем волокна.

3.

Делаем остальные детали: передние и задние лапы, уши, хвост, — отталкиваясь от размера туловища, и соблюдая при этом пропорции, согласно эскиза.

2.

Изготавливаем голову и присоединяем ее к туловищу, добавляя волокна для шеи.

4.

Собираем фигурку, следя, чтобы она была симметричной и устойчиво стояла на плоскости.

5.

Оживляем образ, пришивая глазки, делая носик и коготки.

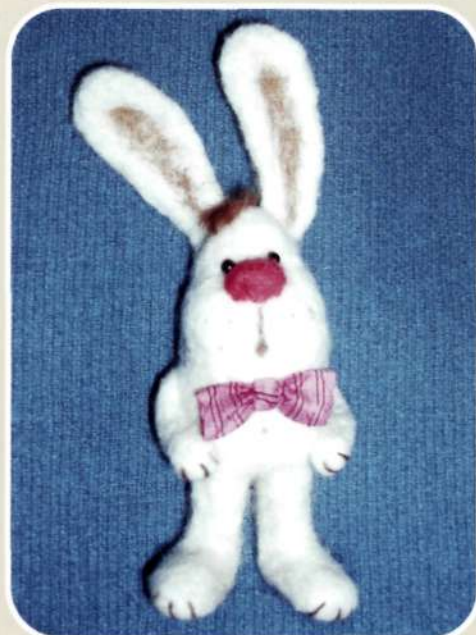

Мастер-класс №1:
Наталья Новосвитная

Мастер-класс № 2

Юлиана
Таранова

Кролик

Познакомьтесь с очень простым и интересным способом быстро сделать незабываемый подарок близким и друзьям. Попробуйте сделать игрушку в технике фильцнадель, традиционно используемой для создания коллекционных медвежат и других забавных зверушек.

Наши бабушки украшали подобными игрушками елки и делали интересные войлочные украшения.

Предлагаю начать с простых форм, например, сделать маленького забавного кролика.

1.

Для работы необходимы специальные иглы, мохер разных цветов, причём, чем более контрастные выбрать цвета, тем забавнее получится игрушка, бисер и большая автомобильная губка. Чем грубее будет фактура губки, тем дольше она будет служить.

в подобие шара. Чтобы получить туловище кролика высотой 6-7 см, диаметр предварительного шара должен быть не менее 20-25 см. Затем уплотняем этот шар с помощью иглы для валяния. Так как на лезвии иглы имеются зазубрины, мохер спутывается и сваливается

2.

Кролик состоит из 4 различных типов форм, которые нужно сделать отдельно: туловище, ручки, ножки, уши. Начинаем работу с предварительной подготовки материала. Волокна мохера запутываем и собираем

в плотную массу. Чем больше проколов, тем более плотно спутанный объём получится.

3.

Сделав туловище в форме капли, переходим к выполнению других деталей, которые можно было бы вписать в простые формы.

4.

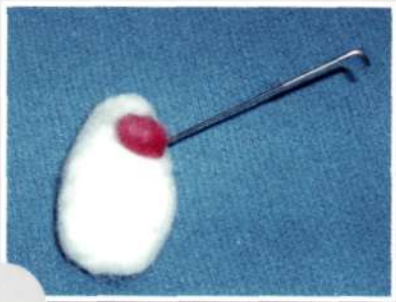
Когда все основные детали кролика готовы, переходим к работе с мохером других цветов. Ушки и лапки украсим мохером коричневых тонов. Для того чтобы новый цвет выглядел естественно, лучше его добавлять постепенно, слоями.

5.

Для носа я выбрала ярко-розовый мохер и, свалив маленький шарик, закрепила его на

туловище. Убедившись, что нос плотно закреплён, я пришила глаза, используя бисер.

6.

Присоединяем все детали к туловищу, для этого нам потребуется ещё немного мохера. Чем тщательнее перекрыть место соединения двух деталей волокнами мохера, тем более прочно будет место соединения. Чтобы поверхность игрушки выглядела монолитной, все неаккуратные участки перекрываем тонкими слоями мохера.

7.

После того, как все детали плотно закреплены можно немного «поиграть» с мордочкой кролика. Я добавила ему несколько темных точек, имитируя реалистичную деталь мордочки, а также закрепила на макушке забавный чубчик, используя кусочек овчины. Но окончательный образ кролика зависит только от фантазии художника. Можно добавить усы, одеть кролика в одежду и т.д. Я ограничилась забавным бантиком.

Чтобы достичь каких-либо результатов в этом виде деятельности, необходимо с первых шагов приучить себя к дисциплине и запастись терпением...

Мастер-класс № 3

Юлиана
Таранова

Кукла

Свой мастер-класс мне хотелось бы посвятить технологии выполнения куклы в технике фильцнадель и познакомить Вас с нестандартным подходом в работе с мохером. Давайте представим его себе в качестве пластической массы, которая позволяет нам моделировать объёмы и формы.

1.

Прежде всего, нам потребуются эскиз нашего творения, затем мы мысленно разбиваем нашу модель на более простые формы и выполняем каждую деталь по отдельности. Для работы используем иглы разных размеров и очень важно вовремя заменять иглу одного размера на другую. Первоначальное заваливание объёма делается иглами № 60 или №70.

В процессе работы вы почувствуете, что игла пробивает мохер с сильным напряжением и полотно лезвия начинает угрожающе изгибаться. Это верный признак завершения первого этапа работы, теперь необходимо перейти на более тонкие иглы № 50. Если этого не сделать, иголка просто переломится. Помимо толщины лезвия, нужно учитывать и его длину. При работе с достаточно

плотным объёмом, необходимо перейти на иглы с небольшой длиной лезвия.

2.

Выполнив все детали, которые можно было вписать в простые формы, собираем всё вместе. Договорившись обращаться с мохером, как с пластилином, для прочности, тщательно «облепливаем» место соединения двух деталей мелкими прядками мохера.

3.

Когда получена основная форма модели, можно переходить к детальной проработке лица и конечностей, не забывая также выбрать позу, в которой кукла будет выглядеть наиболее эффектно.

Для «росписи» лица используем мохер красный гаммы и нескольких тёмных тонов. Чтобы губы выглядели натуральнее, лучше взять несколько оттенков красного цвета и сделать переход от более тёмного тона внутри рта до более светлого на краях губ.

4.

Мохер является идеальным материалом для включения в него любых других текстур, я выбрала кружева, бисер и страусиные перья. Для создания сложной текстуры полотна необходимы иглы с короткой длиной лезвия и обычная швейная игла с нейтральной нитью. Чтобы кружева слишком не выделялись, их предварительно подготавливают, тонируя акрилом в цвета, близкие по цветовой гамме к мохеру.

Для создания ощущения монолитности мохера и кружев перекрываем последние несколькими слоями мохера, чередуя работу швейной иглой и иглами для фильцнаделя. Я использовала мохер нескольких цветов, чтобы платье и отделка выглядели более фактурно.

5.

Создавая куклу из мохера, мы получаем неограниченную свободу в выборе причёски,

так как в мохер можно вбивать практически любые текстильные материалы. Для своей работы я выбрала неокрашенную натуральную овчину и мохер бежевого цвета. Для начала вбиваем небольшое количество овчины по всей поверхности «роста волос», а затем закрепляем длинные пряди, чередуя белый и бежевый цвета.

После того, как вбит весь объем волос, формируем на голове причёску. Для этого, нагревая на газу тонкую спицу и затем накручивая отдельно каждую прядь, создаем изящный художественный беспорядок.

6.

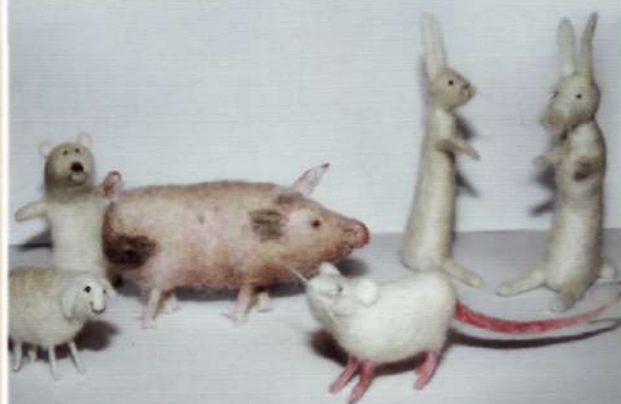
Самый последний этап работы — оформление подставки для куклы. Я использовала высокую подставку из папье-маше, которую задекорировала перьями и кружевом.

13

Мастер-класс №2-3
Юлиана Таранова

Миниатюрные звери и птицы

Существует много разных способов валяния. Можно просто обминать и катать изделие на сетке, можно, обтянув его чулком или другой хорошо тянущейся сетчатой тканью, валять в этой оболочке или постукивать и тереть его какой-нибудь колотушкой или большой ложкой, можно пользоваться специальными иглами.

Выберите тот способ, который подходит лично вам.

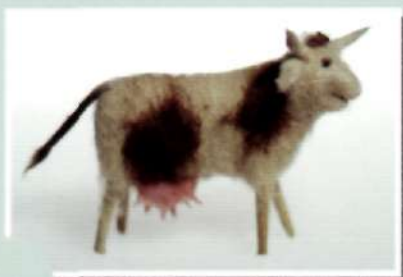
Может быть, вы используете сочетание сразу нескольких приемов, а возможно, придумаете какой-нибудь новый...

1.

Все фигурки зверей, которые я делаю, появляются на свет примерно одинаковым образом. Сначала нужно сделать проволочный каркас. Проволоку для него лучше выбирать мягкую, чтобы готовое «животное» могло принимать различные позы по вашему желанию,

но не слишком гладкую, чтобы в процессе работы с ней не соскальзывала шерсть. Особенно удобно использовать проволоку типа «сирень». Если вы задумали сделать фигурку довольно упитанной, к каркасу туловища нужно прикрепить своего рода «толщинки».

В тех местах, где будут располагаться предполагаемые округлости, к проволоке привязывается или приклеивается кусок войлока или какого-то иного материала, который создаст необходимый объем и позволит расходовать меньше шерсти.

2.

После этого можно приступать непосредственно к созданию будущего «зверька». Шерсть, смоченную в горячей мыльной воде, нужно по возможности туго наматывать на основу. Особенно плотно она должна быть намотана на тонких деталях фигурки, например, на лапках. Это те места, где впоследствии материалу будет труднее всего свалиться, то есть переплестись самыми тонкими шерстинками.

3.

Теперь начинается собственно валяние — процесс достаточно длительный и трудоемкий. Наши далекие предки, которым приходилось изготавливать огромные куски войлока, пытались облегчить его производство с помощью разных механических приспособлений, иногда даже с использованием лошадиной тяги... Конечно, у нас совсем иные масштабы, но терпения, тем не менее, понадобится немало! Валять можно на гладкой поверхности стола, подстелив что-нибудь впитывающее (чтобы не было слишком мокро).

Но лучше купить или изготовить самостоятельно специальную металлическую или пластмассовую сетку, натянутую на рамку, — на такой поверхности сваливание происходит быстрее.

4.

В любом случае от ваших действий шерсть будет сваливаться все плотнее и плотнее. Фигурка при этом будет уменьшаться в объеме, так что, в какой момент следует остановиться — решайте сами! Если каркас был сделан заодно с ногами, то после описанной процедуры тело «животного» готово. Но я обычно валяю ноги отдельно: в этом случае форма туловища получается более округлой, да и работать с ней легче.

5.

Лапы (руки, ноги) делаются точно так же: шерсть обматывается вокруг проволочного остова и обкатывается рукой на ровной поверхности. Похожим образом валяется хвост, только обычно без проволоки: это просто шерстяная «трубочка». Ушки чаще всего выреза-

ются из кусочка фетра, подходящего по цвету. Если такого материала нет, его тоже можно свалить самостоятельно.

6.

Прежде, чем собирать фигурку животного воедино, нужно взять иголку и оформить мордочку: пришить глазки (обычно в этой роли выступают бисеринки), вышить рот, наметить морщинки, усики и т.п. Все это можно «нарисовать» с помощью нитки, пряча узелки в проделанных отверстиях.

7.

Теперь в «теле» нужно прорезать отверстия для всех отдельных частей — ножек, хвоста, ушек и т. д. Это делается маленькими острыми ножницами (не забудьте точно отметить те места, в которые вы собираетесь вставлять все детали). Ну что ж, осталось пришить к туловищу ножки, ушки, хвостик... и тот, кого вы задумали, готов. А может быть, в результате получится кто-то совсем другой, неожиданный, но от этого не менее милый и забавный!

Рождение мишки Торопыжки

Я никогда не продумываю игрушку заранее: она рождается в процессе работы. Единственное, что нужно определить перед началом работы, будет ли это кот, слон или черепаха... Мы с вами попытаемся сделать медвежонка.

1.

Голову медвежонку можно сделать в форме шара и потом присоединить к ней вытянутую часть мордочки, а можно сразу придать голове необходимую форму. Берем прядку шерсти, свободно сворачиваем ее в продолговатый комочек (чуть больше предполагаемого в итоге), кладем на губку и начинаем валять, то есть протыкать этот комочек шерсти иглой № 70, постоянно его поворачивая. Наша задача — получить форму груши, где менее

объемная часть станет впоследствии мордочкой, а более объемная — головой. Добившись нужной длины, обрабатываем деталь с торцов. В процессе работы проверяем на ощупь, не осталось ли в детали неваляных пустот; такие места требуют обязательной доработки.

мер. Отрываем две прядки шерсти одинакового объема и иглой № 75 валяем форму со стороны сгиба, чтобы в итоге получить деталь с болтающимся «хвостиком»

2.

Ушки, как и все парные детали, делаем одновременно оба, чтобы они имели одинаковый раз-

из несваляных волокон длиной примерно 5 см, необходимым для дальнейшего крепления уха к голове. Если ушко станет слишком широким или плоским, или у него образуется неровный край, обрабатываем этот край иглой № 70 или № 50 вдоль поверхности, как бы штопая, стягивая края со всех сторон.

3.

Распушаем «хвостик», оставленный ушек, и прикладываем их к голове, определяем место крепления. Приваливаем ушки к голове иглой № 70.

4.

Большую прядь шерсти складываем по длине пополам и валяем туловище в форме груши, оставив волокна на месте будущей шеи. Когда тело будет готово, прикладываем к нему голову и распределяем волокна по ее поверхности, аккуратно обогнув ушки. Приваливаем детали друг к другу с помощью иглы № 70. Вне зависимости от того, какую позу вы планируете придать своему медвежонку, шею крепим точно по центральной оси головы.

5.

Берем прядки шерсти необходимого объема сразу для обеих ног и валяем, оставив распушенные волокна в верхней части лапы для крепления к туловищу. Сразу валяем обе части ноги одновременно со всех сторон! У прямоходящего медвежонка стопы должны быть достаточно широкими, а пяточка — твердой на ощупь и четко очерченной.

6.

Прикладываем ножку к телу и приваливаем сначала одну, а затем и вторую конечность. Очень важно при этом вводить иглу через ногу в глубину туловища, как бы «прорастивая» ножки внутрь, делая их единым целым с торсом. Аналогично делаем ручки.

7.

Намечаем место пришивания глазок булавками. Длинной швейной иглой прокалываем голову с затылка, чтобы попасть в намеченную точку. Захватываем глаз, вводим иглу в то же отверстие, из которого она вышла. Пришиваем второй глаз. Игла должна выйти там, где уже торчит хвостик первой нитки. Крепко натянув, завязываем нитки несколькими узлами, хвостики отрезаем.

8.

Нос вышиваем нитками типа ирис в несколько слоев, чередуя горизонтальное и вертикальное направления. Завершающие стежки — вертикальные.

9.

На готовом медвежонке можно свалить тонкими иглами отдельные элементы одежды: тельняшку, топик, галстук или джинсы, «набить» цветочки и любой орнамент, или использовать для отделки бисер, красивые бусины, пуговицы.

Как определить что игрушка готова? Пока остаются хоть малейшие сомнения, работайте дальше. А вот когда вы сами почувствуете, что медвежонок получился, и не будете нуждаться ни в чьих подтверждениях, — это и будет означать, что мишка действительно готов. И, наконец, правило последнее (оно же первое и единственное): «Любую игрушку надо делать играючи!»

21

Мастер-класс №1:
Софья Акубардия

«Кийиз» ВОЙЛОК ПО-КИРГИЗСКИ

Существует технология «горячего» или «мокрого» валяния шерсти, в процессе которой изготавливается однородное войлочное полотно. Это старинный способ, известный по всему миру, и различающийся небольшими вариациями, придающими войлоку свой уникальный национальный колорит. В Киргизии такой войлок называют кийиз. Для его изготовления в строго отведенное время года с овец состригают густую длинную шерсть, хорошо ее промывают, сушат и очищают. Затем раскладывают на циновку, обильно смачивают кипятком и, сворачивая циновку, сбивают шерсть ногами. Полученный войлок вынимают из циновки и еще многократно, поливая горячей водой, сбивают и скатывают локтями и ладонями. Готовое полотно расстилают на земле и высушивают на солнце. На протяжении веков такое войлочное полотно было для тюркских народов предметом первойшей жизненной необходимости, служа не только чисто утилитарным целям, но и превосходным материалом для творчества. Оно природно, органично, наполнено энергетикой древних традиций и одновременно просто в обращении, что крайне актуально для современного дизайна. Войлок можно кроить, окрашивать в любые цвета, соединять с другими фактурами, дополнять вышивкой, бисером, кружевами и перьями, создавая уникальные авторские вещи.

