

Е. А. Шилкова

КВИЛЛИНГ

ИСКУССТВО ПОДЕЛОК ИЗ БУМАГИ

Москва, 2017

УДК 746
ББК 37.248
Ш55

Шилкова, Е. А.

Ш55 Квиллинг. Искусство поделок из бумаги / Е. А. Шилкова. – М. : T8RUGRAM / РИПОЛ классик, 2017. – 256 с. : ил.

ISBN 978-5-519-61074-2

Квиллинг представляет собой искусство скручивания бумаги и её дальнейшего совмещения в причудливые узоры и различные объёмные поделки. Изделия, выполненные в данной технике, при правильных условиях для хранения, смогут радовать вас долгие годы!

В этой замечательной книге приводится описание необходимых инструментов и материалов, техники и приёмов работы, а также оригинальные примеры плоских и объёмных изделий, которые вы сможете создать, приложив чуточку усилия и толику фантазии.

Hand made – это просто и увлекательно!

УДК 746
ББК 37.248
BIC WFT
BISAC CRA025000

ISBN 978-5-519-61074-2

© Т8RUGRAM, оформление, 2017
© ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2017

ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ТАКОЕ КВИЛЛИНГ?

В двух словах: квиллинг — это искусство бумаго-кручения. Но зачем и как нужно скручивать бумагу? Кому впервые пришла в голову идея создавать поделки из крученой бумаги? Разберемся подробнее.

Квиллинг называют также бумажной мозаикой, или бумажной филигранью. Он действительно сродни ювелирному искусству. Суть квиллинга заключается в скручивании в спирали полос бумаги различной длины и ширины, придании этим спиральям нужной формы и создании из них композиций. Эта арт-техника постоянно обновляется и развивается, в ней появляются новые приемы и направления, становятся популярными современные материалы.

Зачастую говорят, что искусство квиллинга пришло к нам из Древней Кореи. Зародилось ли оно там или на родине изобретения бумаги, в Китае, — неизвестно. Существует много версий по поводу того, какую страну следует считать родиной квиллинга. Кроме варианта с азиатскими странами, можно услышать о том, что это искусство появилось еще в Древнем Египте. Некоторые исследователи считают, что бумажная филигрань зародилась в Западной

Европе в XIV — XV вв., другие утверждают, будто это искусство североамериканских индейцев и ему уже не одна тысяча лет. Поэтому нельзя установить достоверно, к какому времени относится самое раннее произведение из крученой бумаги. Как бы то ни было, теперь уже не так важно, в каком государстве и в какое время появилось первое произведение в технике квиллинга. Главное, что теперь это художественное ремесло стало интернациональным и весьма популярным (в том числе благодаря современным доступным ценам на материалы для него). Свое название квиллинг приобрел в Великобритании: оно произошло от английского слова quill («перо»). Дело в том, что для скручивания бумаги на раннем этапе становления квиллинга в Европе (в Средние века и позже) использовали обычное канцелярское перо, вернее, его кончик. После переселения в Америку приверженцы техники квиллинга стали использовать в качестве стержней иглы дикобраза.

В Средние века бумага была дорогим удовольствием, поэтому в технике бумажной филиграли мастера выполняли изысканные шкатулки, медальоны, родовые украшения для интерьеров, обложки книг и даже рамы для икон и картин. Да и бумагу для подобных украшений применяли не простую, а золотую — почти в буквальном смысле. Миниатюрные украшения изготавливали из позолоченной особым способом бумаги. Она могла быть позолочена только с торцов или же полностью. Иногда использовали обрезы книжной бумаги (ее торцы как раз и были

позолочены), а порой бумагу делали специально. Из-за невысокой прочности материала эти изделия в большинстве своем не сохранились до наших дней, но доподлинно известно, что квиллинг считался делом благородным и доступным далеко не всем слоям населения. Здесь имеется в виду, что заказчиками подобных украшений были, как правило, знатные люди и богатые храмы. Церкви победнее использовали украшения из квиллинга вместо золотых миниатюр: имитация была почти полная, а средств на бумажную филигрань уходило все-таки меньше, чем на золотую. Мастерицами по бумагокручению становились монахини в католических монастырях. В некоторых исторических источниках можно найти упоминания о том, что этим искусством занимались и монахи. Несспешная обстановка средневековых духовных обителей как нельзя лучше способствовала сосредоточенной тонкой работе с хрупким материалом. Со временем это ремесло становилось все более почитаемым и квиллингу стали обучать девушек в благородных семьях (опять же только в высших слоях общества находили средства для занятий этой техникой). В Англии, например, бумажная филигрань пришла по нраву королеве Елизавете I еще в то время, когда она была принцессой. Многие ее творения до сих пор хранятся в музеях Великобритании. Известно, что Елизавета подарила одному из придворных врачей целую ширму, выполненную ею в технике квиллинга. Некоторые другие королевские особы Англии также питали слабость к этому художествен-

ному занятию. Для девушек из знатных семей (но не королевской крови) организовали специальные курсы и школы по квиллингу. Описания изделий и советы по выполнению изделий в технике квиллинга публиковали в популярных в то время журналах.

Расцвет квиллинга приходится на эпоху Ренессанса (Возрождения), когда в обществе проявился интерес ко всему прекрасному, гуманистическому и естественному. Хотя практически процессы создания и применения бумажных узоров не изменились: их по-прежнему выполняли в монастырях монахини, оформляя ими предметы культового обихода. Особенно широко в то время квиллинг практиковался в Италии и Франции. Чуть позже бумажная филигрань стала распространяться на предметы нецерковного применения: дамские кошельки и сумочки, бочонки для вина, рамы для картин, украшения для мебели и т. п. Элементы квиллинга все чаще стали сочетать с живописными вставками, аппликациями и вышивкой. Заполняли бумажными узорами и дамские альбомы. Эти украшения в сочетании с другими видами искусства можно назвать одним из самых ранних направлений скрапбукинга — искусства украшать альбомы.

Но если вплоть до XVI в. квиллинг считался настоящим искусством, то с более широким его распространением и с удешевлением бумаги статус этого занятия сменился. В XVII—XVIII вв. квиллинг стал не более чем развлечением для знатных дам, а к концу XIX в. про него и вовсе почти забыли. Воз-

можно, это было связано с социальными изменениями в европейском обществе. Возрождаться искусство квиллинга начало лишь во второй половине прошлого столетия именно в статусе искусства, а не развлечения. В 1950-х гг. были разработаны основные фигуры, которыми пользуются и современные мастера; в 1983 г. в Великобритании был основан «Квиллинг союз Англии», а с 1992 г. эта организация совместно с подобными в других странах стала проводить международные фестивали квиллинга. С той поры происходит постоянное обогащение этого искусства, обмен опытом между мастерами и школами, традиции разных школ смешиваются друг с другом, объединяясь в целое интернациональное движение, все больше охватывающее мир.

 Южной Корее квиллинг считается народным искусством. Там, как и в некоторых других странах мира, создана Ассоциация квиллинга. В школьную программу включены занятия по квиллингу. Этот вид бумагопластики в Китае, Японии и Корее почти так же популярен, как и оригами.

Квиллинг сегодня распространен во многих уголках Земного шара. Особенно большой интерес к нему можно наблюдать в Великобритании, Германии и США.

Азиатская школа квиллинга отличается от европейской. Произведения европейских мастеров можно узнать по их лаконичности и простоте. Небольшие элементы из крученой бумаги составляют несложные композиции, украшающие открытки, фоторамки, шкатулки. Квиллинг в Европе чаще применяют именно для украшения каких-то необходимых бытовых предметов. В Корее и других азиатских странах квиллингисты создают из сотен мелких спиралек сложные композиции, причем они нередко не имеют утилитарного назначения, а существуют сами по себе: в качестве плоских или объемных картин, игрушек, фонариков и других украшений. Европейский жизненный уклад ассоциируется с постоянной спешкой, занятостью, рациональностью. Поэтому и произведения искусства здесь, как правило, лаконичны и прости. В Азии же до сих пор широко распространено со-зерцательное мировоззрение, которому чужда поспешность, но близки размеренность и любование прекрасным. Отсюда и тяга к созданию необычных, сложных, но в то же время утонченных произведений, глядя на которые, зритель понимает, сколько труда и терпения вложил автор в свой бумажный узор. Конечно, это не всегда обязательное правило, и во всех странах существуют мастера «исключения».

В России, как и во многих уголках мира, квиллинг стал популярен не так давно. Однако сегодня последователей этой техники уже довольно много.

В школах, детских садах, домах творчества и арт-студиях проводят выставки, конкурсы и мастер-классы по квиллингу. Разумеется, по сложности поделки ребенка значительно отличаются от изделий, изготовленных опытным взрослым мастером. Но удовольствие от работы получают все. Простые в изготовлении открытки и украшения не требуют больших временных затрат, но благодаря своей ажурности и легкости смотрятся всегда выигрышно: изысканно и занимательно. Причудливые узоры, составленные из простых фигурок, способны не только украсить самодельную открытку или подарок, но и стать необычным акцентом в интерьере. В технике квиллинга выполняют как плоские композиции, так и объемные фигурки: сувениры, игрушки, украшения, даже бижутерию. Интересным подарком к Новому году станет набор елочных игрушек из скрученной бумаги. Такие шары и софтульки несложно сделать из белоснежного блестящего картона небольшой толщины: тогда они и прослужат дольше, и станут выглядеть так, будто их слепили из морозного узора на стеклах.

Многие поделки из крученых полосок бумаги кажутся действительно волшебными. Как могут, например, собранные вместе бумажные спиральки выдерживать вес вазочки или заварочного чайника? Ответ прост: объемная подставка из склеенных вместе бумажных спиралек намного прочнее обычного листа бумаги, потому что все бумажные полоски, поставленные на торец, «держат» вазу вместе.

У детей занятия квиллингом развивают моторику рук и усидчивость; и у всех людей независимо от их возраста он способствует пробуждению воображения и формирует состояние психологической релаксации. Действительно, изготавливая композиции в технике бумажной филиграны, можно почувствовать себя волшебником, создающим необычайно красивое и изысканное (само название ремесла наводит на мысли о чем-то легком и приятном). Детям занятия квиллингом рекомендуют начинать с 5—6 лет, используя при этом тонкую бумагу, клей ПВА, и выполнять простейшие композиции (например, плоскую ромашку из обычных круглых или в форме капли спиралей).

Изделия из крученой бумаги зачастую не отличаются долговечностью. Но если создать правильные условия для их хранения и подобрать качественные материалы, можно продлить срок службы поделок на несколько десятков лет, используя их по назначению. С бумагой у нас ассоциируется представление о низкой прочности, но изделия в технике квиллинга опровергают это представление. Базу для конфет или подсвечник из бумажных спиралей вполне доступно эксплуатировать длительное время, при этом ни один завиток не пострадает. Бумажное кружево, к удивлению многих, оказалось не только красивым, но и прочным материалом, открыв нам неизвестные до того свойства и возможности такого давно всем знакомого материала, как бумага.