Статья о глинах, для начинающих !!!

Когда я впервые увидела в интернете цветы из самозастывающей полимерной глины (в простонародье именуемой - холодный фарфор), я замерла у экрана. Я была не в силах представить себе, как можно сотворить такое великолепное подражание природе. Откуда берется такая прозрачность и естественность цветов и листьев.... Ух-ты!!! Ничего себе!!! И я загорелась желанием научиться, понять, проникнуть в их тайну... Как такое возможно???

Я часами просиживала я у компьютера, просмотрела все возможные мастер-классы, прочитала все возможные статьи о глинах и их свойствах, искала лучшую из них, которая не подведет меня в моих первых неуверенных опытах. Но, так и не нашла для себя ответа – с какой начать. Что мне нужно??? В интернете было много обзоров и сравнений глин, много глин – с названиями, которые ни о чем мне не говорили. Неожиданные и противоречивые мнения различных авторов. А я искала, истину..... Но, увы.....

Теперь, я понимаю, что единого мнения и единого взгляда на этот материал нет и не могло быть. У каждого автора, у каждого мастера свои методы работы, свои требования к глине, свои с ними взаимоотношения. Да, да, да – именно отношения.

Со временем и у меня сложилась своя палитра глин, свое понимание, какую глину, для какого цветка, листа, лепестка использовать. Возникло знание, которым я с радостью делюсь со своими учениками, на мастер-классах. Ко мне могут прийти люди совершенно с разной подготовкой и умениями, или же с полным отсутствием каких-либо знаний, с одним только желанием - сотворить здесь и сейчас свой собственный «живой» цветок. Желающие созидать прекрасное и постигать новый мир «керамической флористики».

Им в помощь, и в помощь всем, интересующимся лепкой реалистичных цветов из полимерных глин, я создала небольшое описание глин, которые, лично я использую в своей работе и очень люблю. Некоторые методы работы с ними. И конечно, это не будет обзор всех существующих глин. Это только мои наработки, полученные опытным путем.

И так:

1. Что такое полимерные глины для творчества, их основные виды и характеристики.

Полимерные глины – для творчества бывают:

Запекаемые – изделия из них нужно запекать при определенной температуре, для того, чтобы придать им твердости и прочности. После запекания они не боятся воды, из них делают и украшения, фигурки, многое и многое. Но они не подходят для создания реалистичных цветов, т.к. их трудно раскатать в слой, толщиной в натуральный лепесток. Изделия из них более прочные, тяжелые, и

Deco – японская самозастывающая полимерная глина. Легкая, очень пластичная, нежная. Она прекрасна, но цветы из нее, не совсем реалистичные. Эта глина объемная, из нее невозможно создать полупрозрачные нежнейшие лепестки. Для ее окрашивания используют готовые окрашенные глины той же марки.

Самозастывающие полимерные глины (в быту именуемые – ХОЛОДНЫЙ ФАРФОР). Из них можно слепить самые реалистичные цветы с мельчайшими деталями, полупрозрачными лепестками, живыми листьями и тончайшим пленочками (как у нарцисса или ириса). Эти глины бывают разных марок и производителей, все они хорошо смешиваются

более декоративные. Но не «живые».

Лепить из нее легко и приятно. При определенной сноровке за день можно слепить целый букет. Они боятся воды и достаточно ломки после высыхания.

между собой. Используя их свойства, соединяя в разных пропорциях, я получаю особую глину, которая идеально подходит для каждого цветка. Для их окрашивания чаще всего используют масляную краску или готовые, окрашенные концентрированные глины. Эти глины могут боятся воды, а могут и не боятся, и имеют различные характеристики после застывания. Они могут оставаться гибкими, а могут быть довольно жесткими. Все это нужно знать и учитывать при лепке. Об этих глинах, я буду рассказывать подробнее.

2. Как хранить и восстанавливать самозастывающие полимерные глины.

- Для правильного хранения глины их нужно беречь от высыхания и замерзания.

При замерзании эти глины теряют свою пластичность, становятся «резиновыми» и уже не подлежат восстановлению. Их можно смело использовать в иных целях. Но, не для лепки цветов. Именно поэтому, в холодное время года, я не рекомендую своим ученикам заказывать глину по почте, т.к. существует большая вероятность ее замерзания. Закупать глину лучше заранее, до заморозков.

Если вы покупаете глину зимой, и вам ее доставляет курьер. То он должен знать о том, что ее нельзя долго морозить на улице, а нести скорее в помещение. Если же вы сами, купили глину в магазине, то везите ее в тепле. Не дайте ей замерзнуть – она этого не переживет)))

Если глина засохнет, от нее тоже будет мало проку. Поэтому, прочитайте:

- Как беречь глину от высыхания?

Как только вы вскрыли фабричную упаковку глины, она норовит засохнуть. Такая уж у нее жизненная позиция. Наша же задача, предотвратить это, любым способом. И такой, простой и очень эффективный способ – есть. Вскрытую пачку глины или маленький кусочек, оставшийся от лепки, но ценный для вас, можно сохранить от высыхания, если завернуть его в плотную полиэтиленовую пленку и положить в банку или контейнер с

завинчивающийся крышкой. Т.е. нам нужна герметично закрывающаяся емкость, чтобы сдержать испарение влаги из глины. Но даже при таких беспрецедентных мерах предосторожности, глина может подсохнуть. Поэтому, я всегда кладу, во внутрь контейнера, простую влажную салфетку для рук. Вода из этой салфетки будет создавать внутри баночки влажный микроклимат. В таких условиях, глине ничего не останется, как сохранять свою свежесть, на долгое, долгое время.

Проверено! За полгода - ручаюсь!

- Что делать, если глина все же подсохла?

Случается, что не уследили, или купили не свежую глину, и она мало пластична, туговата, тяжела в работе. Что делать?

Если у вас есть время, то нас снова спасут, влажные салфетки для рук. Нарезаем глину небольшими брусочками, заворачиваем каждый во влажную салфеточку и в целлофан, и снова все это помещаем в герметично-закрывающийся контейнер. Иногда проверяем. Через некоторое время, глина снова станет пластичной. Главное не передержать. Чтобы она не раскисла совсем))

Если глина подсохла во время работы, а вам она нужна прямо сейчас. То расплющите кусок глины в лепешку, пальчиком нанесите на нее каплю воды и вымешайте, до равномерного вязкого состояния. Количество воды определяйте на свое усмотрение.

Внимание!!!

Вся прелесть этих глин в том, что они застывают на воздухе, без запекания и прочих процедур. Это происходит потому, что влага постепенно испаряется из них. Теряя ее, они становятся тверже, пока не высохнут совсем.

Именно влага – источник их свежести. Поэтому для размягчения глины нужно использовать именно ее. Не крема, в которых очень мало воды, но много различных ингредиентов, совершенно не нужных вашей глине. Именно воду.

Если вы используете крем, для размягчения глины, то ждите от нее неожиданных сюрпризов. Ведь ее структура изменилась, под воздействием крема. Возможно, что после высыхания она станет более хрупкой или не будет достаточно пластичной во время работы с ней.

Не советую вам рисковать! Добавляйте в глину то, что из нее испарилось – ВОДУ. Большего ей не нужно)))

3. Глины, которые я использую в работе. Описание и характеристики.

1. Глина Modern clay с зелёной этикеткой и ее свойства:

Её основные характеристики:

• Сначала эта глина белая, но после высыхания становится полупрозрачной. По цвету и прозрачности она напоминает топленый воск или вощеный пергамент. В тонком слое через нее легко можно читать.

Ее прозрачность позволяет создать цветы приближенные к натуральным, показать что лепестки просвечивают, а стебли бывают полупрозрачными и как будто водянистыми. Если вы лепите такие цветы, то не сможете обойтись без полупрозрачной глины. Она незаменима при создании реалистичных цветов. Подобной прозрачностью обладают все не запекаемые полимерные глины в названии которых есть: Название глины + слово clay. Например: Modena clay, Luna clay, Tay clay и пр.

Для придания глине необходимого цвета мы добавляем в неё красящий пигмент. В
основном это масляные краски, так как они очень медленно сохнут и не сушат глины
раньше времени. Также можно добавлять в глину сухие пигменты - пастель,
пищевые красители. Главное чтобы краситель был качественный и не менял своих
свойств с течением времени. Об этом мы поговорим чуть позже.

При добавлении красителей в глину Moden clay нужно учитывать что первоначально, из-за белого цвета глины, он будет меньше виден, чем после ее высыхания. Он будет выглядеть разбеленным и более светлым. Однако, после того как глина высохнет и станет более прозрачной, краситель станет виден лучше и глина немного потемнеет. Учитывайте это при замешивание цвета. Делайте глину на тон светлее, чем желаемый цвет.

Подготовив глину к лепке, не поленитесь сделать себе маленький пробник. На нем вы сможете увидеть насколько точно попали в цвет и насколько прозрачна или

непрозрачной получилась ваша глина. Вы сможете вовремя внести нужные изменения. Сделаете её более светлой или темной, более плотной или наоборот, более прозрачной. Просто раскатайте тонко небольшой кусочек глины и подсушите его. Через 20 минут, вы сможете увидеть, какой станет ваша глина после высыхания.

• Любая глина при высыхании дает усадку. Этот показатель сильно отличается у разных глин. Его можно вычислить опытным путем или поискать информацию на сайте производителя. На упаковке глины эта информация отсутствует.

Моdern clay теряет в объеме приблизительно 15%. Особенно это заметно в толстом слое: толстые стебли, массивные листья и лепестки. Это нужно учитывать в работе: если вы хотите чтобы стебель стал изящнее и тоньше, лепите его из очень свежей глины, которой много воды. Со временем вода испарится и глина сильно усохнет. Если же вам нужно максимально сохранить размер лепестка и не нужна усадка, советую перед лепкой сильно заветрить, подсушить глину, чтобы к моменту лепки большая часть влаги из неё ушла. Тогда усадка будет менее ощутима. Готовьте глину к каждому цветку, к каждому конкретному элементу.

• Глины бывают водостойкие и не водостойкие. После полного высыхания водостойкие глины можно намочить, ополоснуть и им ничего не будет. Не водостойкие глины можно ополоснуть, но не тереть, высушить и с ними ничего не будет. Но при длительном контакте с водой они размокают, раскисают.

Обычно водостойкие глины производятся в Японии. Они менее пластичные и подсыхают быстрее, при выкатывание волн или растягивании могут трескаться и рваться.

Не водостойкие глины в основном производят в Тайланде и России. Они более пластичные и тягучие.

Глина Modern clay не водостойкая, очень пластичная, тягучая. Изначально довольно белая, что важно для белых цветов.

- Ещё один важный показатель любой глины, это её гибкость или твердость в высушенном состоянии. Каждая глина уникальна. Modern clay после высыхания остаётся очень гибкой в тонком слое и довольно твёрдой в толстом слое. Она универсальна.
- 2. Глина Modena soft и ее свойства:

- Эта глина абсолютно не прозрачная. Даже если раскатать её очень тонко. Она будет пропускать свет, как очень тонкий лист белой бумаги, но прозрачности не будет.
- Она белоснежная, более рыхлая, более легкая чем полупрозрачные глины. Цветы слепленные только из глины soft, на вид и на ощупь напоминают бумажные.

Для создания реалистичных цветов ее используют в смеси с другими глинами. Они хорошо смешиваются друг с другом и, я по максимуму использую это свойство. Например для белых цветов смешиваю прозрачные глины с глиной soft в разных пропорциях: 50:50, 60:40 или 70:30, в зависимости от того, насколько белоснежный или прозрачный цветок я планирую получить. Modena soft делает лепесток белоснежным, более легким и бархатистым.

- Если вы лепите цветок интенсивной окраски, то добавляйте этой глины очень мало не более 10-15%, так как она не прозрачная, а большое количества красителя в интенсивном цвете + глина soft, совсем "убьют" прозрачность и трепетность цветка.
- Эта глина водостойкая и достаточно пластичная.
- У неё совсем небольшая усадка 6,5%.
- Modena soft гибкая после высыхания, не ломкая, лепесток можно свернуть в трубочку. Сухой лепесток из неё можно порвать но не сломать.
- Глина soft очень хорошо сохраняет даже слабый отпечаток, мельчайшую фактуру. Благодаря ее небольшой усадке, при высыхании фактура не расправляется и не уходит как у глины Modern clay.
- 3. Глина Luna clay и ее свойства:

- Эта глина относится к разряду полупрозрачных. Однако она менее прозрачная после высыхания и больше сохраняет свой первоначальный белый цвет. Часто для лепки белых цветов в неё можно ничего не добавлять.
- Глина водостойкая.
- Усадка при высыхании 6,5%.
- Мало пластичная, почти не поддаётся растягиванию, без опасности порвать ее
- Главное её преимущества в том, что после полного высыхания она становится очень твердой. В тонком слое даже хрупкой. Такое свойство позволяет лепить крупные лепестки без проволочного каркаса не опасаясь

того, что время жары или повышенной влажности лепесток изменит свою форму, "раскроется". Такое может случиться с другими глинами, которые после высыхания, сохраняют относительную гибкость. Это свойство и маленький процент усадки при высыхании, делают эту глину незаменимой во многих цветах.

 Эта глина прекрасно сохраняет отпечаток, благодаря своей малой усадке при высыхании.

4. Глина Angeliza Flexible и ее свойства:

- Эта глина относится к разряду полупрозрачных. Однако она более прозрачная после высыхания чем все вышеперечисленные глины. Из нее можно даже слепить полупрозрачные ягоды.
- Глина не водостойкая.
- Усадка при высыхании 15%.
- Очень пластичная и тягучая. Иногда это даже мешает в работе и глину приходится подсушивать. После лепки высыхает дольше чем другие глины.
- Главное её преимущества в том, что после полного высыхания она остается очень гибкой и тягучей. Из нее очень удобно делать стебли на проволочном каркасе и не беспокоится о том, что при сгибании или формировании веточки, глина может треснуть. Она будет идеально сохранять целостность ваших стеблей.
- Также ее можно смешивать с другими глинами, чтобы придать им большую гибкость и пластичность.
- Однако помните: Эта глина гибкая и не держит форму лепестка или листа. Поэтому лепестки и листья должны быть на проволочном каркасе.

Я перечислила мои любимые глины. Их вполне хватает для реализации всех моих замыслов. Конечно, я постоянно экспериментирую, ищу новые интересные глины с особенными свойствами, чтобы улучшить качество моих цветов. Нужно искать, сравнивать, смешивать глины, тогда вы найдете свои собственные, любимые и неповторимые.

Глин существует большое количество. Описать все невозможно, да и не нужно. Дерзайте)))

Про краски и другие красители.

1. Светостойкостью красителей.

Все красители, которые вы будете использовать в работе, должны быть качественными и проверены на опытных образцах. Желательно вами))) Ещё лучше, если образец слеплен давно и прошел испытание временем. Только тогда вы сможете с уверенностью сказать, что краски, пастель и другие красители хорошо ведут себя: они сохранили свой первоначальный цвет и вид, не побледнели, не выгорают, не поменяли цвет.

Но, оценить качество красок вы можете, даже совсем не разбираясь в них и ни имея опыта лепки. Как?

На всех красителях: будь то масло, пастель, акрил, акварель, гуашь и пр. , должно быть обозначение, которое говорит о стойкости и долговечности этого пигмента. Это звездочки, снежинки или крестики (на рисунке - светостойкость 3 снежинки).

Именно их вам нужно найти на тюбике с краской, на мелке пастели и т.д. Это показатель светостойкости краски. Именно от него зависит и цена красителя. Чем больше звёздочек, тем более стойким и долговечным будет цвет. Но и более дорогую цену вы заплатите за качество.

Почему так?

В магазине, вы можете подобрать один и тот же цвет краски и даже у одного и того же производителя, но за совершенно разную цену.

Производители красок выпускают более стойкие красители, для художников, которые хотят сохранить неизменными свои полотна на долгие годы, возможно и на века. Используется дорогостоящий стойкий пигмент. Такая краска будет стоить дорого. На ней может быть от 3-5 звездочек.

Но, выпускают и дешевые пигменты для безденежных студентов художественных вузов, которые совсем не планируют беречь свои студенческие работы. Им не очень важно, сохранят ли они свой первоначальный цвет через некоторое время. На таких красках 1-2 звездочки и стоят они относительно недорого.

По этому, стоит покупать красители которые имеют три и более звездочек.

Так же, светостойкость может быть обозначена буквами. В таком случае нужно осведомиться у продавца или на сайте производителя, как определить качество красящего пигмента.

Если светостойкостью ни как не обозначена, задумайтесь о качестве красителя... Стоит ли рисковать.

Надежные производители всегда указывают светостойкость своих красок.

2. Укрывистость или плотность краски.

На красках обычно присутствует значок, который говорит о плотности этой краски (на рисунке, черный квадратик).

- Белый квадратик краска прозрачная. Она не перекроет прозрачности глины, но и не закрасит плотным слоем. Если вам нужно закрасить такой краской лист, то придётся красить в несколько слоёв. Для легкой, прозрачной тонировки, такие краски детально подходят.
- Квадратик наполовину белый, наполовину черный это полупрозрачные краски. Имеют большую плотность и быстрее закрасят основу.
- Черный квадратик краска плотная и укрывистая. Она легко закрасит основу, но добавлять ее в глину нужно с осторожностью, так как она может совершенно перекрыть прозрачность глины.

Последнее:

К этому выводу я пришла не сразу, путем наблюдения за глинами и живыми цветами. Как заставить лепесток или лист держаться без внутреннего каркаса, не вставляя проволоки в основание? Я вывела для себя 3 важных момента:

- Важно, насколько гибкая ваша глина после высыхания. Для устойчивости лепестка или цветка она должна быть более твердой.
- Глина в толстом слое будет более твердая после высыхания. Значит основание лепестка или листа нужно делать более толстым. А чтобы лепесток выглядел натуральным, прозрачным, нужно сделать плавный переход от толстого основания к тончайшему краю. В цветке, мы не замечаем более толстого основания лепестков, так как наш глаз видит на просвет тонкие края и мозг воспринимает весь цветок нежным, изящным и воздушным.
- Ребро жесткости. Что это? Возьмите тонкий лист бумаги за одну сторону и попробуйте обмахиваться им как веером. Не получится. Так и гладкий лепесток будет гнуться вверх и вниз не сохраняя своей формы. Но попробуйте сложить лист гармошкой и раскрыв как веер, помахать им. Лист не гнется, держится в вертикальном положении под напором ветра. Появились ребра жесткости которые держат его в нужном положении. Посмотрите на лепестки космеи, ромашки, настурции, мальвы, гибискуса и пр. Ребра есть у всех, наша задача сохранить их. Еще более устойчивая форма получиться, если свернуть лист кульком, конусом. Тут уж совсем некуда деться. Придётся держать форму и стоять до конца. Колокольчики, грамофончики васильков, ножки лепестков космеи, ромашки и подсолнуха. И многое другое. Стоит приглядеться. Ещё есть форма полусферы, чаши, углубления.

Такая форма никогда не разогнется, если она достаточно выпуклая. Здесь стоит взглянуть на розы, магнолии, некоторые сорта пион, форму бокала тюльпана.

Вывод: приглядитесь к живым цветам. Поймите, что любой изгиб лепестка помогает цветку сохранять форму и целостность. Создавайте рёбра жесткости или сохраняйте и усиливайте те, которые уже имеются.

На этом я завершу наше первичное знакомство с некоторыми глинами и их свойствами. Важно наблюдать и пробовать, экспериментировать и получать от этого большое удовольствие. Все получиться. И тогда найдутся собственные пути решения многих задач.