

КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО

МОДУЛЬ ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СКУЛЬПТУРА
РАБОТА ИЗ КАРАМЕЛИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018

РАЗРАБОТЧИКИ

Тренер Национальной сборной
Прокопеня Анна Витальевна

Международный эксперт
Леленкова Елена Николаевна

ЛИТЕРАТУРА

Editions Stephane Klein
Legend Chaptire 5
Cocorico

ФОТОГРАФИИ

flickr.com

32

КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО

МОДУЛЬ ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СКУЛЬПТУРА

РАБОТА ИЗ КАРАМЕЛИ

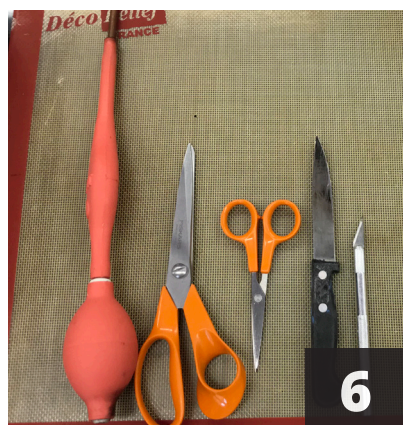
Презентационная скульптура из карамели - 7 секция WSSS. Она проверяет мастерство создания участником художественных образов, изготовленных из сахарных материалов. Высота скульптуры может быть от 30 до 100 см, кроме того, ее размеры ограничены основанием 50х50 см.

ОЦЕНКА ДАННОГО МОДУЛЯ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ АСПЕКТАХ:

Работа с сахаром в таких техниках как литье, выдувание, оплавление, лепка, пастиллаж, нугатин итд. Правильное использование инструментов для работы с сахаром при минимальном использовании заранее подготовленных форм.

Дизайн презентационных композиций, демонстрирующий художественный стиль и инновации, умение отразить заданную тему в работе. Элегантность и изящество композиции, законченность форм. Баланс элементов в цветовом решении, оригинальность.

СОДЕРЖАНИЕ

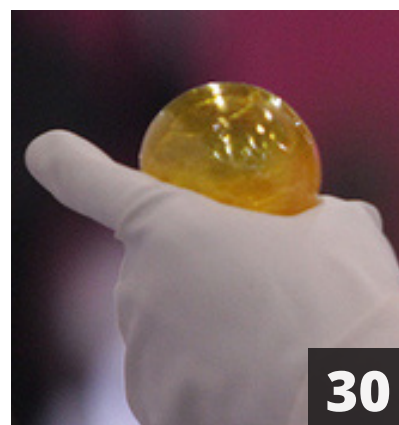
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

Инвентарь и оборудование 8
Сырье 14
Организация рабочего места 18
Техника безопасности 20

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКУЛЬПТУРЫ

Карамель 24
Изомальт 26
Пастиллаж 28

ТЕХНИКИ

Литье 32
Выдувание 34
Вытягивание 36
Ленты 38
Аэрография 42
Работа с красителями 44

46

ЭЛЕМЕНТЫ СКУЛЬПТУР

Цветы 48
Ленты 52
Простые элементы 53
Сложные элементы 54

58

СБОРКА СКУЛЬПТУРЫ

Основание скульптуры 60
Правила сборки скульптуры 62
Колористика 64
Поиск идей и эскизы 66

68

КАТАЛОГ

Тематические работы 70
Эталоны карамельных скульптур -
всемирно известные мастера 72

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

Инвентарь и оборудование

Сырье

Организация рабочего места

Техника безопасности

Организация рабочего процесса - важнейший этап при работе с художественными скульптурами. От организации рабочего места зависит скорость и качество работы, а правильно выбранное оборудование и формы необходимы для создания задуманного эффекта. Понимание техник и средств, с помощью которых можно воплотить задуманную идею - необходимый навык участника, создающего скульптуру.

ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ

При работе с карамелью качество оборудования играет важную роль для работы конкурсанта. Несмотря на то, что значительная часть работы выполняется вручную, от разнообразия инвентаря и форм будет зависеть художественная выразительность скульптуры, а также ее оригинальность.

ЛАМПА

Лампа служит для поддержания карамели в нагретом состоянии. Они бывают разной конфигурации, однако чаще всего состоят из металлической пластины, на которую кладется силиконовый коврик, и лампы на гнущейся ножке (с керамическими нагревающими элементами), излучающей лучи инфракрасного спектра, нагревающие продукт. При выборе лампы важно обратить внимание на возможный угол наклона лампы, регулировку силы нагрева (в пределах 2 кВт), размер рабочей поверхности, габариты лампы, а также, наличие бокса для хранения карамели. У некоторых моделей кроме нагрева сверху также предусмотрен подогрев рабочей поверхности, что удобно, но сказывается на цене.

ГОРЕЛКА

Газовая горелка - инструмент для точечного нагрева карамели. Горелка создает направленное пламя температурой до 1900С. Газ, используемый в горелках, может быть различным: пропан и бутан дают меньшую температуру пламени, а пропилен дает более горячее пламя, и сгорает без следа.

Горелки различают по объему емкости для газа, способу наполнения (бывают горелки, которые сразу крепятся на баллон, в то время как другие требуются заряжать газом), размерами пламени. Важно обратить внимание на регулировку пламени и наличие автоподжига. Удобными для работы с карамелью являются горелки - карандаши с небольшим пламенем и возможностью точечного нагрева.

ТЕРМОМЕТР

Термометр для варки карамели отличается тем, что способен измерять температуру до 200С. Он сделан из жаропрочного стекла и заключен в металлический корпус. В термометрах также предусмотрена пробка, которая не дает им тонуть в сиропе и позволяет зафиксировать термометр при варке карамели долгое время.

За неимением специального термометра при варке карамели можно пользоваться электронным, однако его точность будет ниже, а кроме того, придется держать его в карамели, чтобы не пропустить нужную температуру.

Использование инфракрасного термометра при варке карамели нежелательно, так как он может фиксировать температуру пара, а не сиропа.

АЭРОГРАФ

Аэрограф - это прибор, состоящий из воздушного компрессора и распылителя, действующий путем пневматического распыления жидкой краски на материал. Аэрографом чаще всего пользуются при окрашивании пастиллажа, а также для создания цветовых переходов на деталях скульптуры. Аэрографы различают по методу подачи краски (верхний, боковой и нижний), по величине сопла (от 0.18 до 0.6 мм), по типу управления (зависимый и независимый). В основном используются аэрографы независимого действия - в них сначала происходит подача воздуха, а затем - краски. Однако точный подбор аэрографа - дело удобства каждого художника.

ФЕН

В отличие от работы с шоколадом, при работе с карамелью фен используется для быстрого охлаждения материала потоком холодного воздуха. Для работы можно выбрать как строительный, так и бытовой фен, главное - чтобы у инструмента был режим холодного воздуха. Фен удобен в использовании так как обеспечивает направленный поток воздуха, который обладает максимальной управляемостью в процессе работы. Удобнее всего использовать фен со специальной подставкой, которая позволит зафиксировать его для длительного охлаждения крупных деталей и элементов сахарной скульптуры.

ВЕНТИЛЯТОР

Вентилятор также служит для охлаждения деталей скульптуры и может использоваться в качестве альтернативы фену. Его преимущество - бесшумность и возможность зафиксировать обдув какой-либо детали карамели на длительное время. Недостатком является ограниченная маневренность вентилятора в работе.

Удобнее всего использовать небольшой настольный вентилятор, который не займет много места, однако отлично справится с задачей охлаждения нужного вам элемента скульптуры.

Охлаждение деталей скульптуры - критически важный момент, так как от тщательности охлаждения зависит прочность конструкции и сохранение карамели в созданной форме.

ПОМПА для выдувания деталей скульптуры

Помпа - это инструмент, состоящий из медной трубки и резиновой насадки, предназначенной для подачи воздуха. Помпа необходима для создания объемных выдувных фигур. При выборе инструмента важно обратить внимание на качество медной трубки (которая будет подвергаться постоянному нагреву), на плотность ее крепления к резиновой помпе, а также на эластичность резины, из которой изготовлен данный инструмент.

ПЕРЧАТКИ для работы с карамелью

Перчатки при работе с карамелью служат для защиты рук от воздействия высоких температур. Существуют специальные перчатки из утолщенного латекса, которые гарантированно помогают избегать ожогов. Однако в связи с их толщиной, они неудобны при изготовлении мелких деталей. Их можно заменить на обычные тонкие латексные или нитриловые перчатки, надев под них хлопковые перчатки или используя несколько пар. Важно обратить внимание, чтобы любые из перчаток не имели рельефную поверхность, так как она будет оставлять след на карамельном изделии.

НОЖНИЦЫ для изготовления мелких деталей

При работе с карамелью нужно использовать те ножницы, которые вы определили для этой цели, так как они будут затупляться и станут непригодны ни для чего другого. Выбирая ножницы, обратите внимание на их размер и вес - они должны быть удобны для частого использования.

Ножницы должны удобно мыться и быть изготовлены из качественного материала, так как вы будете работать ими при повышенной температуре.

НОЖ для разрезания карамели

Ножом разрезаются тонкие детали из карамели при нагревании, поэтому нужно быть готовым менять нож часто. Лучше всего посвятить конкретный нож работе с карамелью, так как после использования он быстро затупится. Вам понадобится нож небольшого размера и побольше, так как размер деталей, которые вам нужно будет разрезать, различается.

МЕДНАЯ ПРОВОЛКА фиксация деталей в процессе работы

Медная проволока при работе с карамелью необходима для изготовления цветов и подобных элементов - на нее насаживается основание цветка, которое затем будет вставляться в постамент из паралона, что позволит вам освободить руки и при этом не повредить тонкие детали цветка. Так как медь очень хорошо проводит тепло, после окончания работы проволока нагревается и достается из основания цветка, позволяя вам приклеить его на нужное место в композиции.

Толщину медной проволоки нужно выбирать так, чтобы она выдерживала вес цветка, но при необходимости ее можно было изогнуть. В некоторых композициях каркас из медной проволоки используется для придания прочности элементу.

СИЛИКОНОВЫЕ МОЛДЫ для придания формы

Силиконовые молды облегчают процесс работы с карамелью, позволяя создавать желаемые формы и текстуры быстрее, чем вручную. Силикон подходит для работы с карамелью, так как способен выдерживать высокие температуры без расплавления. Работать с молдами можно, выдувая карамель внутрь молда, а также прессуя тонкий лист карамели между двух молдов, придавая текстуру (например, листьев). Кроме того часто используются молды-шары, в которые заливается карамель. Шары используются как основа композиции, на которую крепятся другие детали, так как залитые карамелью формы очень тяжелые.

КОНТЕЙНЕР С ОСУШИТЕЛЕМ хранение деталей в процессе работы

Контейнер с осушителем необходим при работе с карамелью для хранения деталей в процессе сборки, так как карамель очень чувствительна к влажности воздуха и становится липкой и начинает тянуть, если ее на время оставить открытой. В качестве осушителя может использоваться силикогель, который не подходит для многократного использования или хлорид кальция, который можно прокалывать при высокой температуре и использовать повторно.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Кроме перечисленного, при работе с карамелью вам могут понадобиться и другие материалы и инструменты, например пленка ПВХ (для изготовления форм), трубки из ПВХ, уровень - для измерения ровности конструкции при монтаже, наждачная бумага разной степени зернистости - для полировки пастиллажа и другие объекты, набор которых зависит от изготавливаемой вами композиции.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИЛИКОНОВОЙ ФОРМЫ

Материалы и оборудование:

Модель объекта

Фен

Силикон

Деревянные шпажки

Силиконовый молд можно изготовить самостоятельно для ускорения изготовления деталей карамельной композиции. В такой молд можно как заливать карамель, так и использовать его в качестве формы при выдувании карамели, поместив небольшой шарик внутрь молда и плавно надувая его. Изготовление силиконового молда - это дорогостоящий процесс, однако его использование может существенно сократить время работы. Силиконовые молды многоразовы и вы можете использовать один и тот же молд несколько раз в разных композициях, если сделаете его универсальным.

1. Подготовьте модель объекта, с которого вы будете снимать форму.
2. Зафиксируйте модель, используя деревянные шпажки, например, воткнув модель на шпажке в пенопласт.
3. Приготовьте небольшое количество жидкого силикона, смешав компоненты А и В, согласно указаниям производителя.
4. Нанесите силикон на модель тонким слоем, давая ему стекать, равномерно заполняя все изгибы модели.
5. Подсушите слой феном, когда он застынет.
6. Повторите операции до достижения толщины силикона 1,5 см.
7. Разрежьте форму. При правильном изготовлении молда он будет полностью повторять текстуру модели.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМЫ ИЗ ПВХ

Материалы и оборудование:

Пленка ПВХ (поливинил хлорид)

Резак/скальпель

Маркер/ручка

Скотч

Форма из ПВХ отличается дешевизной в изготовлении (можно использовать ПВХ для холодильных установок), однако результат, полученный с ее применением, может быть очень впечатляющим. С помощью формы из ПВХ можно создать многочисленные различные геометрические конструкции, которые можно использовать в основании скульптуры, а также детали. Результат всегда получается сияющим, а форму можно использовать несколько раз, каждый раз склеивая ее заново.

1. Подготовьте чертеж фигуры, которую вы хотите исполнить. Выполните или распечатайте его на бумаге в виде разверстки.
2. Вырежьте чертеж и нанесите его с помощью ручки на ПВХ.
3. Острым резак вырежьте формы из ПВХ - каждую по отдельности. Старайтесь, чтобы линии не прерывались при вырезании и край получился ровным.
4. При помощи коротких отрезков скотча склейте форму сначала отступая от каждого отрезка по 1 см, а затем в промежутках между отрезками. Форма должна быть обклеена по всем граням.
5. Вырежьте небольшое отверстие в части формы, которая затем будет закрыта какой-либо деталью, размером 2х2см. Через это отверстие вы будете заливать в форму карамель.

СЫРЬЕ

Сырьем для создания работ из карамели служат в основном сахар и изомальт. Для повышения качества и возможностей использования карамели в ее состав также могут добавлять глюкозу, соли винной кислоты и другие добавки.

Сахара - это углеводы. Их классифицируют на простые (моносахариды) - такие, как глюкоза и фруктоза, встречающиеся в природе в меде и фруктах и двойные (дисахариды), которые также встречаются в природе: лактоза в молоке или сахароза в сахарном тростнике. Также в классификацию входят полисахариды (целлюлоза, крахмал итд), но они не используются при работе с карамелью.

МОНОСАХАРИДЫ

Глюкоза (виноградный сахар)

Фруктоза (фруктовый сахар)

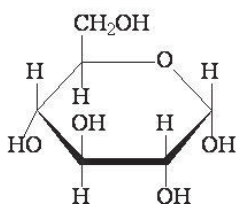
Галактоза (часть молочного сахара)

ДИСАХАРИДЫ

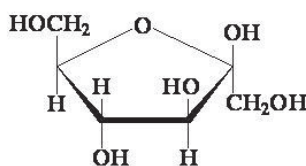
Сахароза (глюкоза+фруктоза)

Мальтоза (глюкоза+глюкоза)

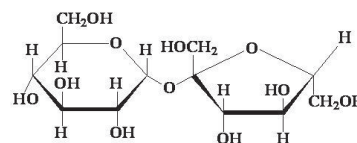
Лактоза (глюкоза+галактоза)

ГЛЮКОЗА

ФРУКТОЗА

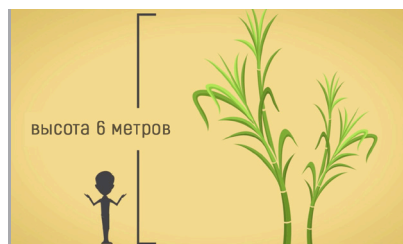
САХАРОЗА

Самый часто используемый сахар - это **сахароза**, очищенный сахар, получаемый из сахарного тростника (*Saccharum officinarum*) или из сахарной свеклы (*Beta vulgaris*). Сахароза - это дисахарид, состоящий из одной молекулы глюкозы и одной молекулы фруктозы.

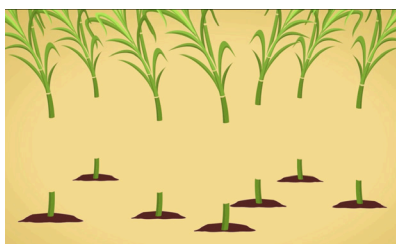
Химический состав сахара, полученного из свеклы или из тростника одинаков. Эти сахара одинаковы на вкус и аромат и одинаково ведут себя в работе. Можно найти множество видов сахарозы: белый гранулированный сахар, темный или светлый коричневый сахар, меласса или сахарная пудра. Для работы с карамелью необходим полностью очищенный белый гранулированный сахар.

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ САХАРА ИЗ САХАРНОГО ТРОСТНИКА

Сахарный тростник – это тропическая трава, достигающая в высоту 6 метров.

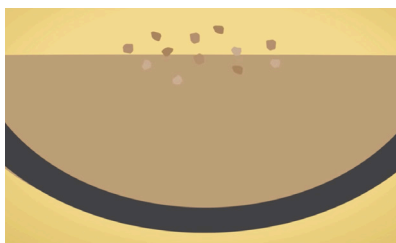
Когда тростник срезают, из корня вырастает новая трава – таким образом, это возобновляемый ресурс.

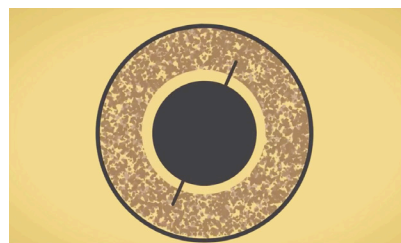
Из срезанного тростника выжимают сок, а остатки оставляют в качестве топлива для печей.

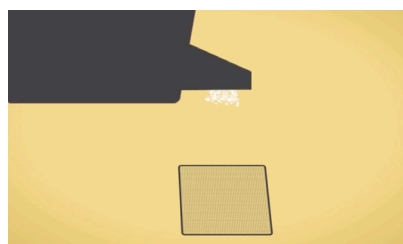
Сок растворяют в воде, а затем выпаривают в больших котлах, которые нагревают, сжигая остатки тростника.

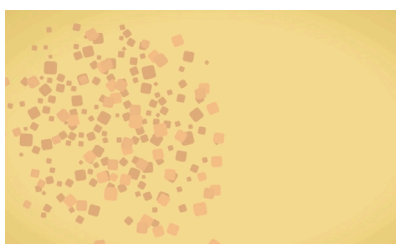
Затем вызывают кристаллизацию сиропа, добавляя сформированные кристаллы.

Некристаллизовавшиеся продукты (мелассу) отделяют центрифугированием.

Оставшиеся продукты все еще содержат множество побочных продуктов, поэтому сахар затем очищают паром.

Полученный сахар – это коричневый сахар турбинадо, имеющий специфический запах и вкус, и не использующийся для варки карамели.

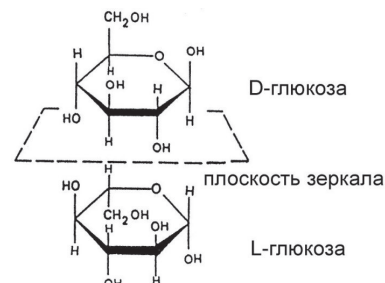
Его очищают, нагревая, расплавляя, центрифугируя и фильтруя остатки. Полученный очищенный сахар можно использовать для карамели.

ОТ СТЕПЕНИ ЧИСТОТЫ
САХАРА БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ
КАЧЕСТВО КАРАМЕЛИ

ГЛЮКОЗА

Глюкоза (виноградный сахар) - один из самых распространенных в природе сахаров. Ее синтезируют в промышленности из крахмала или целлюлозы путем гидролиза, однако глюкоза встречается и в соке винограда или некоторых других фруктов. Глюкоза существует в виде двух оптических изомеров. D-глюкоза (декстроза) широко встречается в природе и усваивается организмом человека, являясь источником энергии. L-глюкоза синтезируется в лабораторных условиях и не усваивается организмом.

При работе с глюкозой чаще всего используют ее раствор-глюкозный сироп. Важно знать, что сиропы глюкозы отличаются по концентрации и учитывать разбавление при выборе рецептуры. Глюкозный сироп классифицируется по значению, называемому декстрозный эквивалент.

Декстрозный эквивалент (DE) - относительная величина, определяющая восстанавливающую способность мальтодекстрина/глюкозного сиропа, выраженная в граммах D-Глюкозы (декстрозы) на 100 г сухого вещества.

В сиропах для карамели чаще всего используется глюкозный сироп со значением DE 43.

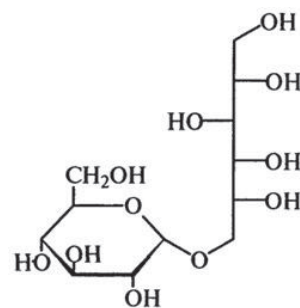
Сладость глюкозы принимается равной 0,7 (при сладости сахарозы = 1)

ИЗОМАЛЬТ

Изомальт (изомальтит) - сахароспирт, используемый в качестве сахарозаменителя. У изомальта низкая калорийность (2,4 кКал/г), он стабилен при высоких температурах и в кислой среде, а также обладает низкой гигроскопичностью. Изомальт получают из сахарозы путем химического синтеза.

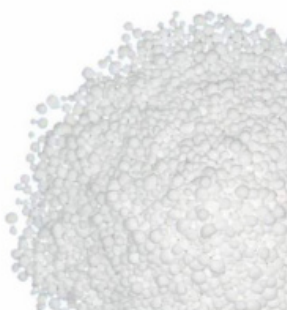
Изомальт является важным продуктом для изготовления презентационных скульптур, так как он прост в работе, а благодаря своей низкой гигроскопичности он менее подвержен влиянию окружающей среды.

Изомальт выпускают в сухом виде, однако он различается по чистоте, а также по форме выпуска. Он может быть представлен в форме порошка или гранул.

ИЗОМАЛЬТ

Сладость изомальта принимается равной 0,5 (при сладости сахарозы = 1)

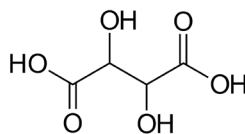
АНТИКРИСТАЛЛИЗАТОРЫ (КИСЛОТЫ)

При варке карамели в состав традиционно добавляют кислоты. При охлаждении карамели сахар быстро кристаллизуется, особенно при перемешивании. Для предотвращения этого в традиционных рецептах используют введение антикристаллизаторов, инвертирующих некоторое количество сахара. Однако в современной промышленности от этого постепенно отказываются, так как количество образующегося инвертного сахара значительно меняется в зависимости от продолжительности варки, чистоты сахара и жесткости воды, применяемой для его растворения. Более надежная технология - введение некоторого количества инвертного сахара или глюкозы, что позволяет получать более стабильные результаты.

ВИННАЯ (ВИННОКАМЕННАЯ) КИСЛОТА

Кислоту добавляют к сиропу в начале варки. К моменту достижения сиропом температуры 149-154С она дает достаточно инвертного сахара для предотвращения кристаллизации. В качестве замены могут также использовать соль винной кислоты (тарtrat калия).

Винную кислоту получают воздействием минеральных кислот на винный камень, образующийся при брожении виноградного сока.

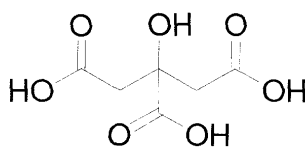
.....
Инвертный сахар - раствор, состоящий из равных долей глюкозы и фруктозы. Это продукт гидролиза сахарозы на глюкозу и фруктозу под действием кислоты. Инвертный сахар называют «тримоллин».
.....

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА

Лимонная кислота также может использоваться в качестве антикристаллизатора при варке карамели. Однако она слабее виннокислой, поэтому не используется для варки карамели, а подходит скорее при приготовлении компонентов десертов, тортов и пирожных.

Лимонную кислоту в настоящее время получают биосинтезом из сахарозы с помощью культурных штаммов плесневых грибов.

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СИРОПА МОЖЕТ БЫТЬ ТАКЖЕ ВЫЗВАНА ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ИЛИ ТЕМПЕРАТУРОЙ. ПРИ ХРАНЕНИИ КАРАМЕЛИ ВО ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЕ ОКОЛО 38С КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ УСКОРЯЕТСЯ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЯВЛЕНИЮ ВКРАПЛЕНИЙ КРИСТАЛЛОВ В МАССЕ КАРАМЕЛИ.

ОСУШИТЕЛИ

Осушители - это гигроскопичные вещества, которые используются при хранении карамели для предотвращения поглощения ею влаги. В качестве осушителя может использоваться силикогель (один раз) или химические осушители (например хлорид кальция), которые можно прокаливать и использовать повторно.

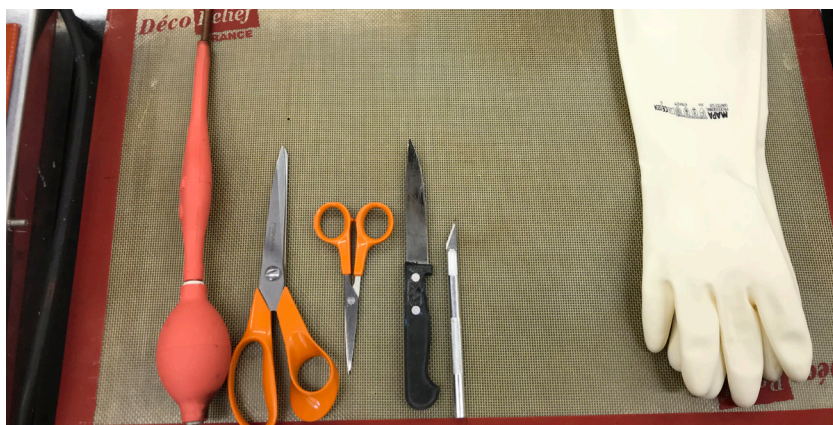

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

ПОМЕЩЕНИЕ

Помещение для работы с карамелью должно быть просторным, иметь достаточно света и вентиляцию. Желательно иметь возможность регулировать температуру в помещении, а также удалять влагу из воздуха.

ИНСТРУМЕНТЫ

При работе необходимо иметь в состоянии готовности все необходимые инструменты и формы, чтобы в процессе работы не отвлекаться на их подготовку. Перед созданием карамельной композиции необходимо склеить все молды и проверить их чистоту.

МАТЕРИАЛЫ

Материалы для создания карамельной скульптуры должны быть высшего качества и подготовлены в соответствии с ходом работы. Кроме продуктов нужно предусмотреть достаточное количество расходных материалов, таких как бумажные полотенца, пленка или осушителя для хранения.

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

1. Проверить исправность и готовность оборудования.
2. Проверить чистоту рабочего места, продезинфицировать все поверхности.
3. Проверить готовность инструментов и форм.
4. Убрать все лишние инструменты с рабочего места, предусмотреть хранение и расположение деталей.
5. Приступить к работе.

Хранить скульптуры или детали скульптур следует в герметично закрытой емкости (контейнере или витрине), с достаточным количеством осушителя для поглощения влаги из воздуха, а также при температуре не выше комнатной. При соблюдении данных условий срок хранения скульптур из карамели может составлять много лет.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работа с карамелью - это один из самых опасных видов работы в кондитерской. Факторами риска являются высокие температуры (выше 150С) сахарного сиропа и изомальта, постоянно работающее электрическое и механическое оборудование, открытый огонь (газовые горелки), инструменты (ножи, ножницы итд.)

ПРИ РАБОТЕ С КАРАМЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Надевать санитарную одежду с длинными рукавами и обувь, закрывающую носок и пятку.

Убирать волосы под головной убор и снимать украшения и аксессуары (часы) на время работы.

Пользоваться защитными перчатками при вытягивании и работе с карамельной массой.

Использовать только исправное и корректно подключенное оборудование.

Следить за температурой сахарного сиропа и не оставлять его при нагревании без внимания.

При варке сиропа использовать только термоустойчивые инструменты и инвентарь.

Использовать газовую горелку только когда это необходимо и не оставлять открытый огонь без присмотра.

Обеспечить легкий доступ к аптечке со средствами, помогающим при ожогах, а также другими необходимыми лекарствами.

ВАЖНО:

При ожоге необходимо немедленно прекратить работу, снять перчатки, обработать ожог увлажняющим средством (Пантенолом) и обратиться к врачу для предотвращения возникновения осложнений.

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО:

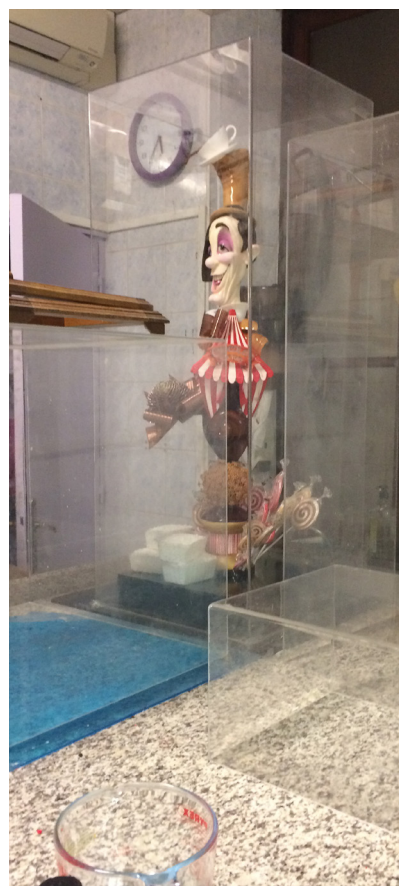
Освободить все оборудование от остатков продуктов, вымыть инвентарь.

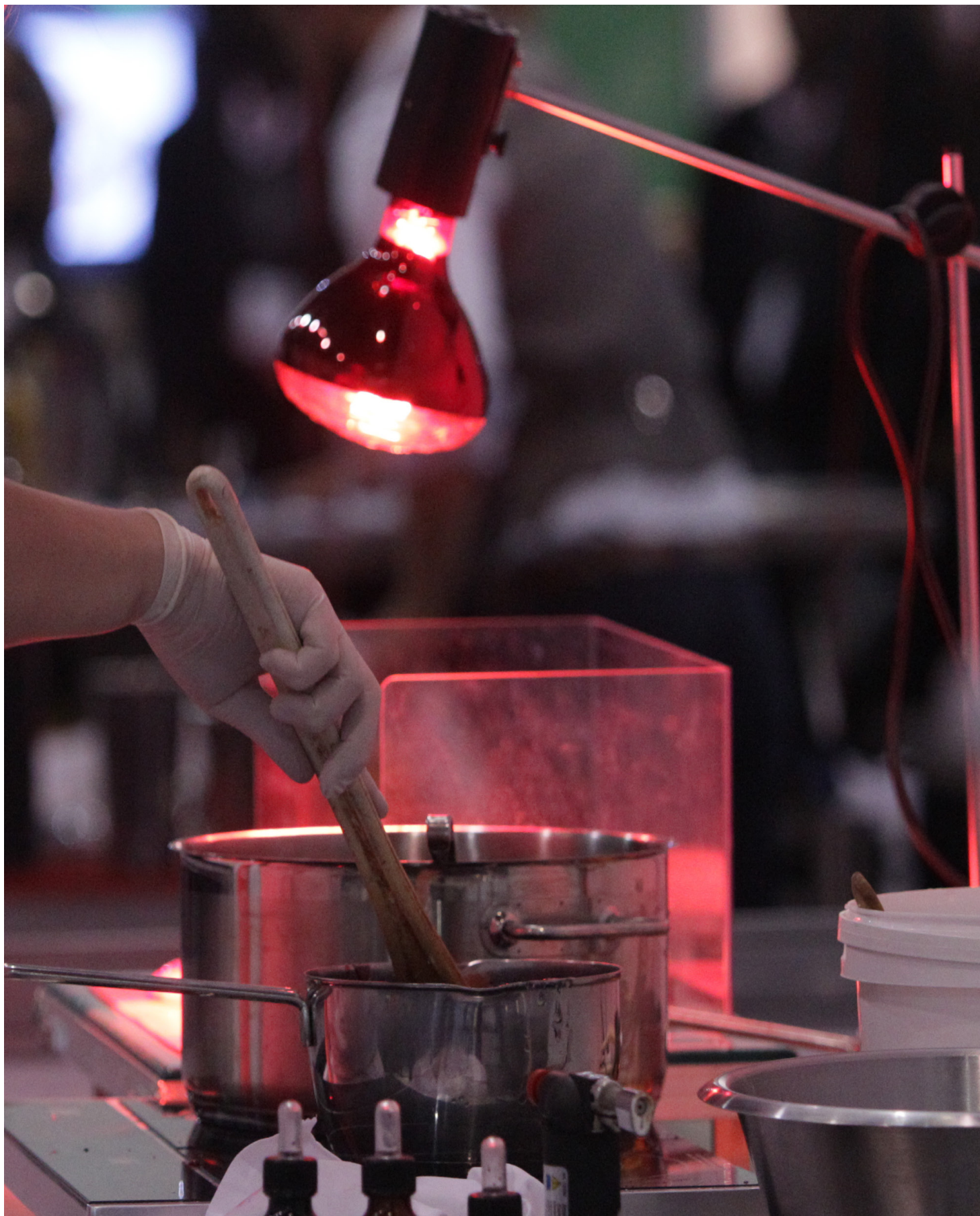
Произвести уборку рабочего места.

Проверить закрытие подачи газа в газовой горелке.

Выключить и обесточить все оборудование.

Привести рабочее место в порядок, разложить инвентарь и обеспечить правильное хранение деталей карамельной скульптуры.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКУЛЬПТУРЫ

Карамель
Изомальт
Пастиллаж

КАРАМЕЛЬ

КАРАМЕЛЬ - ТРАДИЦИОННЫЙ И САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САХАРНОЙ СКУЛЬПТУРЫ. РЕЦЕПТУРА КАРАМЕЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВАРКА КАРАМЕЛИ - ЭТО ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ МОМЕНТ, ТАК КАК ОТ ЕЕ КАЧЕСТВА БУДУТ ЗАВИСЕТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА ПРИ РАБОТЕ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ.

Карамель атласная (Sucre tire): масса, используемая для вытягивания карамели. В результате вытягивания получается непрозрачная масса с перламутровым блеском, которую используют для лепки фигур, а также изготовления сахарных цветов и мелких деталей.

Карамель ливная: масса, которую заливают в формы для получения прозрачных гляцевых деталей. Детали из ливной карамели используют в качестве основания скульптуры, или же они выполняют роль дополнительных деталей в фигурах и цветах.

Карамель выдувная (Sucre soufflee): масса, из которой выдувают шары, и другие формы с помощью помпы для карамели. Выдувая детали, получают основания для фигур и цветов, а также шары и другие детали композиции. Выдувная карамель может быть вытянута и быть непрозрачной, или же ее оставляют невытянутой, чтобы сохранить прозрачность.

Карамель, приготовленная по различным рецептурам, не различается внешне, но значительно отличается при работе. Рекомендуется для разных задач готовить разную карамель заранее и хранить ее в емкостях с осушителем до востребования. Перед использованием карамель разогревают под лампой, смешивая разные базовые цвета для получения нужного оттенка.

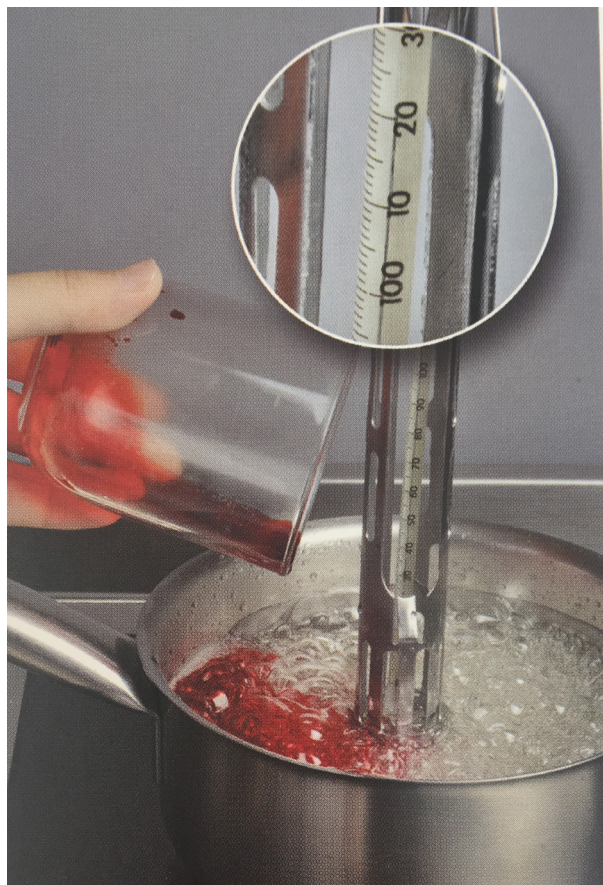

АТЛАСНАЯ КАРАМЕЛЬ

1000 г сахара
350 г воды
50 г глюкозный сироп DE 38
2-3 г винный камень

Варка сиропа: смешать воду, сахар и винный камень. Нагреть до первого закипания, постоянно перемешивая, и добавить глюкозный сироп. Прекратить варку, разлить сироп по герметичным емкостям и дать остыть. Когда сироп остынет, поместить в холодильник (может храниться несколько недель).

Варка карамели: (не рекомендуется нагревать карамель дольше 9 минут, чтобы не допустить изменения цвета, поэтому рекомендуется использовать индукционную плиту для нагрева). Нагреть карамель, при температуре 120°C добавить свежеразведенный краситель. При температуре 150°C прекратить уваривание, быстро охладить. Выложить карамель на мраморную поверхность на пергамент, разделить на куски и хранить в емкости с осушителем.

ВЫДУВНАЯ КАРАМЕЛЬ

1000 г сахара
500 г воды
350 г глюкозный сироп DE 38
5-6 капель винной кислоты

Смешать воду и сахар, начать варить. Снять пену до закипания. При закипании добавить глюкозный сироп. При 120°C добавить краситель. Прекратить уваривание при 170°C. Добавить 5 капель винной кислоты. Быстро охладить.

Приготовление кислоты: к 100 г кислоты добавить 100 г кипящей воды, хранить раствор можно несколько недель в плотно закрытом контейнере.

Вылить выдувную карамель на мраморный стол на пергамент, разделить на куски и хранить в герметичной емкости.

ИЗОМАЛЬТ

ИЗОМАЛЬТ - МАТЕРИАЛ, КОТОРЫМ ЗАМЕНЯЮТ КАРАМЕЛЬ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СКУЛЬПТУРЫ. ЕГО ПРОЩЕ ВАРИТЬ И ГОТОВИТЬ К РАБОТЕ, ОДНАКО С НИМ СЛОЖНЕЕ РАБОТАТЬ В СИЛУ ТОГО, ЧТО ОН МЕНЕЕ ПОДДАТЛИВ. ИЗОМАЛЬТ ВАРЯТ ОДНИМ СПОСОБОМ И ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ. В СКУЛЬПТУРАХ ИЗ КАРАМЕЛИ ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЮТ ИЗОМАЛЬТ ТАМ, ГДЕ НУЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРОЗРАЧНЫЙ ЦВЕТ ИЛИ ПЛОТНЫЙ НЕПРОЗРАЧНЫЙ ОТТЕНОК.

При варке изомальта его важно довести до 190С чтобы выпарить всю влагу, которая успела накопиться в гранулах из воздуха.

Можно и не варить изомальт, используя его сразу после расплавления, но он будет более непослушным, рискует быть липким и будет быстрее разрушаться, растворяясь во влаге воздуха и растекаясь.

При варке изомальта его добавляют в кастрюлю частями, чтобы не допустить его пригорание. Так как варка изомальта проходит без добавления воды, то при нечастом перемешивании часть материала нагревается слишком сильно и горит. Дым изомальта очень едок и вреден, поэтому важно следить за всем процессом варки, не отвлекаясь.

Изомальт важно хранить в сухом месте, так как отсыревание материала может вызвать его слипание и ухудшение технологических свойств.

Изомальт можно сварить и покрасить заранее, а затем разогреть перед использованием.

Изомальт, в отличие от карамели, можно растопить повторно для заливки формы или использовании при изготовлении других деталей. Важно только не перегреть его.

ПРОЗРАЧНЫЙ ИЗОМАЛЬТ

Для получения прозрачного цвета в изомальт не добавляют красители. Важно не нагревать изомальт выше 190С, так как он может желтеть при продолжительном нагреве или при повышенной температуре.

ПЛОТНЫЙ ЦВЕТ

Для получения изомальта плотного цвета к нему добавляют краситель и диоксид титана. Диоксид титана образует суспензию, которая не оседает в застывшем изомальте и не пропускает свет сквозь материал. Таким образом можно добиться непрозрачности без вытягивания и насыщения материала воздухом.

ЦВЕТОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Для осуществления цветовых переходов изомальт двух цветов параллельно наливают в форму, сплавляя его друг с другом, или наливая поочередно, чтобы получить два цвета.

ИЗОМАЛЬТ

1000 г изомальта

Растопить 1/3 часть изомальта сухим, постоянно помешивая. Затем постепенно добавлять оставшийся изомальт.

При температуре 190С остановить варку, поместив кастрюлю в емкость с холодной водой. Вылить на мраморный стол на слой пергамента, охладить, разделить на части. Хранить в герметичном контейнере с осушителем.

В основном изомальт используют для литья, так как он позволяет добиться однородного прозрачного цвета, но кроме того с помощью изомальта можно добиваться различных интересных эффектов перехода цвета в скульптуре.

ПАСТИЛЛАЖ

ПАСТИЛЛАЖ - ЭТО ОСОБЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ САХАРА И ЖЕЛАТИНА, КОТОРЫЙ ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СКУЛЬПТУР ИЗ САХАРА. ИЗ ПАСТИЛЛАЖА ДЕЛАЮТ КОНСТРУКЦИИ, КОТОРЫЕ ДЕРЖАТ ФОРМУ, НО ПРИ ЭТОМ ОБЛАДАЮТ ЛЕГКИМ ВЕСОМ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ЕГО ДЛЯ АЭРОГРАФИИ. ПАСТИЛЛАЖ ОЧЕНЬ ХРУПОК, ОДНАКО ИЗ НЕГО МОЖНО ВЫРЕЗАТЬ ТОНКИЕ ДЕТАЛИ.

Пастиллаж можно использовать для создания конструкций в основании скульптуры. Необходимо помнить, что пастиллаж хрупок, поэтому рекомендуется изготавливать запасные детали, на случай, если какая-либо деталь сломается при обработке или монтаже.

Для изготовления пастиллажа важно использовать мелкую сахарную пудру без добавления крахмала (в качестве антислеживающего агента). Сахарную пудру можно смолоть самостоятельно, важно просеять ее от возможно оставшихся кристаллов сахара, так как кристаллы не растворятся в небольшом количестве воды и могут мешать работе с пастиллажем.

Пастиллаж также используют для изготовления пластинок, которые в дальнейшем будут подвергаться окраске, в том числе и методом аэрографии. Важно, чтобы пластинка для покраски была максимально гладкой, для этого ее полируют наждачной бумагой. Пастиллаж хорошо держит красители на своей поверхности, они не стекают и не впитываются; цвета остаются яркими, а линии - точными.

ПАСТИЛЛАЖ (1 ВАРИАНТ)

10 г желатин 200 Bloom
50 г воды
5 г винной кислоты
440 г сахарной пудры

Желатин замочить в холодной воде и распустить в микроволновой печи, добавить винную кислоту.

Сахарную пудру просеять, смешать с желатином и замесить пастиллаж в миксере с насадкой лопатка.

Готовый пастиллаж хранить в герметичной емкости.

При работе с пастиллажем его можно подогреть в микроволновой печи для размягчения.

ПАСТИЛЛАЖ (2 ВАРИАНТ)

45 г желатин 200 Bloom
135 г воды
15 г винной кислоты
Достаточное количество сахарной пудры

Замочить желатин в достаточном количестве холодной воды на 15 минут.

Взвесить воду и кислоту, добавить отжатый желатин. Поставить массу на водяную баню, нагреть до 70°C и дать остыть (масса должна быть теплой).

Переложить в миксер с насадкой лопатка, перемешивать, постепенно добавляя сахарную пудру. Добавить нужное количество, чтобы пастиллаж стал похож на тесто.

Поместить в герметичную емкость на 12 часов для вызревания. Перед использованием слегка смочить водой.

Масса пастиллажа должна быть эластичной, удобной для раскатывания.

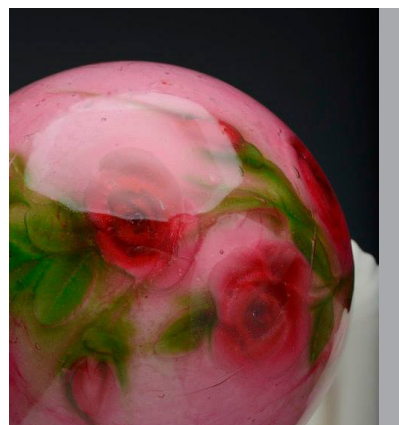
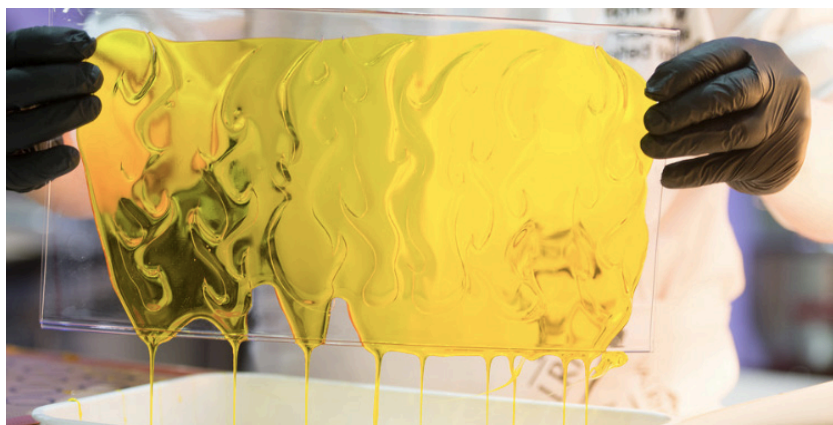

ТЕХНИКИ

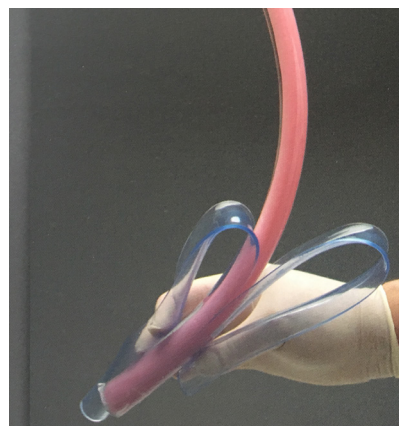
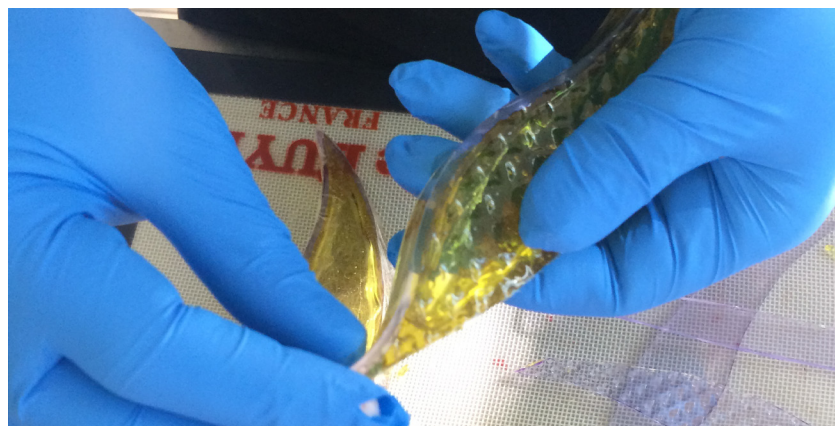
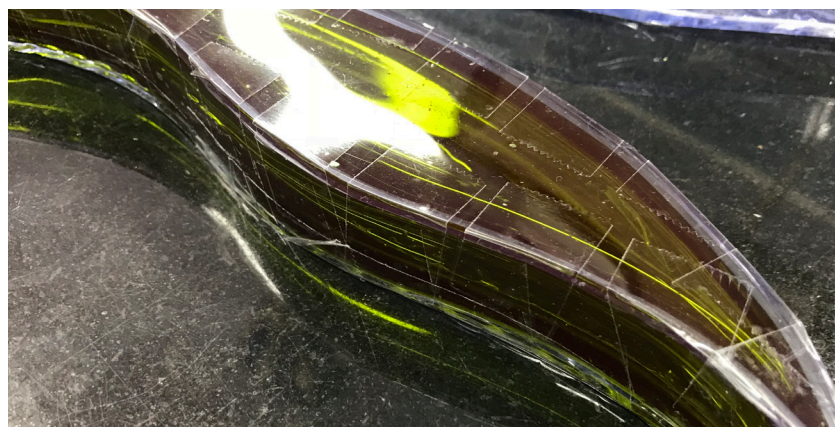
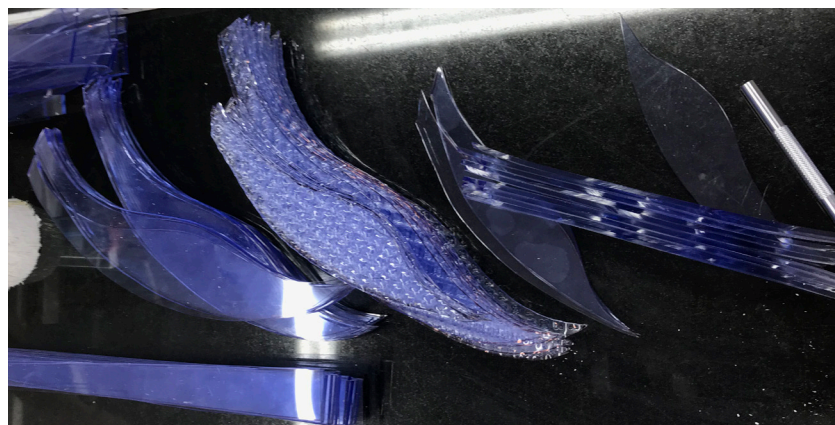
Литье
Выдувание
Вытягивание
Ленты
Аэрография
Работа с красителями

ЛИТЬЕ

ТЕХНИКА "ЛИТЬЕ" - ЭТО ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОСНОВ САХАРНЫХ СКУЛЬПТУР. С ПОМОЩЬЮ ДАННОЙ ТЕХНИКИ МОЖНО БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ ОБЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ДЛЯ ЭТОЙ ТЕХНИКИ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗОМАЛЬТ, ТАК КАК ЕГО ТЕМПЕРАТУРУ МОЖНО ДОЛГО ПОДДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКОЙ, И ОН НЕ БУДЕТ ЗАСАХАРИВАТЬСЯ

1. Подготовьте формы, которые будут определять заливаемый вами элемент: это могут быть силиконовые формы, формы или листы ПВХ, силиконовый коврик и жгуты, трубки итд. Главное, чтобы формы были устойчивы к нагреванию и были чистыми. Расположите формы удобно на столе.
2. Расплавьте изомальт. Для заливки больших деталей текстура изомальта должна быть похожа на текстуру темперированного шоколада. При заливке мелких деталей используйте более горячий изомальт. Аккуратно залейте изомальт в форму. Старайтесь лить равномерно и в одно место. Для получения полых фигуры, залейте изомальт в форму, оставьте на 5 минут и вылейте. Охлаждайте, равномерно переворачивая, под феном. При необходимости повторите.
3. Полностью охладите форму и достаньте деталь. Иногда нужно пройтись горелкой по детали, чтобы убрать пузырьки.

ВЫДУВАНИЕ

ТЕХНИКА "ВЫДУВАНИЕ" - ЭТО ТЕХНИКА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ СОЗДАЮТ ШАРЫ ИЗ КАРАМЕЛИ И ДЕТАЛИ ДЛЯ ФИГУР И ЦВЕТОВ. ВЫДУВАТЬ МОЖНО ДЕТАЛИ ЛЮБОЙ ФОРМЫ. ДЛЯ ВЫДУВАНИЯ ОПТИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫДУВНУЮ КАРАМЕЛЬ, ОДНАКО ДОПУСТИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ИЗОМАЛЬТ.

1. Подготовьте необходимые инструменты: помпу для карамели, вентилятор, ножницы, горелку. Вы можете использовать разъемные молды для изготовления деталей со сложными или точными формами (например, сферу). Подготовьте карамель. Разогрейте ее до мягкости, но не до текучести, и поместите под лампу.
2. Отрежьте небольшой кусок карамели и закрепите вокруг трубки помпы. Подготовьте кусок карамели, сделайте в нем углубление и вложите туда подогретую горелкой трубку помпы. Закрепите большой кусок вокруг трубки так, чтобы слой карамели на шаре был максимально равномерным.
3. Начинайте надувать шар помпой, постепенно охлаждая и придавая нужную форму. Полностью охладите деталь и снимите ее с трубки, нагрев медную трубку горелкой.

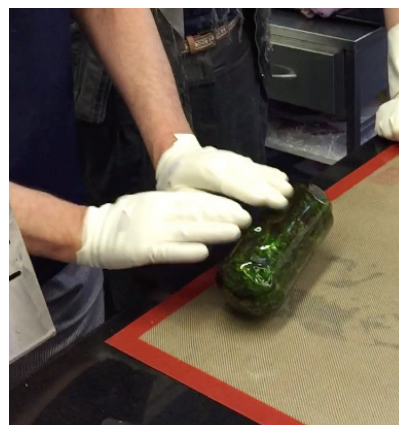
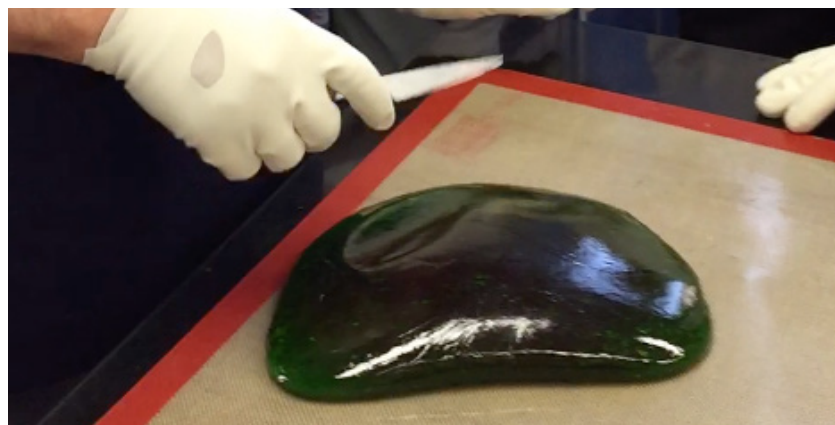

ВЫТЯГИВАНИЕ

ТЕХНИКА "ВЫТЯГИВАНИЕ" - ОСНОВНАЯ ТЕХНИКА ПРИ СОЗДАНИИ ЦВЕТОВ ИЗ КАРАМЕЛИ. ДЛЯ ЭТОЙ ТЕХНИКИ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АТЛАСНУЮ КАРАМЕЛЬ ИЛИ ИЗОМАЛТ. ЧАЩЕ ВСЕГО КАРАМЕЛЬ САТИНИРУЮТ ДЛЯ РАБОТЫ В ЭТОЙ ТЕХНИКЕ.

1. Для сатинирования карамели подготовьте очень горячую, но не жидкую карамель. Складывайте ее на силиконовой коврик, пока она растекается и липнет к коврику. Затем возьмите карамель в две руки и растяните, сложив пополам. Растяните в том же направлении, сложив, снова. Повторяйте, пока карамель не станет блестящей, светлой. С помощью этого движения вы насыщаете карамель воздухом, что делает ее перламутровой и непрозрачной.
2. Готовую сатинированную карамель оставьте под лампой на 10 минут для равномерного распределения пузырьков воздуха и получения ровного цвета.
3. Вытяните небольшой гребень из карамели и сформируйте нужную деталь. Это может быть лепесток, или любой другой элемент. Вы можете пользоваться металлическими палочками или другими инструментами для получения нужной формы. Подробнее это рассмотрено в следующей главе.

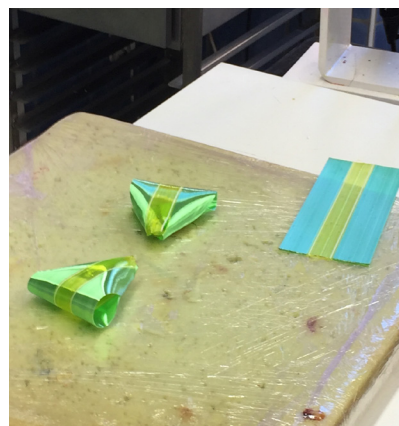
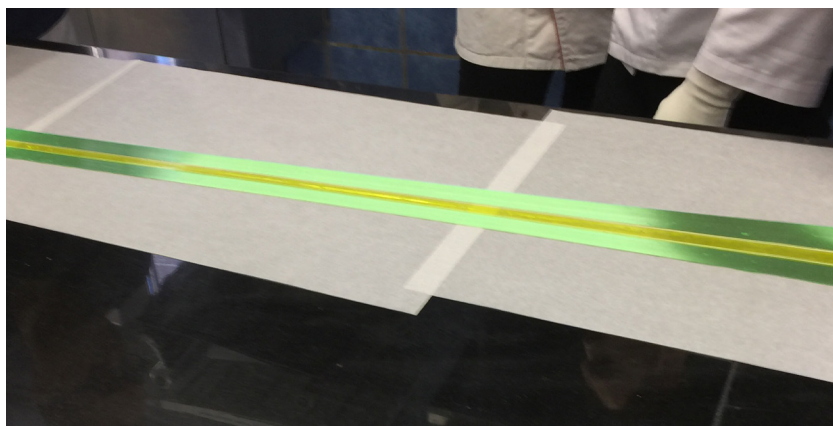

ЛЕНТЫ

ТЕХНИКА "ЛЕНТЫ" - ОДНА ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ТЕХНИК ПРИ РАБОТЕ С КАРАМЕЛЬЮ. ОНА ТРЕБУЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ МАСТЕРСТВА И ПОЭТОМУ ЯВЛЯЕТСЯ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ХОРОШЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ СКУЛЬПТУРЫ. ДЛЯ ЛЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ АТЛАСНУЮ КАРАМЕЛЬ.

1. Подготовьте карамель для создания ленты. Традиционно для ленты используют три цвета: сатиновый, прозрачный и цвет границы (белый/черный). Карамель должна быть мягкой, но не жидкой. Очень важно, чтобы карамель была нагрета равномерно.
2. Отрежьте ровные прямоугольные куски карамели и состыкуйте их друг с другом. Отрезайте карамель на весах, чтобы не ошибиться в пропорции. Растяните прямоугольник из разных цветов и сложите пополам, образуя полотно. Повторяйте растягивание и складывание, пока не получите частый узор из чередующихся полосок. Поддерживайте карамель теплой и подогревайте остывшие края горелкой, чтобы склеить их.
3. Используя скалки/палки, растяните ленту в длину, пока она не станет блестящей и тонкой. Положите ее на пергамент и нарежьте на равные куски.

ЦВЕТОВЫЕ УЗОРЫ ЛЕНТ

СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ ДЛЯ ЛЕНТ ОЧЕНЬ ВАЖНО. ЦВЕТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ МЯГКИМИ И ЯРКИМИ, ПРИГОТОВЛЕННЫМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕНСИВНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ. ЦВЕТА СМЕШИВАЮТ ИСПОЛЬЗУЯ КАРАМЕЛЬ, КОТОРАЯ НЕ БЫЛА ВЫТЯНУТА. НИЖЕ ПРИВОДЯТСЯ ПРИМЕРЫ ЦВЕТОВЫХ УЗОРОВ ЛЕНТ, ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНЯТЬ ИХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО РЕЗУЛЬТАТА.

РОК-Н-РОЛЛ ВИШНЕВЫЙ ЦВЕТ

Вытянутая карамель вишневого цвета

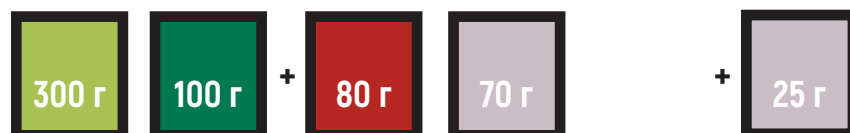
Невытянутая карамель красного цвета

Граница

Сформировать 4 жгута из тянутой карамели. Разрезать их пополам, сложить ребром друг к другу (8 полосок), затем разрезать и сложить снова (16), и снова (32). Из невытянутой карамели сделать 4 жгута, вытянуть, разрезать и сложить (8). Приклеить тонкий жгут черного цвета и жгут невытянутой карамели. Сложить два полотна, растянуть, сложить невытянутой карамелью внутрь и вытянуть ленту.

РОК-Н-РОЛЛ ИТАЛИЯ

Вытянутая карамель салатового цвета

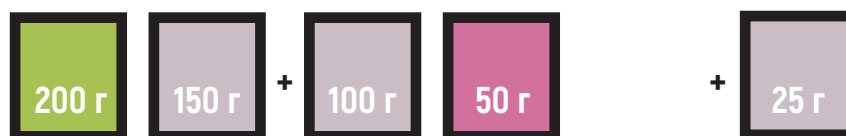
Невытянутая карамель красного цвета

Граница (белый с диоксидом титана)

Сформировать 4 жгута из тянутой карамели. Разрезать их пополам, сложить ребром друг к другу (8 полосок), затем разрезать и сложить снова (16), и снова (32). Из невытянутой карамели сделать 4 жгута, вытянуть, разрезать и сложить (8). Приклеить тонкий жгут белого цвета и жгут невытянутой карамели. Сложить два полотна, растянуть, сложить невытянутой карамелью внутрь и вытянуть ленту.

РЕГГИ БОЛОТНЫЙ ЦВЕТ

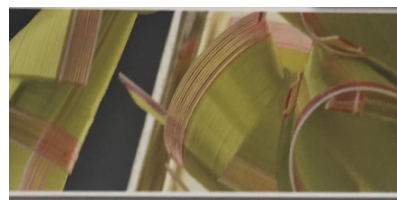

Вытянутая карамель яблочного цвета

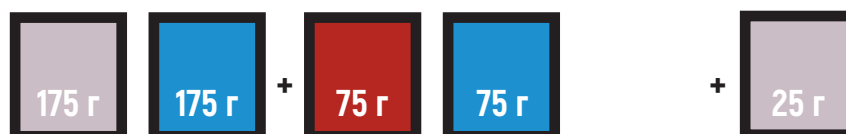
Невытянутая карамель розового цвета

Граница (белый с диоксидом титана)

Сформировать 4 жгута из тянутой карамели. Разрезать их пополам, сложить ребром друг к другу (8 полосок), затем разрезать и сложить снова (16), и снова (32). Из невытянутой карамели сделать 4 жгута, вытянуть, разрезать и сложить (8). Приклеить тонкий жгут белого цвета и жгут невытянутой карамели, сложить внутрь белым. Сложить два полотна, растянуть, сложить невытянутой карамелью наружу и вытянуть ленту.

ДЖАЗ ОКЕАН

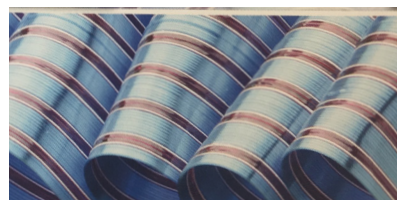

Вытянутая карамель голубого цвета

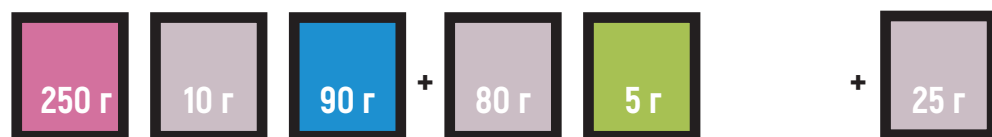
Невытянутая карамель лилового цвета

Граница (белый с диоксидом)

Сформировать 4 жгута из тянутой карамели. Растянуть, разрезать пополам и сложить. Добавить лиловый жгут, белый жгут и два лиловых. Растянуть, сложить лиловым в центр. Растянуть, сложить пополам, повторить еще два раза и вытянуть ленту.

ДЖАЗ СИЯНИЕ

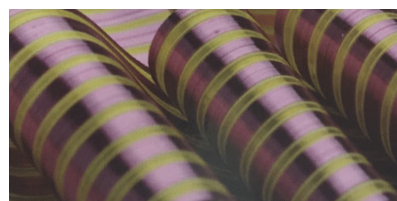

Вытянутая карамель цвета фуксии

Невытянутая карамель зеленого цвета

Граница (белый с диоксидом)

Сформировать 4 жгута из тянутой карамели. Растянуть, разрезать пополам и сложить. Добавить зеленый жгут, белый жгут и два зеленых. Растянуть, сложить зеленым в центр. Растянуть, сложить пополам, повторить еще два раза и вытянуть ленту.

АЭРОГРАФИЯ

АЭРОГРАФИЯ - ЭТО ПОКРАСКА МАТЕРИАЛА С ПОМОЩЬЮ АЭРОГРАФА. ЭЛЕМЕНТЫ АЭРОГРАФИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В САХАРНОЙ СКУЛЬПТУРЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ХОРОШО ПРОРИСОВАННЫХ ЭФФЕКТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ДЛЯ АЭРОГРАФИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ЖИДКИЕ ПИЩЕВЫЕ КРАСИТЕЛИ, КОТОРЫЕ НАНОСЯТ НА ПЛАСТИНУ ИЗ ПАСТИЛЛАЖА.

1. Для аэрографии очень важен хороший, профессиональный аэрограф с мощным компрессором (давление не менее 1 бар). Сопло будет определять равномерность и точность распыления. Для аэрографии используют специальные мелкодисперсные краски, однако тренироваться можно обычными пищевыми или даже акриловыми красителями.

2. Вырежьте из пастиллажа пластину нужной формы и отполируйте ее шкуркой до максимальной гладкости.

3. Для изображения сложных рисунков используют клейкую пленку, из которой вырезают детали, затем заклеивают нужные места на пластине и заполняют их краской. Важно давать каждому слою краски высыхать, чтобы рисунок получился четким и не смазанным. Акриловые краски сохнут быстрее, однако они не пищевые.

При помощи аэрографа можно добиваться градиентов и красивых переходов цвета, создавая объемные изображения, которые украсят вашу презентационную скульптуру.

РАБОТА С КРАСИТЕЛЯМИ

.....
ПРИ РАБОТЕ С КАРАМЕЛЬЮ ВАЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ КРА-
СИТЕЛИ, ВЫДЕРЖИВАЮЩИЕ ВЫСОКИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЯРКИХ
И ЖИВЫХ ЦВЕТОВ. ДЛЯ РАБОТЫ С КАРА-
МЕЛЬЮ ИСПОЛЗУЮТ ИНТЕНСИВНЫЕ
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ КРАСИТЕЛИ.
.....

1. Если вы используете сухие порошкообразные красители, разведите количество красителя, уместящееся на кончике ножа, в кофейной ложке воды. Не готовьте красители заранее, так как порошок может оседать на дне емкости. Добавьте разбавленный краситель в карамель или изомальт при температуре 120°C и продолжайте варку. Важно, чтобы краситель распределился в карамели равномерно, а вода испарилась.
2. Если вы используете гелевые красители, добавьте их при той же температуре. Гелевые красители не нужно разводить. Их также можно добавить в изомальт после варки, после того как вы вылили массу на стол для остывания. Это хороший способ, если нужно покрасить несколько цветов одновременно, сварив большое количество изомальта.
3. Если вы собираетесь вытягивать карамель, цвет, который вы красите, должен быть очень интенсивным. При вытягивании карамель светлеет и вы можете получить совсем не тот оттенок, на который рассчитывали.

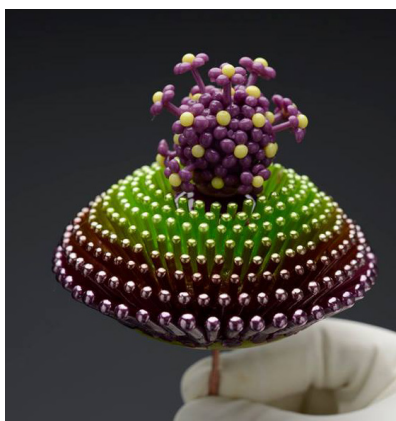
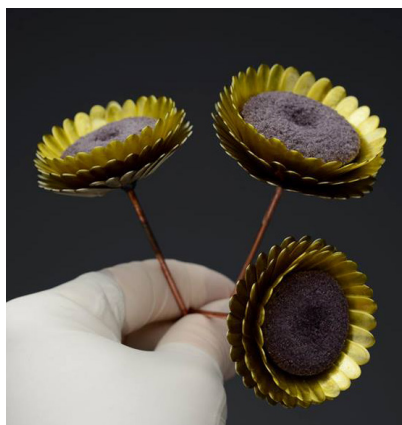

ЭЛЕМЕНТЫ СКУЛЬПТУР

Цветы
Ленты
Простые элементы
Сложные элементы

ЦВЕТЫ

ЦВЕТОК - ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ КОМПОЗИЦИИ, ПРИДАЮЩАЯ ЕЙ ЗАКОНЧЕННОСТЬ И ИЗЯЩНОСТЬ. ТОНКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЦВЕТКА ДЕМОНИСТРИРУЮТ МАСТЕРСТВО ИСПОЛНИТЕЛЯ КОМПОЗИЦИИ И ЦЕПЛЯЮТ ВЗГЛЯД ЗРИТЕЛЯ. СОЗДАНИЕ ПЫШНОГО ЦВЕТКА - ТРУДОЕМКИЙ И ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, ТРЕБУЮЩИЙ ДОСТАТОЧНО ОПЫТА И НАВЫКОВ.

Натуралистичный цветок - это попытка повторить природные ботанические формы в карамели. Примером такого цветка могут служить орхидеи или розы.

Фантазийный цветок - цветок, который не встречается в природе и создается фантазией художника из каких-либо определенных деталей; пример - морской цветок.

Цветок-фигура - это деталь, в которой соединены определенный предмет и элементы цветка, для придания композиции объема и креативности. Пример - цветок-редиска.

Разнообразие цветов ограничивается только вашей фантазией и выбранными инструментами. Рекомендуется начинать освоение с каких-то известных форм и схем сборки и потом адаптировать их под идеи вашей скульптуры и вашу фантазию.

СБОРКА ЦВЕТКА ИЗ КАРАМЕЛИ

Цветок собирают, начиная с основания лепестков к лепестку. При сборке цветка делают цветовые переходы, постепенно добавляя к окрашенной карамели карамель другого цвета. Чем плавнее переход, тем эффектнее будет смотреться градиент цветов на композиции. Цветок состоит из трех основных элементов: основания, лепестков и листьев/завершения.

1. ОСНОВАНИЕ ЦВЕТКА

Основание цветка чаще всего выдувают из карамели в виде небольшого шара. Основание должно быть легким, так как цветок крепится на композицию в последнюю очередь и должен быть как можно легче, чтобы не обломиться, однако стенки основания не должны быть чересчур тонкими, чтобы не деформироваться при нагреве во время присоединения лепестков.

Самые распространенные формы для основания это шар, плоская юла или вытянутая форма. Однако основанием также может служить какая-то самостоятельная деталь (например, корень редиски).

2. ЛЕПЕСТКИ

Лепестки создают из атласной карамели. Карамель сатируют на 65% предварительно, дают воздуху распределиться и сатируют до конца. Важно вытягивать карамель для каждого лепестка, чтобы добиться максимального блеска.

Чем холоднее будет карамель при вытягивании, тем сильнее будет блеск, однако вам придется прилагать больше усилий.

Лепестки изготавливают, вытягивая вручную, или используя инструменты, такие, как металлические палочки или кофейные ложки (обратную сторону), палочки для суши итд. В зависимости от выбранного инструмента можно получить разнообразные формы.

3. ЛИСТЬЯ

Цветок заканчивают, добавляя несколько крупных листьев, которые завершают композицию. Листья также прикрывают склейку лепестков, придавая цветку более аккуратный вид. Однако в некоторых случаях использование листьев не обязательно - например, если вы планируете поместить ленты вокруг пышного цветка.

1. РОЗА

Вылепить основание в форме выемки черного цвета. Заклеить его вокруг скотчем, внутри нанести пищевой лак и насыпать черный сахар.

Приклеивать лепестки, отрезая овальные детали от куска атласной карамели и сгибая их в трех местах. Сделать цветовой переход от розового к бордовому, постепенно добавляя его в зеленый цвет.

Сделать закрывающие лепестки больше остальных и загнутой наружу формы.

Охладить цветок и хранить в емкости с осушителем до использования в композиции.

2. ФАНТАЗИЙНЫЙ ЦВЕТОК

Выдуть основание в форме юлы.

Вытянуть розовые лепестки с помощью палочки и наклеить из по кругу.

Начиная с середины юлы наклеивать вытянутые с помощью кофейной ложки лепестки. Начать с коричневого цвета, постепенно добавлять к нему зеленый, закончив чистым зеленым в конце.

С помощью палочки делать острые лепестки, приклеивая их гроздьями по 10. Все концы грозди должны сходиться в одной точке.

Охладить цветок и хранить в емкости с осушителем до использования в композиции.

3. ОРХИДЕЯ

Подготовить белую и красную атласную карамель.

Вытянуть тычинки из красной карамели.

Протянуть тонкую полоску красного цвета вдоль белой карамели, вытянуть лепесток и сформировать, пока он не остыл. Повторить, пока не будет 6 лепестков.

Соединить лепестки и тычинки и поместить на зеленый стебель-палочку.

Охладить цветок и хранить в емкости с осушителем до использования в композиции.

4. ЦВЕТОК-ТОМАТ

Подготовить красную и зеленую карамель.

Выдуть шар в виде томата и прикрепить листья.

С помощью металлической палочки, вытягивать лепестки, обрывая их, чтобы образовался острый конец. Приклеить широкой частью под томат. Постепенно заменять зеленый на красный, осуществляя плавный переход цвета.

Охладить цветок и хранить в емкости с осушителем до использования в композиции.

ЛЕНТЫ

1. Подготовьте заранее ленты и нарежьте их на полоски одинаковой длины. Если в процессе нарезки лента треснет, не торопитесь выбрасывать испорченный элемент. Из остатков вы можете сделать загнутые элементы, которые пригодятся в процессе сборки.

2. Разогрейте одну полоску, держа уу под лампой. Старайтесь разогревать полоску равномерно, чтобы она гнулась ровно.

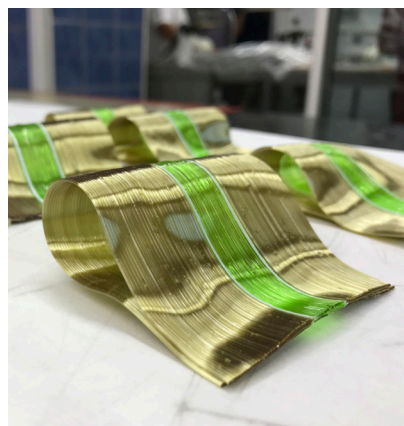
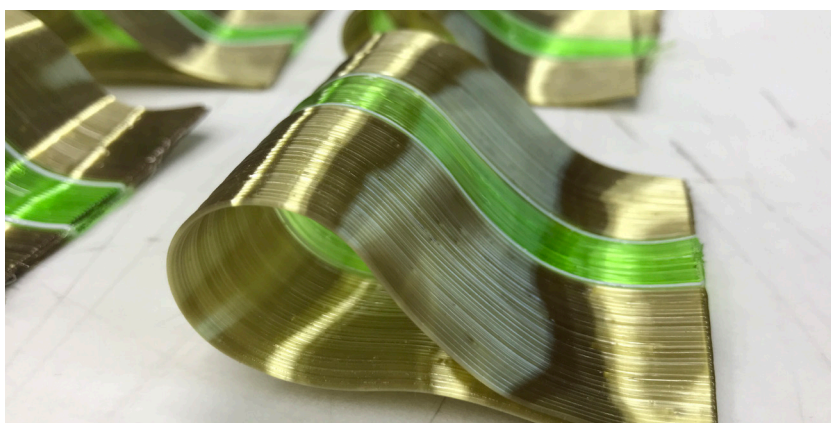
3. Как только вы добьетесь пластичного состояния ленты, начинайте плавно сгибать ее, формируя петлю. Ленты очень хрупкие, поэтому двигайте ее очень медленно и аккуратно. Старайтесь не нагревать ленту слишком сильно, чтобы у вас получилась упругая форма. Если лента будет слишком горячей, она будет выглядеть помятой.

4. Охладите деталь и отрежьте место стыка чуть чуть по диагонали горячим ножом. Это необходимо для сборки.

5. Повторите для всех полосок.

6. При сборке скульптуры используйте небольшой нагретый кусок изомальта вытянутой формы, чтобы прикрепить ленту на место. Монтируйте ленты в последнюю очередь.

Используя подготовленные заранее ленты можно складывать из них банты или загнутые элементы, которые будут являться эффектными деталями композиции. Ленту можно сложить в петли, спирали или даже бабочки (как на галстуке). Важно, чтобы формы детали были упругими и пышными.

ПРОСТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Простые элементы - это небольшие детали, придающие характер композиции. Их изготовление не трудоемко, но они формируют характер и наполненность композиции. Ниже разберем изготовление простых элементов на примере моркови.

1. Подготовьте атласную карамель оранжевого и зеленого цвета.

2. С помощью помпы выдуйте основание для моркови в виде вытянутого конуса. В процессе охлаждайте форму при помощи фена и катайте по металлическому столу, чтобы она получилась ровнее.

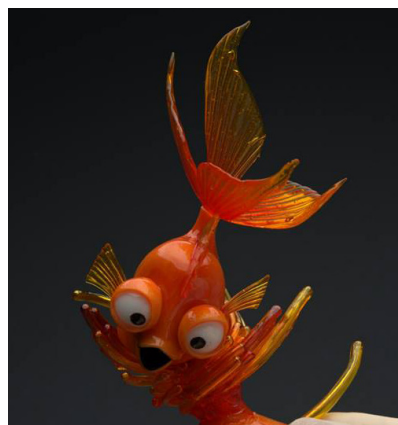
3. Снимите форму с металлической трубки, нагрев трубку. Загладьте конец морковки, охладите фигуру. Сделайте надрезы по длине моркови вдоль сечения.

4. Из зеленой карамели скатайте конус, сделайте надрезы вдоль, чтобы придать текстуру листа. Приклейте сверху к телу моркови.

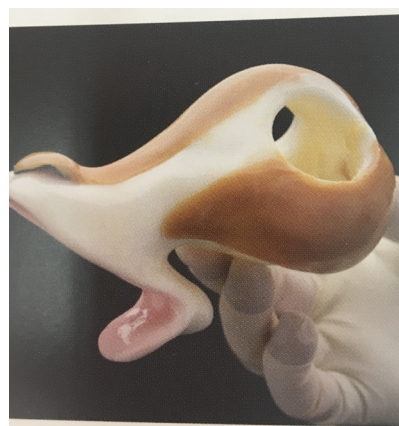
СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СКУЛЬПТУРЫ
- ЧАЩЕ ВСЕГО ГЕРОИ - СОСТОЯТ ИЗ
МНОЖЕСТВА ДЕТАЛЕЙ И ЯВЛЯЮТСЯ ЭФ-
ФЕКТНОЙ ЧАСТЬЮ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ
СКУЛЬПТУРЫ. ОДНАКО ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЗАНИМАЕТ ДОСТАТОЧНО МНОГО
ВРЕМЕНИ И ТРЕБУЕТ ВЫСОКОГО УРОВ-
НЯ МАСТЕРСТВА.

ЛЕПКА ГОЛОВЫ ГАЗЕЛИ

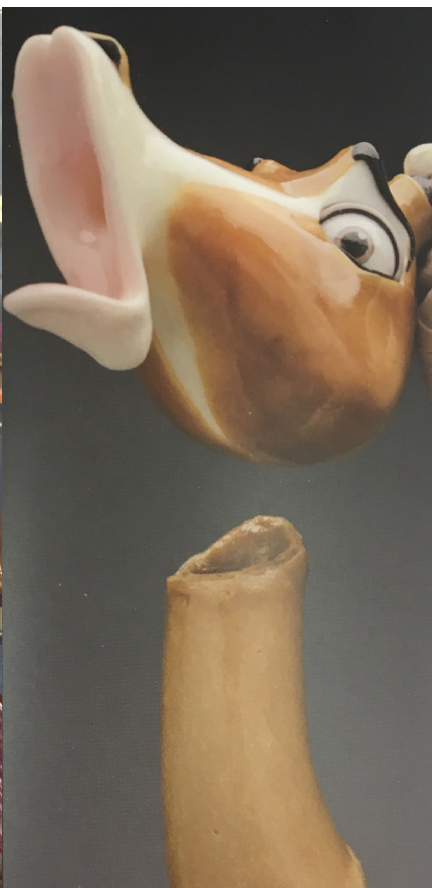
1. Подготовьте белую, розовую и золотистую выдувную карамель. Вытяните ее очень интенсивно. Для головы выдуйте шар из белой карамели. Вылепите белый полый цилиндр и прикрепите его к шару. Расплавляя карамель на месте стыка, легкими движениями заглаьте стык, чтобы переход был незаметным.
2. Вылепите челюсть из белой карамели и присоедините ее к цилиндру. Придайте нужную форму. Выложите внутрь челюсти розовую карамель и понемногу нагревая запатинируйте челюсть. Для этого, после непродолжительного нагрева участка легко прикасайтесь к нему с небольшим нажимом, чтобы карамель выпустила воздух и стала выглядеть блестящей, полированной.
4. Приклейте к задней части головы газели полусферу, заглаьте ее.

ЛЕПКА МОРДЫ ГАЗЕЛИ

1. Из двух небольших шариков сделать губы газели, загладить.
2. Сделать отверстия для глаз и приклеить полоску золотистой карамели на нос, сформировать кончик носа.
3. На щеки приклеить треугольники золотистого цвета и запатинировать. Добавить два шарика на щеки, чтобы сформировать треугольную голову. В отверстия для глаз наклеить полоски черной и серой карамели.
4. Для глаз: сделать два одинаковых шарика из белого изомальта, наклеить черный и коричневый круги, окунуть в прозрачный изомальт для блеска. Сделать черное и серое веко, вклеить в отверстия для глаз и наклеить веки и брови. Запатинировать.

ЛЕПКА КОРПУСА ГАЗЕЛИ

1. Из золотистой карамели сформировать конус в форме груди газели.
2. Приклейте голову к конусу, соблюдая наклон.
3. Запатинируйте стыки.
4. Наклейте тонкую белую полоску, изображающую шерсть на груди газели.

ЛЕПКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ (ЗУБОВ, ЯЗЫКА, УШЕЙ, РОГОВ)

1. Для ушей вырежьте по шаблону тонкие пластины золотого, белого и розового цвета и запатинируйте их между собой. Нагревая ухо под лампой, придайте ему форму.
2. Для языка вытяните полоску розовой карамели и вдавите ножом полоску по середине.
3. Для зубов из белого изомальта сформируйте вытянутый цилиндр и отрежьте небольшие кусочки, формируя плоский край.
4. Для рогов из черной атласной карамели сформируйте длинные конусы и под лампой придайте им форму.

СБОРКА ФИГУРЫ

1. К голове газели крепко прикрепите рога и запатинируйте стыки. Из золотой карамели сделайте жгут и прикрепите его к месту стыка, чтобы сделать кожу вокруг рогов.
2. Прикрепите уши, сглаживая стыки.
3. Прикрепите зубы и язык.

СБОРКА СКУЛЬПТУРЫ

Основание скульптуры
Правила сборки скульптуры
Колористика
Поиск идей и эскизы

ОСНОВАНИЕ СКУЛЬПТУРЫ

ШАР В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ

Основание в виде шара очень часто используется в композициях. Можно залить шар одного цвета, а можно создать цветовые переходы внутри.

Для одноцветного шара силиконовую форму сначала заливают прозрачным изомальтом, держат несколько минут и выливают. Затем в форму заливают изомальт нужного цвета. Слой прозрачного изомальта обеспечивает эффект сияния формы и глубины цвета.

Чтобы сделать шар с цветовыми переходами в шар до 1/2 заливают прозрачный изомальт. Затем заливают изомальт прозрачного цвета, а затем – непрозрачного. Чередуют несколько раз. В итоге внутри образуются красивые переходы, напоминающие вулкан. Изомальт для заливки в форму должен быть текстуры темперированного шоколада.

После того, как шар достают из формы, его патинируют.

ОСНОВАНИЕ ИЗ ФОРМЫ ПВХ

В качестве формы можно использовать клеенную форму, а также трубки из ПВХ.

Для того, чтобы залить форму, расплавленный изомальт заливают внутрь клеенной формы на 2/3, затем форму переворачивают, чтобы изомальт распределился равномерно. Через минуту изомальт выливают, оставляя тонкий слой на стенках внутри формы. Форму охлаждают, равномерно переворачивая перед феном, чтобы изомальт перестал стекать. Затем повторяют процесс еще 1-2 раза, в зависимости от желаемой толщины слоя. После застывания изомальта в последний раз форму полностью охлаждают, разрезают скотч и снимают ПВХ. Готовая фигура будет блестящей и не будет нуждаться в патинировании.

Трубки из ПВХ заливают жидким текучим изомальтом, разрезают после охлаждения тонким резак трубку и достают фигуру.

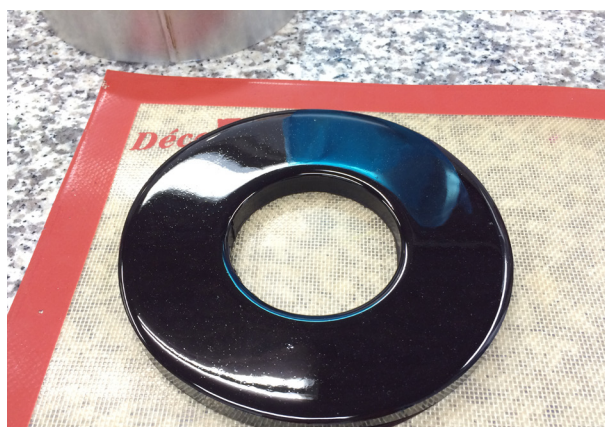
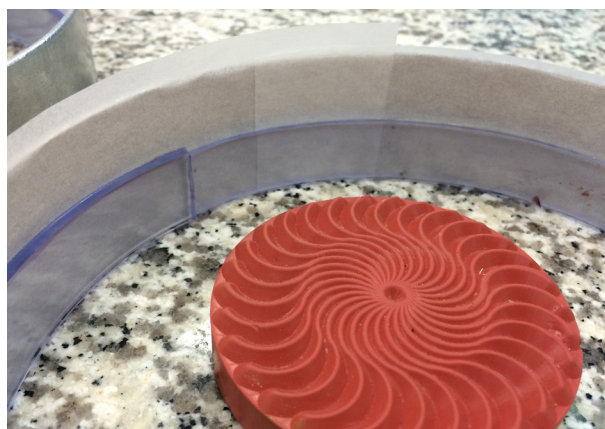
ОСНОВАНИЕ ИЗ СИЛИКОНОВОЙ ФОРМЫ

Для изготовления основания можно использовать силиконовые формы различного вида.

Принцип заливки форм похож на заливку одноцветного шара. После застывания изомальта его достают из формы и патинируют.

Силиконовые формы можно изготовить самостоятельно, используя любую мастер-форму.

При заливке формы ее можно нагреть, чтобы получить меньше пузырьков воздуха на готовой детали.

ОСНОВАНИЕ, ЗАЛИТОЕ В ОГРАНИЧИТЕЛИ

В качестве основания также можно использовать фигуру, залитую в ограничители.

На лист ПВХ выкладывают металлические рейки или силиконовые жгуты нужной формы и заливают в форму изомальт.

Важно лить изомальт равномерно, чтобы он затекал во все углы, и чтобы уровень изомальта на всей плоскости был одинаковым.

После вынимания изомальта из формы его можно нагреть под лампой и создать изгиб, который будет основанием композиции.

ПРАВИЛА СБОРКИ СКУЛЬПТУРЫ

ОБЪЕМЫ СКУЛЬПТУРЫ

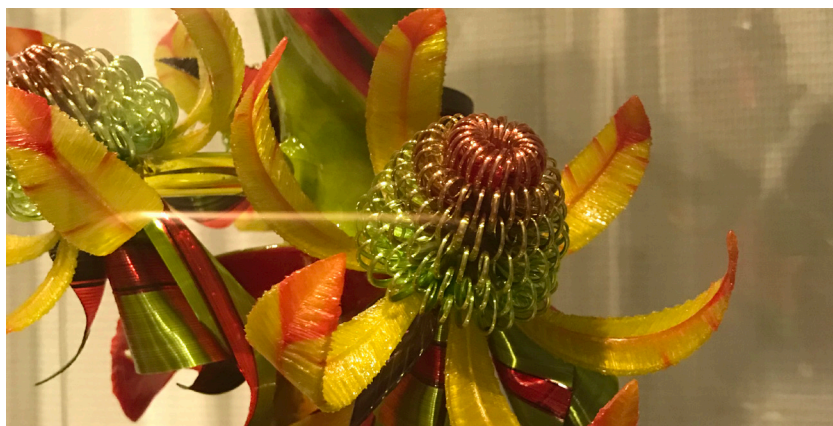
Презентационная скульптура должна выглядеть объемной и воздушной. Важно учитывать в композиции как формы, которые составляют детали композиции, так и воздух, который остается между ними.

Скульптура должна быть сбалансирована, чтобы оставаться устойчивой.

ДЕТАЛИ

Детали композиции должны быть выполнены аккуратно. Цветок, ленты и тонкие детали придадут композиции изящность и продемонстрируют высокое мастерство исполнителя. Композиция с тонкими деталями визуально выглядит сложнее.

КОЛОРИСТИКА

Цветовой баланс композиции играет критическое значение. Хорошие цвета могут визуально выделить композицию, подчеркнуть ее сильные стороны. Старайтесь использовать натуральные цвета, повторяющие природные объекты.

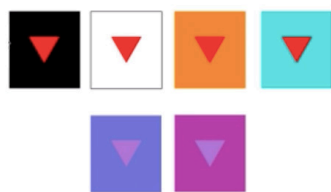

ПРАВИЛА СБОРКИ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ СКУЛЬПТУРЫ:

1. Скульптура традиционно должна содержать определенный набор элементов: основание, героя, цветок, банты и мелкие детали.
2. Перед сборкой скульптуры необходимо выработать план работы, расписать цвета, которые вы собираетесь использовать и продумать порядок работы.
3. Подготовьте все формы и инструменты, которые вам понадобятся во время работы, до ее начала.
4. Залейте все молды, соберите сложные элементы, сделайте тонкие детали. Перед сборкой выньте все детали из молдов, выложите на листы.
5. Начинайте сборку с основания, постепенно прикрепляя все более мелкие детали. В конце монтируйте цветок, ленту.
6. Когда композиция собрана приберите рабочее место. Остатки изомальта можно использовать повторно, а карамель при частом нагреве может засахариться, поэтому ее остатки не хранят.

КОЛОРИСТИКА

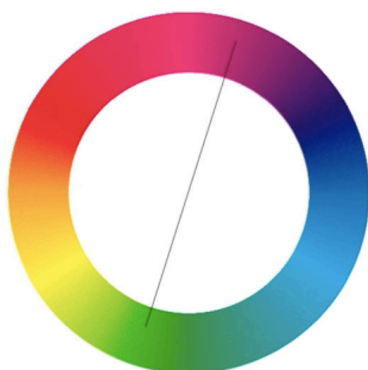

ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА

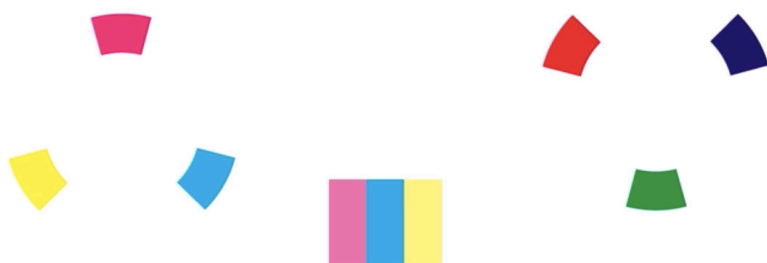
Восприятие цветов очень сильно зависит от цветовых сочетаний, которые вы подбираете. Один и тот же цвет может выглядеть агрессивно на одном фоне и блекло на другом. При подборе цветов следует руководствоваться правилами теории цвета.

Цвета условно делят на сегменты, которые составляют цветовой круг. Желтый, маджента и голубой называют первичными цветами, так как при их смешивании получают все остальные цвета. Смешав желтый и голубой, желтый и мадженту, мадженту и голубой, получают зеленый, красный и фиолетовый соответственно. Эти цвета называют вторичными. Смешав вторичные цвета, получают третичные. Кроме цвета, у краски также определяют тон (переход к белому и черному) и оттенок (переход к серому). Таким образом, каждый из цветов находится на очень конкретной позиции по отношению к другим цветам и их сочетания управляемы с точки зрения этих позиций. Существуют разные системы определения цветового круга: иногда первичными выступают другие цвета (например, синий, желтый и красный). Однако принципы подбора цветов остаются такими же.

Цветовой круг можно условно разделить пополам, от мадженты до зеленого. Оттенки справа называют холодными и они пассивны в своем выражении. Оттенки слева - теплые цвета, они выполняют активную роль в изображении.

Первичные и вторичные цвета образуют цветовые триады, которые являются устойчивыми цветовыми сочетаниями. Триады образуют сильный контраст, который привлекает много внимания.

Цвета, находящиеся напротив друг друга называют дополнительными. Дополнительные цвета хорошо сочетаются между собой и служат способом сделать цветовой акцент в работе.

ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ

При работе с цветами используют цветовые схемы. Это способ подобрать сочетания цветов, которые будут хорошо смотреться вместе, создавая определенный эффект.

Аналоговая цветовая схема строится на взаимодействии трех ближайших цветов цветового круга.

В монохромной схеме используются темный и светлые тона одного цветового оттенка.

Существуют также такие цветовые схемы, как конфликтующие цвета, разделенные дополнительными, квадратная схема или прямоугольная схема.

ПОИСК ИДЕЙ И ЭСКИЗЫ

Поиск идей и планирование - очень важный этап при создании скульптуры. Проанализируйте тему, на которую вам нужно создать композицию, постарайтесь найти работы других людей на данную тему. Ищите вдохновение в природных реалистичных формах, упрощая их, чтобы было возможно создать их из карамели. Комбинируйте идеи из разных скульптур, прорабатывая несколько вариантов эскизов.

ЭСКИЗ

Когда у вас есть идея композиции, нужно создать ее эскиз. Постарайтесь детально изучить различные изображения с разных ракурсов, распечатайте их, чтобы иметь перед глазами при работе. Нарисуйте несколько вариантов эскизов и выберите наиболее удачный. Не забывайте про баланс и композицию.

Выбранный эскиз можно проработать в натуральную величину. Это поможет оценить баланс, прикинуть размеры деталей.

ПОДБОР ФОРМ

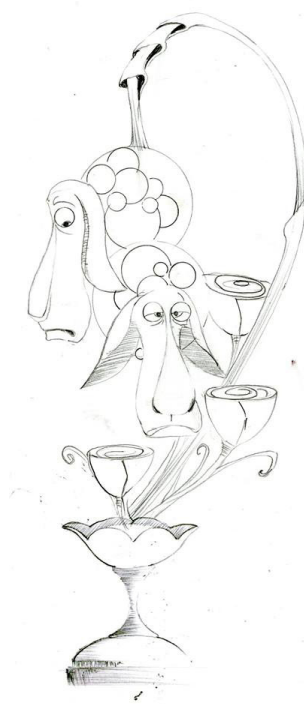
После создания эскиза нужно подобрать под него формы. Отталкивайтесь от имеющихся у вас в наличии форм, но при необходимости их можно сделать из ПВХ или силикона. Когда вы выработаете свой стиль, вы сможете использовать одни и те же формы в разных композициях в разных сочетаниях с разным визуальным эффектом.

ИСТОЧНИКИ ИДЕЙ

ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ

Ищите вдохновение в формах, которые встречаются в природе, копируя растения, животных или насекомых. Не обязательно копировать с точностью, иногда достаточно силуэта, напоминающего природный объект, чтобы его форма угадывалась и вашу идею прочитали. Можно переосмыслить природные формы в авангардном или рисованном стиле, однако нельзя пренебрегать гармонией и эстетичностью.

СЮЖЕТЫ

Сюжет книги или фильма, его герои также могут вдохновить вас на скульптуру. Стоит сделать сюжет узнаваемым, как за ним последует ассоциативный ряд, который усилит глубину вашей композиции и добавит больше смысла в идею.

ТРАДИЦИИ

Соединение идеи скульптуры с каким-либо традиционным праздником или событием также может являться для вас источником вдохновения. Например, можно привязать скульптуру к Новому году или Пасхе. Также можно использовать традиционные орнаменты или детали, чтобы обратиться к культуре какой-то страны и добавить новый смысл композиции.

КАТАЛОГ

Тематические работы
Эталоны карамельных скульптур - всемирно известные мастера

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

УМЕНИЕ ПРИВЯЗАТЬ СКУЛЬПТУРУ К КАКОЙ-ТО ТЕМЕ - ЭТО НЕОБХОДИМЫЙ НАВЫК, ТАК КАК КОНДИТЕР СОЗДАЕТ СВОИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ЗАКАЗУ К КАКОМУ-ЛИБО СОБЫТИЮ

РОМАНТИКА

Романтика - это часто встречающаяся тема при создании карамельных скульптур, так как они часто служат украшением таких событий, как свадьбы. Романтическая тема включает плавные линии, светлые цвета и множество цветов и изящных деталей.

СКАЗКИ

В сказках всегда интересен сюжет, поэтому они становятся темой для карамельных скульптур. В таких скульптурах много внимания уделяется героям, их эмоциям, проработке деталей.

САД

Природа часто дает вдохновение для создателей карамельных скульптур. В теме природы важны натуральные, правдоподобные цвета и формы, копирующие растения и животных.

Тема природы всегда очень удачна, так как природные сочетания цветов и форм натуральны и сбалансированы.

ЭТАЛОНЫ КАРАМЕЛЬНЫХ СКУЛЬПТУР

EMMANUEL FARCONE

ZHOU YI

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ МАСТЕРА

ANDRE SANDINSON

DAVIDE MALAZIA

STEPHANE KLEIN

