

УДК 746
ББК 37.248
Ж 86

В оформлении книги использованы работы авторов.
Также в оформлении книги использованы иллюстрации по лицензии от

lori.ru:

Corwin, Elena Somerton, RedTC, Виктория Катянова, Вячеслав Плясенко, Дмитрий Брусков, Дмитрий Неумоин, Заноза-Ру, Зацепилова Наталья, Игорь Долгов, Ирина Солошенко, Истомина Елена, Михаил Карташов, Николай Коржов, Оксана Ковач, Ольга Вьюшкова, Руслан Кудрин, СВЕТЛАНА ЕВДОКИМОВА

Shutterstock.com:

Africa Studio, Anest, Basov Mikhail, Crepesoles, Dancing Fish, Daria Minaeva, Eugenia Struk, Gavran333, Gayvoronskaya_Yana, Gertan, Ingrid Maasik, ivancreative, Jen Bray Photography, Jiri Hera, Kalavati, Kanjane Chaisin, kavrings, Kellis, Khanukaeva Yulia, KKulikov, Laborant, Lipskiy, Marie C Fields, Mega Pixel, Nordling, nostalgic, Olesia Bilkei, Olga Manukyan, Olga_Anourina, Ortis, Rafa Irusta, severija, Slavikbig, SunCity, SUPACHART, Svetlana Larina, Tatiana Kostenko, Tatik22, Teodora_D, Vladimir L., VlarVix, vvoe

Жукова, Ирина Анатольевна.

Ж 86

Ручная вышивка : самый полный и понятный самоучитель / Ирина Жукова, Наталья Снытко. — Москва : Эксмо, 2014. — 96 с. : ил.

ISBN 978-5-699-73140-4

Представляем вниманию начинающих рукодельниц превосходно подготовленный самоучитель по ручной вышивке, в котором собраны ее самые популярные техники: вышивка лентами, крестом, гладью, бисером, хардангер, вышивка в технике ришелье и другие. На страницах книги вы найдете всю необходимую информацию о материалах и инструментах, основных видах стежков, швов и элементов, а также рекомендации по уходу за вышитыми изделиями. Следуя ярким пошаговым фотографиям, максимально подробным описаниям выполнения каждого этапа работы и ценным советам настоящих профессионалов, вы с легкостью освоите каждую из представленных здесь техник и сможете украсить вышивкой любое изделие или создать прекрасное панно!

УДК 746
ББК 37.248

ISBN 978-5-699-73140-4

© 000 «Айдиономикс», оригинал-макет, текст, 2014
© Оформление. 000 «Издательство «Эксмо», 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИЗ ИСТОРИИ ВЫШИВКИ	4
ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ	6
Материалы и инструменты	7
Основные стежки	16
Создание цветов из лент	22
Мастер-класс «Картина „Ирисы“»	30
ВЫШИВКА НИТКАМИ	34
Материалы и инструменты	35
Перевод рисунка на ткань	37
Закрепление нити на ткани	38
Простые швы	40
Вышивка гладью	50
Накладные сетки	60
Вышивка в технике ришелье	61
Вышивка крестом	64
Строчевая (или сквозная) вышивка	80
Хардангер	84
Уход за вышитыми вещами	85
ДРУГИЕ ВИДЫ ВЫШИВКИ	86
Вышивка бисером	87
Закрепление бусин на ткани	88
Закрепление стекляруса	90
Закрепление пайеток	91
Золотое шитье	93
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	94

ИЗ ИСТОРИИ ВЫШИВКИ

Издавна люди стремились украшать свою одежду, делая ее привлекательной и необычной. Еще с тех времен и существует излюбленное всеми женщинами искусство вышивки. Оно прошло долгий путь развития, совершенствуясь на протяжении многих веков для украшения женских и мужских нарядов, столового и постельного белья, рушников, скатертей, салфеток и прочего.

Вышивка очень популярна. Когда-то она возникла из сложной символики, имевшей магическое и обереговое значение (обереги). Вышивка определяла сословную принадлежность, выделяла этнические особенности. Однако со временем она превратилась в изысканное украшение. Существует огромное количество ее разновидностей, традиционно каждая из них выполняется различными нитками: шерстяными, хлопчатобумажными, шелковыми, синтетическими.

Сегодня вышивка является видом декоративно-прикладного искусства, который заключается в орнаментальном или сюжетном украшении различных тканей. Современная мода приветствует вышивку в качестве декоративного и изящного элемента, украшающего одежду. Техника и орнаменты, передававшиеся из поколения в поколение, все еще актуальны.

Возможно, данная книга не в состоянии вместить огромное количество приемов вышивания, знания, накопленные веками. Однако мы надеемся, что нам удастся заинтересовать начинающих вышивальщиц и помочь им начать создавать собственные работы. В любом случае, занятие вышиванием доставит массу удовольствия и положительных эмоций.

Несколько интересных фактов из истории вышивки

- В китайских шелковых вышивках, относящихся к VII–V вв. до н. э. и дошедших до наших времен, использовали не только шелк-сырец, золотые и серебряные нити, но и человеческий волос.
- Первые иглы изготавливались из дерева, рыбьих костей, щетины.
- Одним из ценнейших трофеев Александра Македонского в победе над царем Дарием III был шатер, вышитый роскошными шелковыми узорами. Полководец был покорен тонкой работой кипрских мастериц и приказал им изготовить для себя не менее роскошный плащ.
- Книга Исхода — одна из самых древних книг Священного писания — рассказывает про льняной занавес, вышитый пунцовыми херувимами, который отделял от любопытных взоров Святую Святых.
- Белая гладь (бродери) — вышивка белыми нитями по белой ткани — появилась в Саксонии и очень долго оставалась достоянием только этих мест. Со временем она стала известной и популярной во

многих странах мира. В России центром вышивки белой гладью стало село Мстёра.

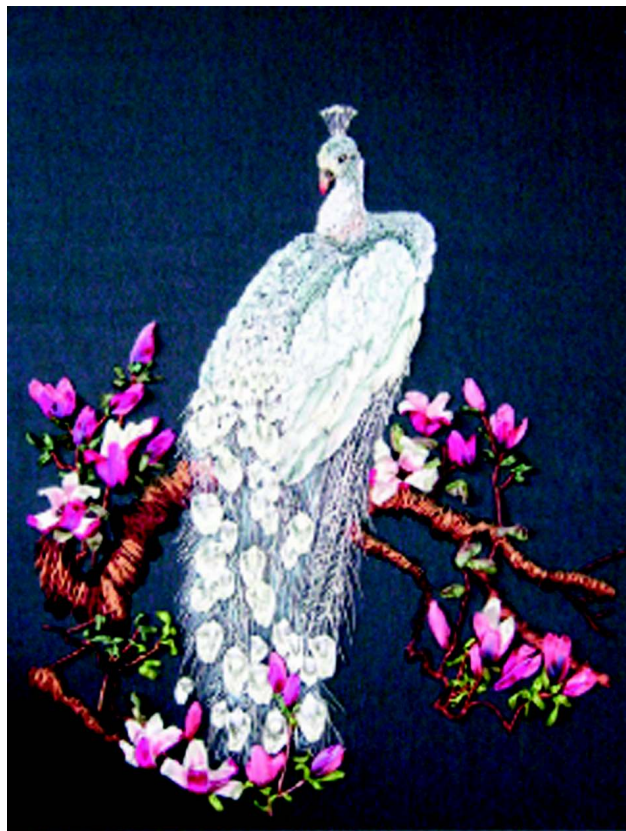
- С XIII в. в России широко распространяется особая, отличная от других техник, вышивка по продернутым ниткам в полотне, или более известная сейчас мережка. Со временем она стала популярной за пределами страны и долгое время называлась русской мережкой.
- Одна из самых первых школ, где девушек обучали техникам вышивки золотом и серебром, шелком и бархатом, появилась в Киеве, в Андреевском монастыре, благодаря княгине Анне (Янке), сестре великого князя Владимира Мономаха.
- Появлению вышивки бисером и стеклярусом мы обязаны венецианским мастерам. Они издревле совершенствовали производство стекла и долгое время хранили процесс изготовления бисера и стекляруса в строжайшем секрете.
- После того как появилось книгопечатание, на свет стали выходить специальные альбомы с узорами для вышивки. Первый такой сборник издал в Кёльне Пётр Квинти в 1527 г.
- На Руси несколько веков тому назад семи-восьмилетнюю девочку освобождали от всех домашних забот и сажали готовить приданое. В шестнадцать лет ей уже следовало быть замужем. Приданое должно было состоять не только из праздничной и повседневной одежды для себя (не менее трех нарядов), нескольких скатертей, подзоров, покрывал, полотенец, нарядов для просватания, на первый и последний день свадьбы, для воскресных выходов в церковь. Кроме того, следовало приготовить для будущего мужа семь рубаш и семь портков. Размеры подбирались приблизительно, потому что не только мужа, но и жениха в то время у девушки еще не было. Помимо этого, специально в качестве свадебного подарка родным жениха и почетным гостям, готовились красочно вышитые рушники. Чтобы узнать, трудолюбива и умела ли будущая жена, в доме невесты перед свадьбой организовывали смотрины приданого девушки. Если оно было многочисленным, разнообразным и очень красивым, считалось, что невеста мастеровитая и трудолюбивая. На женских и мужских рубашках обязательно должна была присутствовать вышивка на манжетах, на плечах, по низу рубахи и по вырезу горловины, чтобы к телу не проникли хвори.
- В русском костюме существовали узоры-сигналы. По вышитым на женском фартуке рисункам можно было узнать о женщине, замужем ли она, сколько у нее детей. Если в узоре на плече рубахи невесты было вышито больше крестиков (а крестик считался мужским знаком), значит сватовство девице по нраву, ну а если больше ромбов — идет она замуж только выполняя волю батюшки.

Для вышивки лентами можно использовать шелковые, атласные, синтетические, органзовые и другие ленты. Так можно украсить любые предметы одежды, аксессуары, предметы интерьера.

Зародилось это искусство в далекие времена в Китае, когда там началось производство шелка. О появлении этого материала существует красивая легенда. Однажды жена великого императора Хуа-Цзы прогуливалась по парку и наткнулась на коконы тутового шелкопряда. Бабочки очень заинтересовали ее, но еще больше поразили нити, из которых сама природа создала их удивительное убежище. Императрица не побоялась взять коконы, раскрутить их тончайшие волокна и проверить на прочность получившуюся нить. Она тут же приказала собрать как можно больше подобных творений природы, чтобы попробовать соткать из них полотно. Некоторое время спустя императрицу Си-Лин-Чи в народе прозвали «богиней шелковых червей», а Китай стал крупнейшим поставщиком шелковых тканей и лент за пределы своих границ. Из сотканых императрицей нитей получилось полотно небывалой красоты, легкости и прочности. Его называли шелком. Еще долгое время китайцы хранили в секрете способ изготовления этой удивительной ткани, но нет ничего вечного, и тайна раскрылась. Однако произвести шелк такого же качества еще долго никому не удавалось. Даже несмотря на то, что вскоре появилась схожая по характеристикам ткань из бомбоцины (нитей, добытых из кокона дикого шелковичного червя), китайский шелк все так же стоил целое состояние, и приобрести его могли лишь очень богатые люди, правители и знать. Но даже они не могли носить наряды из шелка каждый день, зато с удовольствием пользовались одеждой, украшенной вышивкой шелковыми лентами. Обычно это были платья, предназначенные для торжественных церемоний, обрядов и торжеств. Еще долгое время вышивка шелковыми лентами была прерогативой очень узкого круга людей.

В середине XIV в. в Италии решили заняться выращиванием тутового шелкопряда, и довольно успешно: климат подходил как нельзя лучше для этих целей. С этого момента вышивка лентами становится общедоступным видом рукоделия, и сами ленты получают широкое распространение. Теперь ими могли подвязывать тяжелые портьеры в богатых домах, декорировать интерьеры, создавать картины и украшать мебель.

Спустя век искусство производства шелка дошло до Франции и под крылом Людовика XIV стало расти, расширяться. Франция превратилась во всемирный центр по производству шелковых лент, который рос и развивался на протяжении нескольких веков. Лентами в те времена украшалось буквально все, даже обувь, что уж говорить о платьях и прическах. А самыми модными подарками в конце XVII в. были милые безделушки, созданные из лент своими руками. Все и вся легкомысленно погружалось в легкий стиль рококо. Чуть позже, в XVIII в., искусство украшать вещи приобрело более

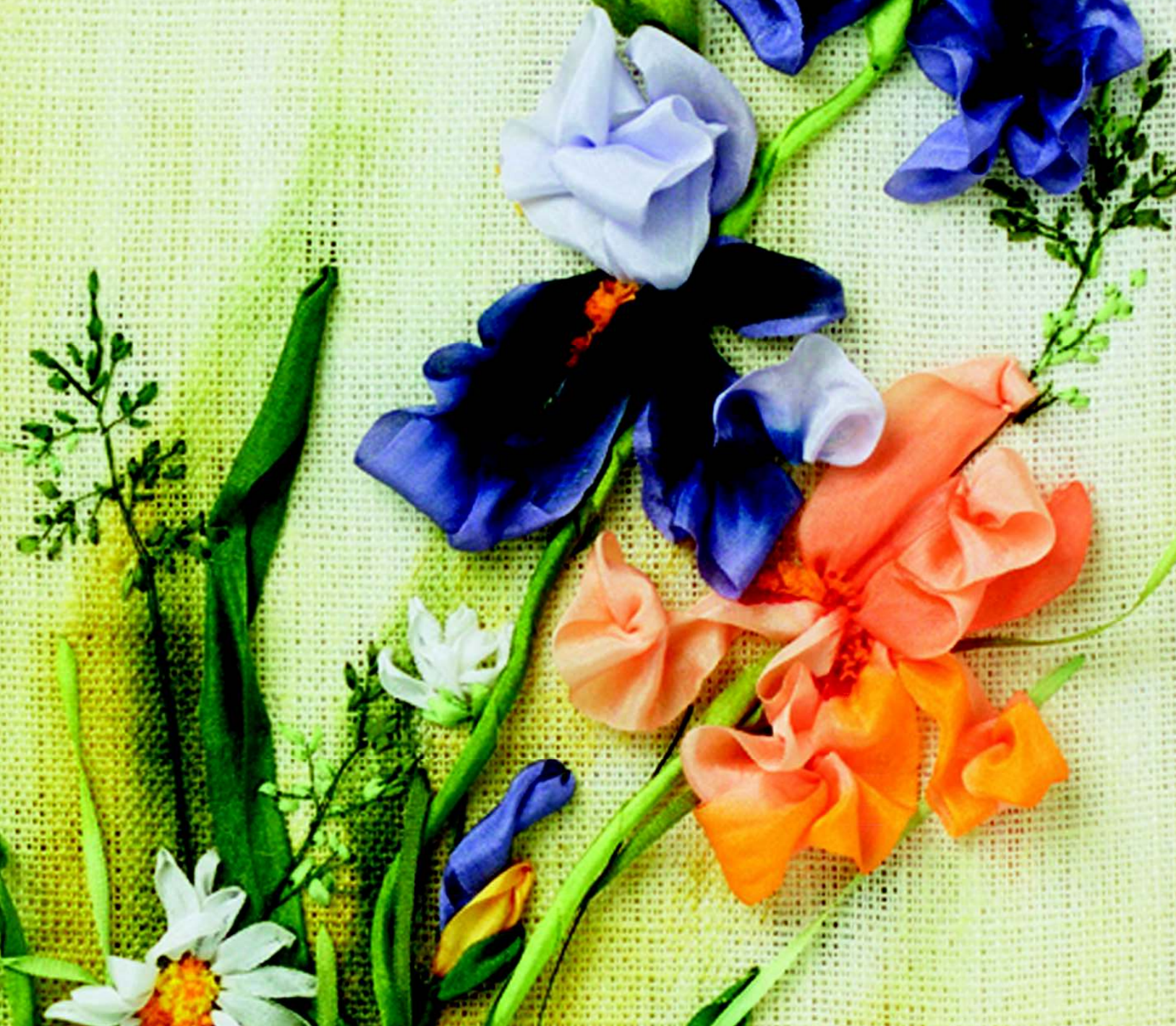

знакомый нам вид: теперь ленты не просто нашивали, из них стали вырисовывать узоры «а ля рококо». Такое искусство просто взорвало массы, его популярность стала расти со скоростью света: создавались специальные мастерские, где рождались шедевры, сохранившиеся до наших дней и являющиеся эталонами.

Постепенно популярность вышивки лентами вышла за пределы Франции, обосновавшись сначала в Европе, а затем и в Америке. Узорами из лент украшалось все, что только можно: шляпки, зонтики, домашняя утварь, постельное белье и прочее.

Вплоть до начала XX в. вышивка была очень востребована среди всех слоев населения земного шара. Но Вторая мировая война внесла коррективы не только в жизнь общества, но и в искусство. Теперь перестали цениться легкие и воздушные барышни с их нежными шелковыми платочками и прохладными белыми ручками. Вышивка лентами ушла в небытие. Женщины стали минималистками, которым было чуждо все, что раньше так ценилось, и только спустя почти век вышивка лентами снова начинает постепенно завоевывать мир: появляются платья и аксессуары, украшенные нежными, воздушными узорами, снова модницы вспоминают о том, что женственность — главная черта любой дамы, и ее надо подчеркивать. Сделать это можно, например, с помощью тонкой, изящной и очень красивой шелковой ленты, которой будет стянута прическа или украшена элегантная сумочка. Не за горами то время, когда вышивка лентами снова обретет былую славу.

Наталья Снытко, Ирина Жукова

ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Иглы

Для вышивки лентами следует иметь достаточное количество игл, чтобы одновременно работать с несколькими цветами лент. Должно быть не менее пяти игл основных размеров и как минимум три иглы для узких лент. Размеры обозначаются номерами: чем он больше, тем игла тоньше и меньше. Для работы с лентами нужны иглы с широким ушком, а их острие в зависимости от основы вышивки может быть либо заостренным, либо тупым.

Покажем все необходимые иглы и их использование. Самая нужная из них — гобеленовая острая (синель) № 18 и 16. Она подходит для вышивки на льне, хлопковых тканях, шелке, тафте, бархате и всех синтетических тканях, в том числе на габардине. К этой игле хорошо подходят шелковые ленты шириной 7 мм и более, атласные и ленты из органди. Для лент шириной 4, 3, 2, 1 мм лучше подойдет игла гобеленовая острая № 22 и 24. Иглы с тупым концом № 22, 18 и 16 понадобятся при работе на трикотажной основе или на вязаных изделиях, так как тупой конец не расщепляет волокна. Хорошо иметь и длинную кукольную иглу, гобеленовую острую № 14, бисерную, а также набор игл для ручного шитья.

Пяльцы и рама

Для работы с лентами больше всего подходят рамы для вышивки и деревянные пяльцы с винтом, так как ткань всегда должна быть хорошо натянута. Рамы для вышивки бывают разными: напольными, настольными со струбиной, универсальными с двумя рамами, которые будут необходимы при работе над картиной. Ценность и удобство рамы в том, что весь узор находится перед глазами и не нужно деформировать края вышивки, перегибая их пальцами. Каждая рукодельница выбирает именно то, что больше всего подходит ей. Так, дере-

вянные пяльцы ценятся своей долговечностью и возможностью регулирования натяжения в зависимости от типа ткани.

Пяльцы

Рама для вышивания

Приспособления

При работе с атласными лентами могут понадобиться маленькие плоскогубцы и шило. Эти инструменты просто необходимы для вышивки на плотных основах

или создания сложных узоров с широкими лентами, когда нужно провести иглу сквозь несколько ленточных слоев и основу.

Плоскогубцы

Шило

Копировальная бумага, калька, текстильный маркер, мел, белый карандаш — вот необходимые инструменты для переноса схемы или рисунка на основу.

Исчезающий маркер по ткани

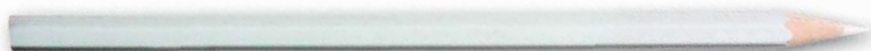

Калька

Мелки белые

Белый карандаш

Для создания выразительной и уникальной работы под рукой всегда должны быть текстильные краски (акриловые или на водной основе — для шелка).

Акриловые краски

Палитра может быть самая простая, пластмассовая, или хорошая керамическая.

Палитра

Необходимо иметь небольшие тонкие острые ножницы. В идеале это специальные ножницы для рукоделия. Но и обычные портновские также подойдут.

Ножницы

Для работы с текстильными красками нужны следующие кисти: № 6 и 3 круглые синтетические, № 9 плоская, из щетины. В принципе, для начала вполне хватит этого набора кистей, главное — каждый раз мыть их после использования, так как акриловая краска очень быстро высыхает и портит их.

Кисти

При работе с красками нужны фен бытовой и пульверизатор.

Фен

Пульверизатор

Ткани, основы для вышивки

Конечно же, вышивать лентами можно на любой ткани, и ее выбор зависит только от вашего желания. Однако лучше использовать натуральные материалы: лен, шелк и сочетание шелка с хлопком. Лен является прекрасной основой для вышивки и подходит для всех типов ленточек, раскрывая всю их прелесть. В настоящее время рынок предлагает большое его разнообразие: в чистом виде либо с добавлением других волокон — но в любом случае этот материал остается универсальным для вышивки всеми видами лент, с предварительным окрашиванием основы или без.

Шелковыми лентами можно вышивать на любой ткани, включая шелк, шелк-хлопок, лен, дамаст, бархат, ситец, габардин, шерсть, вязаное полотно, креп-атлас (изнанка) и другие.

Атласными лентами предпочтительнее вышивать на льне, габардине, шерсти, креп-атласе (изнанка), тафте, бархате.

Нитки

Для соединения элементов вышивки, закрепления ленты на изнанке, выполнения потайных стежков нам понадобится в первую очередь приобрести армированные швейные нитки 35ЛЛ (35ЛХ) белого, серого, черного, охристо-зеленого, красного, голубого и коричневого цветов. Это универсальные оттенки, которые подходят для большинства работ. Почему конкретно армированные швейные нитки 35ЛЛ (35ЛХ)? Да потому что именно они позволяют затягивать закрепительные стежки на изнанку так, что их не видно на лицевой стороне. Эти нити также прекрасно перетягивают атласную ленту и предотвращают ее осыпание.

Крученые хлопчатобумажные нитки, чаще всего мулине, используют для вышивки второго плана: элементы в технике гладь, рококо, ришелье и др. Для обогащения вышивки деталями можно использовать и другие типы ниток, такие как шерсть, вискоза, шелк, перле, тесьма, ленточная пряжа, тонкие кожаные ремешки, сутаж.

Тесьма, кружево, бисер, кисточки

Такие элементы декора, как тесьма, кружево, бисер, кисточки, при правильном использовании бесспорно обогатят вышивку. Кисти прекрасно подойдут для украшения подушек, сумочек, чехольчиков для очков, елочных игрушек — всего того, что будет вызывать нотку романтичности и ностальгии. Их можно приобрести в любом магазине или сделать самим, что не составит особого труда. Выбор будет зависеть от того, какой результат мы хотим получить и насколько роскошной должна быть работа.

Бисер придает изделию блеск и роскошный вид благодаря игре света на нем. Он может быть разным, а значит, можно добиться разных эффектов. Так, микро-бисер хорош в сердцевине цветка, прозрачный матовый бисер можно использовать для тычинок, для ягод, при вышивке насекомых. Следует руководствоваться следующим правилом: использовать дополнительные элементы лучше меньше, чем больше, дабы работа не выглядела, как витрина магазина, переполненная различными товарами.

Кружево — прекрасный элемент декора, который дополнит вышивку фоновыми акцентами. Можно использовать кружево как ручной работы, так и промышленного производства. Прекрасно смотрятся отдельные кружевные элементы в виде растительного узора, имитирующие вышивку ришелье.

Рисунки на ткани, пришивные элементы

Великолепным решением для тех, кто не умеет рисовать, будет использование рисунков на ткани — принтов. В основной своей массе на рынке представлена печать на габардине. Это достаточно универсальная ткань, подходящая под все типы лент. Конечно, неизменно лучшего качества будет вышивка на натуральных тканях. Печать на хлопке, льне или шелке также можно найти в продаже, но будьте готовы к тому, что такие принты на порядок дороже. Печать на ткани придется как нельзя лучше и позволит создать собственную картину. Расшить можно все или отдельные части рисунка, оставив фоном некоторые элементы по вкусу.

Пришивные элементы могут быть выполнены в виде корзиночек, кувшинчиков, горшочков, куда можно «поставить» вышитые цветы, также это могут быть различные насекомые из металла, пластика, дерева или соленого теста, готовые тычинки на нитях и многое другое.

Все эти дополнительные аксессуары украшают вышивку лентами и придают ей особую изысканность и совершенство.

