

школа рукоделия

Каминская Е. А.

*Вышитые
картины*

РИПОД
КЛАССИК

Москва, 2011

УДК 746
ББК 37.248
К18

Каминская, Е. А.

К18 Вышитые картины / Е. А. Каминская. — М. : РИПОЛ классик, 2011. — 256 с. : ил. — (Школа рукоделия).

ISBN 978-5-386-03166-4

Творчество помогает нам обнаружить скрытые способности, отрешиться на время от будничных проблем, а самое главное — создавать удивительные вещи, которые разнообразят нашу жизнь и делают ее ярче и богаче. Безусловно, все это можно сказать и о создании вышитых картин. Причем, если вы не ощущаете в себе таланта к рисованию, ничего страшного — всегда можно воспользоваться готовыми схемами или репродукциями полотен признанных мастеров живописи. Мы же предлагаем вам познакомиться с основными техниками и принципами создания таких картин.

УДК 746
ББК 37.248

ISBN 978-5-386-03166-4

© ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2010

Введение

Вышивка — это техника, с помощью которой можно украсить самые разнообразные изделия из различных материалов, придав им совершенно новый вид. Зачастую вышивка дополняет набивной или вытканый узор на ткани, выделяет или отдельные его детали, или весь контур рисунка. Однако чаще всего она самостоятельно украшает однотонную ткань.

Если вышивание картины — новое для вас занятие, то начать работу лучше 1 цветом. Тренировка важна в любом деле, и вышивка не является исключением. Для начала попробуйте прошить несколько рядов на черновом кусочке ткани.

Тем не менее вышивка высоко ценилась во все времена не только за это, а за еще одно ее качество: с помощью иглы и ниток можно создать вышитую картину. Занятие это хотя и не очень сложное, но весьма кропотливое, требующее определенного объема знаний, достаточного количества времени и терпения. Кроме того, это очень интересное за-

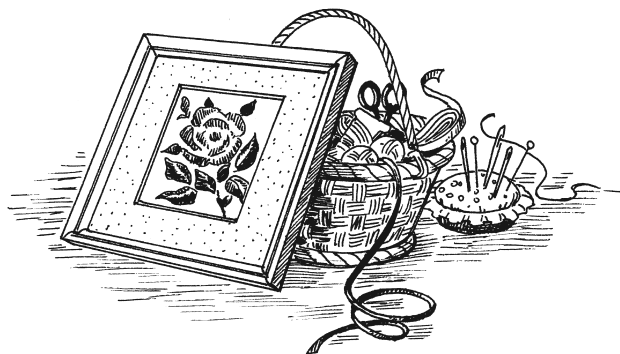
нятие, которое принесет вам радость и отвлечет от повседневных забот.

Помимо всего прочего, увлечение данным видом творчества позволит вам больше не ломать голову над тем, что подарить родным, близким, коллегам по работе, ведь для каждого случая можно подобрать подходящий сюжет и воплотить его на полотне.

Создание картин — творческий процесс, безусловно, требующий вдохновения, однако одного желания вышить шедевр все-таки недостаточно, необходим определенный минимум знаний, о котором мы и поговорим на страницах нашей книги.

История создания вышитых картин

Истоки занятия человека вышивкой уходят так глубоко в прошлое, что сейчас уже нельзя точно ответить на вопрос, когда же именно зародилось это искусство. Скорее всего, человек начал вышивать в эпоху становления первобытной культуры, в те времена, когда он сделал 1-й стежок при попытке сшить себе одежду и защититься от холода.

Примерно 8000 лет тому назад люди, жившие в Малой Азии, украшали свои жилища коврами, вытканными из шерсти. Эти изделия были уже очень близки к настоящему ткачеству, с помощью которого создавали полотно для одежды.

В разных частях планеты полотна ткали из разных видов пряжи: льна, шелка, хлопка, конопли, шерсти. Эти же нити служили и материалами для вышивки.

Со временем человек улучшал и главный инструмент вышивального ремесла — иглу. Постепенно костяные ее варианты сменили бронзовые, а затем и стальные иглы. Получив в свои руки более совершенный инструмент, люди изобретали все новые техники и приемы вышивания.

В те давние времена человек жил на лоне природы и постоянно наблюдал за ней; уже в глубокой древности он создавал несложные узоры, условные знаки-символы. Так он выражал и свое восприятие окружающего мира, и свой взгляд на непостижимые для него явления природы. Каждую линию и каждый символ он наполнял смыслом, понятным ему.

Самые древние вышивки, дошедшие до нас, были выполнены в Древнем Китае на шелковых тканях в VI—V вв. до н. э. Древние мастерицы нитками из шелка-сырца, натуральным волосом, золотыми и серебряными нитями вышивали ковры и декоративные панно, изображая на них цветы, деревья и чудесных птиц. У жителей Китая искусство создания тончайших вышивок позаимствовали мастерицы Японии.

Люди на протяжении многих веков из поколения в поколение передавали искусство декоративной вышивки как способ украшения одежды, предметов домашнего обихода и убранства жилища. Вышивание открывало им дверь в волшебный мир красок, удивительной красоты, радости и добра.

Искусство вышивки оказалось очень демократичным по своему характеру. Представительницы

самых разных слоев населения украшали вышивкой одежду, создавали ковры и декоративные панно с самыми различными изображениями: сценами охоты, рыцарскими турнирами, сюжетами мифов. Послушницы в христианских монастырях вышивали иконы, сцены из Священного Писания или из жизни святых.

Рукодельницы Византии создавали шелком и золотыми нитями красочные вышивки, которые поражали роскошью, великолепием и разнообразием растительных узоров. Вышитые украшения придавали дому атмосферу тепла, роскоши и комфорта, свидетельствовали о надежности и состоятельности хозяев дома.

В средневековую Европу вышитые полотна, вероятнее всего, попали из Византии вместе с возвращавшимися из походов крестоносцами, а также с гнузэскими и венецианскими купцами, которые везли из стран Ближнего Востока гобелены и разноцветные вытканые ковры.

Вышивальное искусство Византии оказало значительное влияние на развитие этого вида творчества во многих странах Западной Европы в период Средневековья. Здесь сформировались свои орнаментальные мотивы, колорит и техники исполнения.

Позднее ткацкую технику многоцветных плетеных узоров освоили фламандские мастера. Они с большим мастерством создавали изумительные гобелены, которые восторгали и притягивали взгляд. Большой популярностью среди жителей империи пользовались работы с изображениями человеческих фигур.

Выполненная гобеленовым швом готовая вышивка на канве своим внешним видом напоминает

подлинный ковер-гобелен. Гобеленовое ткачество и гобеленовая вышивка стали смешиваться во времена правления английской королевы Елизаветы I, когда вышивка по канве стала необыкновенно популярной. Начиная с XIII в., жительницы Великобритании увлекались вышивкой орнаментальных мотивов и составляли их из цветков и переплетающихся стебельков растений. Такую вышивку выполняли золотом, серебром и шелком.

Рукодельницы королевского двора с восторгом и энтузиазмом переносили на канву узоры европейских гобеленов, вышивая их различными нитями.

Домашняя рукодельная имитация замечательных образцов гобеленового ткачества была по средствам многим слоям населения Британии. Вышивальщицы копировали не только узоры с гобеленов, но и разноцветные узоры вытканых ковров, рисунки всевозможных плетений и гравюр по дереву. На канву с гравюру переносили ставшие популярными цветы, разнообразных насекомых — гусениц, бабочек, стрекоз и прочее, а также множество гротескных и фантастичных животных.

В XVI—XVII вв. жительницы многих европейских стран, а более других — вышивальщицы Италии и Франции, увлекались вышивкой портретов и созданием панно, на которых были изображены люди и животные на фоне пейзажей с замками.

Испанки, используя огромное богатство вышивальных техник, создавали на льняных и шер-

стяжных тканях разнообразные вышивки, которые изображали растения, животных и птиц. В XVI—XVII вв. в Грузии шелком, шерстью и бисером женщины вышивали диванные подушки и настенные ковры, передавая сцены охоты и рыцарских турниров, растительные и цветочные мотивы.

Особое место в этом удивительном искусстве занимает техника вышивания картин лентами, история которой уходит корнями в древние англосаксонские традиции, хотя широким распространением шелковых лент Европа была обязана будущему тогда французскому королю Людовику XI. В 1446 г. он пригласил итальянских ткачей, чтобы те обучили своему искусству жителей города Лиона, куда завезли разнообразные станки для выделки шелка и изготовления шелковых лент.

Столетие спустя Лион стал уже крупным текстильным центром, в котором 50 000 ткачей делали различные ленты, в том числе и дорогие шелковые. Со временем спрос на роскошные и красивые ленты резко возрос, чему способствовал главный законодатель моды во Франции — знаменитый «король-солнце» Людовик XIV. Шелковые ленты, расшитые драгоценными камнями, украшали даже обувь венценосного модника.

Французский король Людовик XV сам любил вышивать и дарить милые безделушки придворным дамам. В его времена и появилась во Франции вышивка шелковыми лентами. Состоятельные дамы украшали мелкими розочками, листиками и другими цветами из узких лент с жемчужинами и хрусталиками сначала корсажи своих платьев, а затем эти изысканные украшения переместились и на белье.

Техника вышивки очень узкими шелковыми лентами достигла своего высочайшего расцвета в 1870-е гг. во Франции. Тогда ими украшали зонтики, шляпы, абажуры и домашние безделушки, стеганные одеяла и настенные панно, которые позднее стали вставлять в красивые рамы.

Кашемир — тонкая легкая шерстяная или полушерстяная ткань с диагональным рубчиком на поверхности. Однотонный кашемир способен быть хорошим фоном для тонкой вышивки гладью, а набивной кашемир используют для изготовления платков, шалей и пошива платьев.

История русской вышивки также насчитывает много веков. Археологи, работавшие на территории различных памятников древнерусской культуры, неоднократно находили фрагменты одежды IX—XII вв. с узорами из золотых нитей. Эти находки свидетельствуют о том, что вышивальное искусство в эпоху Древней Руси достигло уже достаточно высокого уровня развития.

Вышивка обильно украшала нижние края постельников (простыней), которые свешивались с кроватей, полотенца, скатерти и занавеси, холщовые сарафаны, головные уборы и платки, свадебные и праздничные рубахи. С приходом христианства появился новый обычай — вышитыми полотенцами стали украшать иконы, зеркала и оконные проемы.

С течением времени традиции вышивального искусства неизменно развивались и совершенст-

