

Т. В. Шнурковозова

Вышиваем гладью
роскошные цветы и прекрасные
картины

Москва, 2017

УДК 746
ББК 37.248.2
Ш77

Шнурковозова, Т. В.

Ш77 Вышиваем гладью. Роскошные цветы и прекрасные картины / Т. В. Шнурковозова. – М. : РИПОЛ классик / T8RUGRAM, 2017. – 256 с. : ил.

ISBN 978-5-519-60996-8

Вышивание – это один из самых популярных видов декоративно-прикладного искусства, уходящий своими традициями в глубокую древность. Наша книга поможет вам освоить различные техники вышивания гладью, а также познакомит с особенностями тонких художественных приёмов.

Благодаря представленным в книге схемам оригинальных узоров вы сможете порадовать себя и своих близких настоящими произведениями hand-made.

Эта книга станет замечательным подарком для каждой рукодельницы!

Hand made – это просто и увлекательно!

УДК 746
ББК 37.248.2
BIC WFB
BISAC CRA008000

ISBN 978-5-519-60996-8 © ОOO Группа Компаний
© РИПОЛ классик, 2017
© T8RUGRAM, оформление, 2017

Введение

Вышивка относится к одному из древнейших народных промыслов, насчитывающему не одно тысячелетие в своем развитии. Первые вышивальные мотивы были известны еще первобытнообщинным рукодельницам, которые при помощи нехитрых узоров, позаимствованных из внешнего мира, украшали как свою одежду, так и одежду своих домочадцев. Первыми нитями служили жилы и шерсть животных, собственные волосы, стебли растений, например, конопли, трава, а в качестве игл использовали заточенные кости, камни и другой подручный материал, способный проткнуть толстую кожу. Орнаменты, украшавшие первобытные одеяла из шкур убитых животных, придавали неказистому жилью обустроенный вид, вносили в несложный быт разнообразие и красоту. С развитием первобытного общества развивается и этот древнейший вид народных ремесел, совершенствуются материалы, нити, иглы, усложняются рисунки, используемые в вышивке. Изобретение веретена, за ним и простейшего ткацкого станка положило начало развитию ткачества, благодаря которому одежда из шкур животных постепенно сменилась простейшим костюмом из ткани. В зависимости от региона и уровня развития древнего общества, ткани изготавливали из шерсти, растительных волокон, шелка. Для окраски нитей применяли природные красители. Нити, из которых изготавливали ткани, стали не менее активно использоваться и для окончательной отделки изделий из нее,

а многообразие оттенком позволяло древним рукодельницам создавать сложные, многоцветные узоры. Однако в отличие от простейших узоров глубокой древности, усложнившиеся мотивы (цветы, птицы, бабочки, геометрические орнаменты, скопированные из местного ландшафта) требовали не только разнообразного материала, но и времени для освоения вышивки. Поэтому постепенно произошло разделение этого повсеместно развитого вида народного промысла на ремесло, позволявшее заработать на жизнь, и увлечение женщин высшего сословия. В первом случае особое внимание уделяется технике выполнения, во втором — художественной стороне вышивки. При этом вышивка не только как занятие, но и как готовый результат в виде украшенных изделий, начинает играть роль статусного предмета. Одежды высшего сословия украшали самые сложные, многокрасочные вышивки с применением шелковых, шерстяных и даже золотых нитей, дополнительные краски привносили использовавшиеся в вышивке драгоценные камни и жемчуг. Из сюжетов наиболее характерны религиозные мотивы, изображения птиц, цветов, растительные и животные орнаменты. Одежды торгового люда украшали вышивки менее сложные, которые, как правило, выполнялись простыми шерстяными или растительными нитями и представляли собой небольшие геометрические орнаменты по краю одежды или фрагменты на поясе, вороте, рукавах. Одежды рабов и крестьян вышивками практически не украшались.

Расцвет древневосточной вышивки приходится на II—I тыс. до н. э., когда в Китае, Вавилоне и Древнем Египте создаются поистине уникальные предметы вы-

шивального искусства: ковры, покровы для мумий, дворовые завесы, скатерти, покрывала, сплошь затканные многоцветными узорами с использованием золотых нитей. Наследниками древнего ремесла декорировать ткани разноцветными нитями стали греки и римляне. Причем у последних желание разукрасить свои жилища превратилось в ненасытное, сродни маниакальной болезни, стремление украсить вышивками каждый метр своего дома, что даже привело к нескольким неудачным попыткам правительства законодательно запретить излишества при украшении себя и своего жилища богатыми вышивками. Страсть к многокрасочным картинам на ткани перевешивала у римской аристократии уважение к закону, и матроны с патрициями, невзирая на строгие законы, продолжали скупать за немыслимые деньги роскошные восточные изделия с причудливыми, горящими на солнце вышивками.

С падением Римской империи в Европе на несколько столетий наступили смутные, темные времена Средневековья, с его презрением к украшениям в целом и богатым восточным вышивкам в частности. В это время вышивальное искусство совершенствовалось разве что за стенами многочисленных монастырей, где древнее искусство стало украшать вместо грешного тела нетленный образ Божий: вышивки активно использовались для декорирования культовых предметов, ими обильно украшали праздничные одежды священнослужителей, использовали для создания окладов и фрагментов икон. В одежде художественная вышивка сохранилась в нарядах высшего сословья, придворных, купцы и ремесленники, воины предпочитали более функциональную

одежду, с минимумом декоративных элементов и не очень высокой ценой. Иное дело крестьяне, именно в этой среде уникальным образом сохранилось и даже постепенно развилось искусство украшения вышивкой повседневной одежды. Сохранению и развитию народного промысла способствовала сезонность выполнения полевых работ и высвобождение части времени женского населения для пошива и украшения одежды.

В отличие от одежды знати, где вышивка несла функцию декорирования, в крестьянской одежде она выполняла помимо художественной еще немаловажную прикладную функцию: помогала обработать горловины, рукава, полы изделий, придавая тем самым им прочность и увеличивая срок износа одежды, что было весьма важно для небогатой части населения. Кроме этого, сохранение орнаментов, передача секретов вышивки из поколения в поколение составляли для крестьян немаловажную часть исторической памяти. Недаром секреты семейной вышивки, использования красок для окрашивания нитей, использование тех или иных растительных или животных, геометрических или иных рисунков, мотивов наряду с другими секретами вышивки передавались из поколение в поколение, от матери к дочери, и редко открывались сторонним людям. На протяжении последующих столетий вышивка продолжала активно развиваться параллельными курсами: в высшем сословии, среди ремесленников, где превращается в профессию вышивальщиц, и в крестьянской среде. В первом случае она являлась своеобразным хобби, позволявшим продемонстрировать тонкость и взыскательность художественного вкуса умелицы, свидетельствовало о тонко-

сти и полноте воспитания. Во втором позволяла зарабатывать на жизнь, так как искусственные вышивки всегда ценились, в третьем становилась показателем трудолюбия и талантливости девушки, демонстрировавшей в вышивке освоение навыков будущей хозяйки. Уметь вышивать традиционные узоры считалось столь же необходимым, как выпекать пироги или уметь ходить за скотом. В послереволюционные и послевоенные годы с активной индустриализацией страны украшать одежду становится не только модно, но едва ли не преступно, и в эти тяжелые для народных ремесел годы именно крестьянский быт с его сохранением традиций помогает уберечь искусство вышивки. В то время как в городе приветствовались изделия химической и текстильной промышленности, деревня продолжала вышивать рушники и подзоры, полотенца и скатерти. Так продолжалось несколько десятилетий, прежде чем вышивка вновь вернулась в повседневную моду, сначала интерес к ней проснулся в среде дизайнеров, а затем и среди остальных россиян.

В настоящие дни вышивка переживает свое второе рождение, мода на уникальность, неповторимость рисунков, узоров, картин, интерес к вещам, сделанным вручную, а потому не повторяющимся в массовом производстве, вернули народным промыслам, в том числе и вышивке, ее законное место в украшении как предметов одежды, так и декора интерьеров. Сегодня небольшие картины, созданные руками мастериц, могут стоить несколько десятков тысяч рублей, что, конечно, доступно далеко не всем. Зато у каждого найдется пара часов свободного времени, чтобы самостоятельно освоить это

Вышиваем гладью

кропотливое, но изысканное по своей сути ремесло соз-
дания из простых нитей настоящих предметов роскоши,
высокохудожественных произведений.

Несколько месяцев усидчивого труда, и из
женских ручек начнут выходить пейзажи,
натюрморты, по красочности и богатству
оттенков не уступающие творениям живо-
писцев, а одежда, вручную украшенная вы-
шивкой, привлечет внимание окружающих
и позволит подчеркнуть свои стиль, непо-
вторимость, изысканность.

Надеемся, что эта книга поможет освоить как азы
вышивального искусства, так и основные принципы
сложной художественной вышивки картин и панно.

Материалы и инструменты

