

УДК 746.4
ББК 37.248
С80

Коллектив авторов:

*Лидия Клявина, Ненартович Надежда Павловна, Ключникова Ирина Владимировна,
Измайлова Татьяна Викторовна, Болдырева Елена Николаевна,
Воронина Любовь Алексеевна*

С80 Стильный текстиль : полное пошаговое руководство по современным текстильным техникам / Елена Болдырева, Татьяна Измайлова, Лидия Клявина и др. — Москва : Эксмо, 2019. — 224 с. : ил. — (Популярная энциклопедия современного рукоделия).

ISBN 978-5-04-095180-2

В современном мире рукоделия текстильные техники завоевывают все новые и новые высоты. Каждый год появляются новые ткани, новые стили, новые материалы. Возрождаются и старинные техники работы с текстилем, популярные тогда, когда ткани были едва ли не единственным материалом для женских рукоделий. Что же такое современное текстильное творчество? Об этом и расскажет эта книга.

Вы познакомитесь с такими техниками, как синель, квилтинг и пэчворк в их современном воплощении, освоите основы тончайшего батика, актуальнейшего шибори, познаете искусство современной текстильной аппликации. И все это шаг за шагом, в красочных иллюстрациях и подробных инструкциях, сопровождаемых увлекательным авторским рассказом о каждой из техник.

Ткань — поистине благодатный материал, предоставляющий огромные возможности! Открывайте книгу и начинайте творить!

УДК 746.4
ББК 37.248

ISBN 978-5-04-095180-2

© ИП Крылова О.А., текст, иллюстрации, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

ВВЕДЕНИЕ

Что такое текстильные техники? Это многочисленные способы воплотить в жизнь свои самые смелые творческие идеи, сделать свой дом и свой образ более стильным, и главное, совершенно уникальным, идеально соответствующим собственному вкусу. Книга, которую вы держите в руках, расскажет вам о самых интересных техниках работы с тканью. Множество пошаговых фотографий и понятные подробные описания сделают знакомство с ними легким и интересным.

Текстильные техники известны людям очень много лет, но как и любое другое искусство, они постоянно развиваются, совершенствуются; новые приемы и технологии придают им еще больше выразительности.

Квилтинг — техника художественного выстигивания, позволяющая создавать изысканные одеяла и подушки, куртки и сумки, панно и шторы. В нашей книге даны не только приемы выполнения художественной стежки, но и приведены образцы рисунков для выстигивания. Вы можете опираться на них в своих первых работах и создавать собственные узоры на их основе.

Квилтинг часто сочетают с другой, не менее известной текстильной техникой — пэчворк.

Пэчворк, или лоскутное шитье, многообразен настолько, что для описания всех его видов не хватит и целой книги. Знакомство с его приемами позволит вам буквально рисовать тканью, создавая из лоскутков настоящие картины и орнаменты с эффектом оптической иллюзии.

Синель — кропотливая и элегантная техника, которая дает возможность превращать гладкие ткани в фактурную многослойную структуру. В ход идет все, от джинсы до павловопосадских платков. Эффект «махровки», или рассеченной ткани, уместен и на уютных диванных подушках, и на остромодном пальто. Вы сможете убедиться в этом сами, ознакомившись с соответствующей главой в книге.

Батик тоже очень многогранная техника, имеющая свои секреты. Но даже если вы далеки от живописи, с помощью материала, предоставленного в этой книге, вы сможете выполнить различными способами росписи по ткани панно или шелковый шарф, который станет настоящим произведением искусства.

Даже одна-единственная авторская вещь способна придать любому интерьеру неповторимый шарм и индивидуальность. В главе о **текстильном декоре** вы найдете идеи, которые не только послужат отправной точкой для вашего творчества, но и позволят пойти дальше — оформить в едином стиле или спальню, или детскую, или другое помещение, не затрудняясь при этом вопросом, где приобрести нужные элементы дизайна.

Рукоделие — способ самовыражения, доступный каждому. Предпочитаете вы практичность или вам по душе создавать уют с помощью декоративных вещей, в нашей книге вы обязательно найдете технику, которая поможет вам воплотить все свои идеи в жизнь.

Дерзайте, удачи в творчестве!

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Список терминов	10

БАТИК 13

Немного истории	19
Ткани	20
Роспись платка в солевой технике	21
Платок в технике гутта	30
Платок-картина «Ромашковое поле» в технике горячий батик	40
Два платка в технике узелкового батика	50
Роспись платка из шелка в складной технике шибори	60

Линда Клявина

СИНЕЛЬ 69

Инструменты и материалы	72
Выбор тканей	73
Техника создания полотна	75
Уход за готовыми вещами	79
Жилет с декором в технике синель	80

*Елена Болдырева
Любовь Воронина*

КВИЛТИНГ 91

Выбор материалов для квилтинга	94
Инструменты и приспособления	95
Техника квилтинга.....	97
Орнаменты	102

*Елена Болдырева
Ирина Ключникова*

ПЭЧВОРК119

Стили пэчворка	121
Инструменты	124
Техники и основные приемы лоскутного шитья.....	129

*Елена Болдырева
Татьяна Измайлова*

АППЛИКАЦИЯ ...157

Виды аппликаций	160
Инструменты и материалы	161
Ткани	162
Панно «Васильки»	163
Объемная аппликация	186

Надежда Ненартович

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДЕКОР 203

Праздничный декор ...	206
Новогодние подвески	208
Синица	216

Ирина Ключникова

Алфавитный указатель	222
----------------------------	-----

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Активный краситель — придает ткани наиболее прочную окраску в результате образования химической связи волокна с красителем.

Аппликация — вырезание и наклеивание/нашивание узоров, фигурок из бумаги, ткани, кожи и других материалов на основу (фон).

Обратная, или прорезная, А. — пришивание фрагмента рисунка из ткани под фоном, на котором заранее прорезан материал по контуру рисунка.

Прямая А. — пришивание фрагмента рисунка из ткани по его контуру поверх фона.

Термоаппликация — переводная картинка на основе из бумаги или пленки, которую переносят с помощью утюга или термопресса на ткань, дерево, керамику и т. д.

Бандформер — приспособление для выполнения косой бейки.

Батик — искусство ручной росписи по ткани (хлопку, шелку и т. п.) с применением резервирующих составов.

Горячий батик — рисунок по ткани, выполняемый с применением расплавленного воска либо парафина.

Гутта — разновидность батика. В основе техники — резервирующий контур и заполнение контура красками.

Свободная роспись — выполняется без резервных смесей. Но иногда в начале или в конце работы при необходимости обрабатывают резервом.

Свободная роспись с применением соляного раствора — расписывание красками ткани после пропитки ее в растворе поваренной соли и полного высыхания. Иногда соляной раствор добавляют в краску.

Узелковый батик — не роспись ткани, а ее окрашивание. Цветовые эффекты достигаются путем завязывания отдельных участков ткани узелками.

Холодный батик — разновидность батика. От горячего Б. отличается тем, что применяется специальный холодный резервирующий состав.

Шибори — окрашивание ткани путем связывания, свертывания и сжатия. Родиной шибори считается Япония.

Витраж тиффани — особая техника витража. Искусная комбинация материалов и подбор тончайших цветовых оттенков.

Квилтинг — вид рукоделия, где полотно шьется из лоскутков, а затем простегивается (два слоя ткани и проложенный между ними слой нетканого материала). Отличается от пэчворка отделкой: аппликация, отделка тесьмой или кружевом, вышивка нитками и пуговицами, бусями и пр.

Кельтский квилтинг — в этом виде квилтинга затейливо чередуются зеркально

симметричные узоры и всевозможные завитки. Основные мотивы — линии, растения, геометрические фигуры в ярких цветах.

Креп-сатин (атлас) — двухсторонняя ткань, лицевая сторона которой гладкая, изнаночная — матовая. Разновидность шелковой ткани.

Панно — картина, иногда рельеф, которая предназначена для какого-либо участка стены.

Полиэстер — особый вид синтетической ткани. Внешне напоминает шерсть, а по своим характеристикам очень похож на хлопок.

Пэчворк (от англ. patch — заплатка, лоскут; work — работа) — лоскутная техника шитья.

Восточный пэчворк — характерен отсутствием тканей ярких цветов, но за счет сочетания оттенков создается неповторимый орнамент.

Классический пэчворк — вид рукоделия, отличающийся исключительной точностью: лоскутки всегда одинаковой формы, рисунок очень четкий.

Крейзи пэчворк — кусочки тканей пришиваются хаотично, в работе применяются различные декоративные приемы: швы, вышитые контрастными нитками, украшения бахромой, кружевами и пр.

Японский пэчворк — в этом виде пэчворка одновременно применяются стежки и шитье. Изображают, как правило, распускающиеся цветы

и геометрический орнамент, напоминающий рисовые поля. Из тканей предпочтение отдается шелку.

Резервирующий состав (резерв) — состав, предназначенный для того, чтобы не дать краске проникнуть в ткань.

Саржа — собирательное название тканей с особым переплетением (основные нити и нити утка переплетены в диагональном узоре). Бывает натуральной и из искусственных волокон, набивной, т. е. с рисунком, и одного цвета.

Сашико — японская техника вышивки короткими стежками «вперед иголку». Традиционно выполняется белыми стежками на темно-синей ткани.

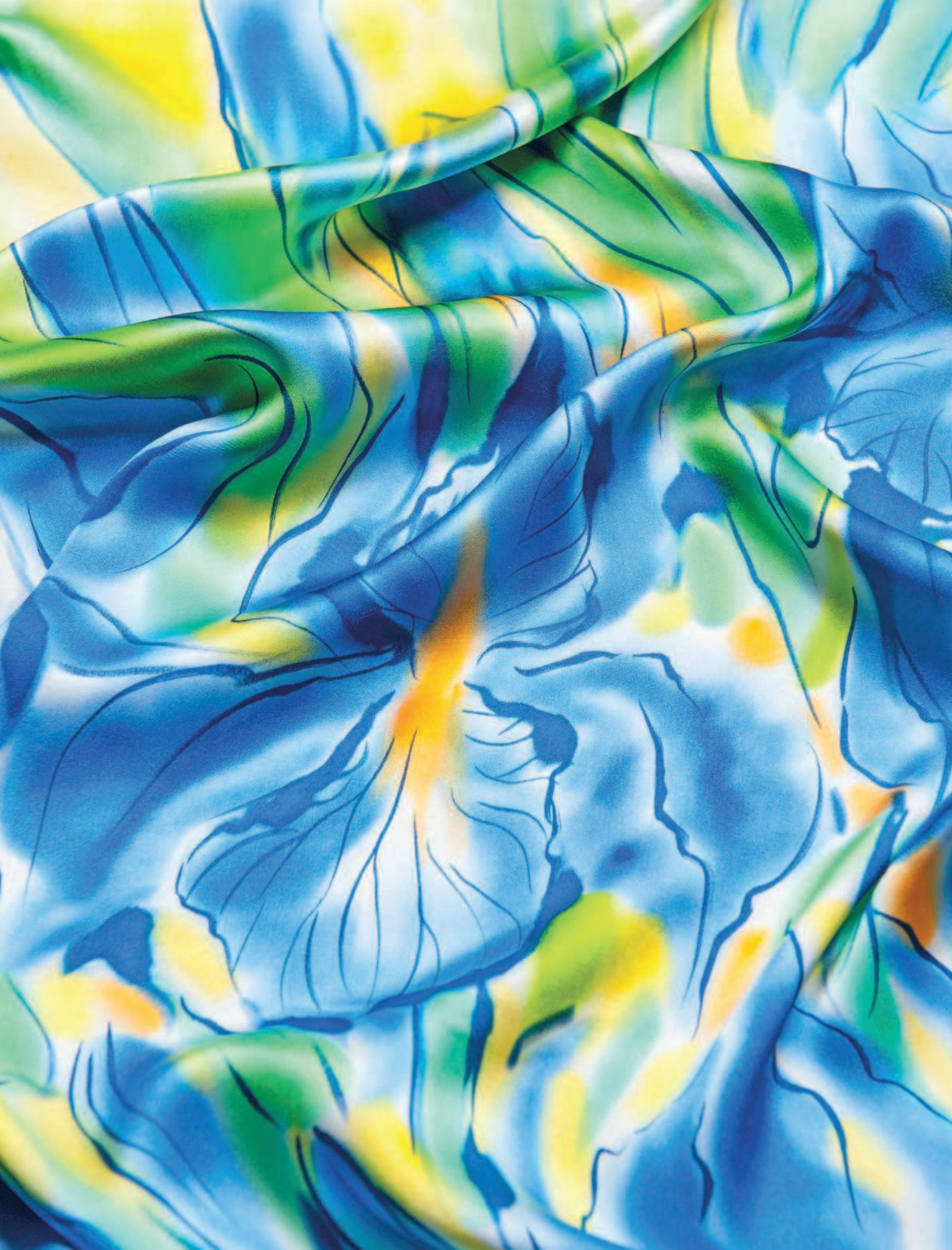
Синель — пушистая многослойная ткань, на ощупь напоминающая мех. Такой эффект создают путем сшивания слоев и их распушения.

Туаль — тонкая натуральная шелковая ткань полотняного переплетения и с блеском.

Фактура «крэши» — жатая ткань, на которой с помощью длительного воздействия пресса создаются различные складки, морщины и заломы.

Шифон — тонкая, легкая прозрачная х/б или шелковая ткань.

Экцельсиор — разновидность натурального шелка, самая нежная и тонкая среди шелковых тканей.

БАТИК

Батик — это ручная роспись по ткани, где применяют закрепляющие (резервирующие) составы. Слово «батик» имеет индонезийское происхождение («ba» — ткань, «tik» — капля воска). В резерв для батика входят воск, парафин, резиновый клей. Ткань с нанесенным на нее резервирующим составом становится непроницаемой для красителя. В разных техниках батика применяются различные резервирующие составы — «резервы», как называют их художники. Благодаря резервированию возможно создание сложных многослойных высокохудожественных полотен — панно, по колориту достойно соперничающих со станковой живописью.

Существует множество видов батика: горячий батик, холодный батик, свободная роспись, свободная роспись с применением солевого раствора, узелковый батик, шибори.

В **горячем батике** в качестве резерва применяется воск. «Горячим батиком» технику называют потому, что используемый в ней воск обязательно расплавляют. Наносят краску в несколько слоев, по окончании работы воск удаляют. Горячий батик подходит для росписи натурального шелка, хлопка и некоторых видов ткани из искусственных волокон.

Холодным батиком в основном называют технику гутта, для которой характерно применение резервирующего состава на основе резинового клея. Роспись в этой технике также может быть однослойной и многослойной. Сложность заключается в том, чтобы зарезервированные границы, наводимые осторожно вручную на весу, были целостными, без разрывов (исключая случаи, когда линии для решения определенных художественных задач прерывают намеренно). В процессе росписи нужно стараться двигаться аккуратно и плавно, чтобы избежать незапланированных заходов за границы рисунка. В технике холодного батика расписывают в основном ткани из натурального и искусственного шелка, реже — из хлопка тонких сортов.

Свободная роспись применяется на любых видах ткани, как синтетических, так и натуральных, выполняют ее различными типами красителей — анилиновыми, акриловыми. Возможно также дополнение масляными красками. Поверхность ткани для свободной росписи можно предварительно загрунтовать или красители для нее разбавить специальными загустителями, придающими краске вязкость и не дающими ей растекаться.

Особенность **складного батика шибори** состоит в том, что мастер выполняет перевязывание материи определенным образом и только после этого окрашивает ее.

Термин **«шибори»** (или сибори-дзомэ) объединяет несколько методов окрашивания ткани с помощью складывания, завязывания узелков, сжатия, связывания бечевкой и прошивания ее нитью.

Складной батик шибори — один из самых легких и результативных способов получения симметричных узоров на ткани.

Перед окрашиванием ткань (хлопковую или шелковую) нужно сложить в несколько раз. Затем в нескольких местах плотно перевязать суровой бечевкой из льна или хлопка. В места перевязки краситель попасть не сможет, в результате чего при окрашивании останется светлый и, отметим особо, четкий геометрический орнамент на цветной основе.

