

ИЗЫСКАННЫЕ ЦВЕТЫ

Унги Мариты

ИЗЫСКАННЫЕ ЦВЕТЫ

Учги Мариты

Новые проекты
в объемной вышивке
люневильским
крючком

УДК 746
ББК 37.248

16+

Автор выражает благодарность команде Igor Ustinov Photography и лично его основателю Игорю Устинову

Инга Марита

М 26 Изысканные цветы Инги Мариты: Новые проекты в объемной вышивке люневильским крючком. – М.: «Контэнт», 2020. – 128 с.; цв. ил.

ISBN 978-5-00141-300-4

Новинка от несравненной Инги Мариты, известного преподавателя кутюрной вышивки и основателя «Дома, в котором вышивают Мечты»! Количество поклонников эффектной вышивки *haute couture*, отличающейся необычными техниками и роскошными украшениями, растет с каждым днем. С помощью этой книги вы научитесь подбирать инструменты и готовиться к работе, а самое главное – научиться вышивать люневильским крючком! Также вы узнаете, как использовать материалы разных фактур, получать элегантный и стильный результат и украшать предложенными проектами готовые изделия из шелка, трикотажа и льна. Вас ждет 13 завораживающих мастер-классов по вышиванию разнообразных цветов: ириса, магнолии, ландышей, лаванды, мимозы, гортензии и др. Каждый мастер-класс сопровождается пошаговыми фото и описаниями, а также схемой в натуральную величину. Окунитесь в мир творчества Инги Мариты, которая щедро делится своими идеями и мастерством со всеми желающими и вдохновляет на дальнейшие успехи не только в вышивании, но и в жизни!

УДК 746
ББК 37.248

ISBN 978-5-00141-300-4

© «Контэнт», 2020

Инга Марита **ИЗЫСКАННЫЕ ЦВЕТЫ ИНГИ МАРИТЫ:** **Новые проекты в объемной вышивке люневильским крючком**

Ответственный редактор – *Е. Зуевская*
Компьютерная верстка – *А. Смирнов*

Подписано в печать 20.10.20
Формат 84 × 108 ¹/₁₆. Печ. л. 8,0.
Печать офсетная. Бумага мелованная.
Тираж 5000 экз. Заказ №

«Контэнт»
123298, Москва, ул. Маршала Бирюзова,
д. 1, корп. 1А, офис 415.
Телефон/факс: (495) 741–46–55
E-mail: info@content-publish.ru
Сайт и интернет-магазин: www.content-publish.ru
[instagram.com/izdatelstvocontent](https://www.instagram.com/izdatelstvocontent)
[facebook.com/contentpublisher](https://www.facebook.com/contentpublisher)
vk.com/content_publish

В соответствии со ст. 27 Закона РФ «О средствах массовой информации» и Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» маркируется знаком 16+.

Никакая часть издания не может быть воспроизведена, использоваться в любой множительной системе или передаваться в любой форме и любыми средствами: электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими и другими – без предварительного письменного разрешения издателя.

Содержание

От автора	6
Вступление	8
Общие рекомендации и организация рабочего места	10
Материалы и инструменты.....	11
Люневильский крючок	11
Шило	11
Держатели для нитей.....	12
Гелевые ручки для переноса рисунка на ткань.....	12
Булавки.....	12
Киперные ленты	12
Планшет	12
Бисер	13
Стеклярус	13
Нити	14
Пайетки	15
С чего начинается вышивка?	21
Запяливание рамы.....	21
Основные приемы работы люневильским крючком	24
Начало работы	24
Перенос материалов на рабочую нить.....	26
Закрепление	27
Глава 1	
Мастер-классы по вышитым аппликациям для готовой шали из натурального льна	31
«Одуванчики»	32
«Магнолия» (шаль)	38
«Гортензия»	46
Глава 2	
Мастер-классы по вышитым аппликациям для вязаных изделий.....	53
«Мимоза»	54
«Магнолия» (жилет)	62
Аппликация на носочках	70
Глава 3	
Мастер-классы по аппликациям для повседневных изделий	77
«Ландыши»	78
«Ирис».....	84
«Эполет»	90
Глава 4	
Мастер-классы по вышиванию на деталях одежды	99
«Оливковая ветвь»	100
«Лаванда»	106
«Колоски»	110
«Васильки»	114
Галерея.....	119

От автора

Дорогие читатели!

Я рада приветствовать вас на страницах моей новой книги, посвященной прекрасному виду искусства – вышиванию. Меня зовут Инга Марита, и я влюбляю в вышивку с первого стежка. Я являюсь основателем «Дома, в котором вышивают Мечты» и создателем первой онлайн-школы по вышиванию, включающей в себя комплексную программу «Больше, чем вышивка». Также я обучаю прекрасную половину человечества старинным техникам вышивания одежды и раскрываю тонкости этих техник, соединяя вышивку с эстетикой.

Моя карьера началась еще в раннем детстве. Мой дедушка был талантливым портным и удивительно предприимчивым в творческом воспитании своей внучки человеком. С пяти лет, наблюдая за его работой, я имела возможность принимать участие в создании модных детских проектов, которые заключались в следующем: для того что бы получить платье своей мечты, мне нужно было для начала сшить идентичную модель для любимой куклы. Выкладываться приходилось полностью, продумывая каждую деталь вплоть до сочетания цветов и подбора материала, – ведь от этого зависело, какое платье в результате я получу от дедушки. Постепенно наша игра превратилась в Мечту – стать такой же талантливой, как мой дедушка. После школы, подав документы на факультет изучения иностранных языков в профильное училище, я осталась верна своей Мечте и получила образование портного широкого профиля. Дальше была школа модельера-закройщика и художественная академия. Но мне показалось, что этого недостаточно, – и вот я уже студентка бизнес-школы, занимаюсь ландшафтной архитектурой, интерьером и графикой. Жажда знаний не оставляла меня, и я продолжала искать новые школы и новых учителей. В 2015 году сбылась еще одна моя Мечта, и я стала ученицей школы кутюрной вышивки в Париже – знаменитой школы Лесаж. На сегодняшний день, расширяя свои творческие горизонты, я с радостью продолжаю повышать свою квалификацию и изучаю многочисленные техники не только в вышивании, но и в росписи по фарфору, работе с кожей и мягкими металлами. Я с удовольствием сотрудничаю с дизайнерами разных направлений, участвую в создании коллекций европейских, российских и арабских дизайнеров.

За время работы я обрела множество интересных знакомств и огромный опыт, приняла участие в выставках в Германии, Италии, Украине, России и Латвии.

Я практикую преподавание по вышиванию люневильским крючком уже более семи лет. За это время география преподавания расширилась до одиннадцати стран, а сердце моего «Дома, в котором вышивают Мечты» находится в Латвии, в городе Рига.

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему тема вышивания остается актуальной во все времена? Возможно потому, что вышивание предполагает развитие эстетического вкуса и пробуждает наше женское начало? Каждый желающий может освоить этот вид творчества и реализовать свои творческие замыслы, может воспитать в себе художественно-эстетический вкус, а также развить мелкую моторику. Но самое главное, творчество – это свобода самовыражения. Имея в руках всего лишь нить и люневильский крючок, можно написать целую историю.

Наша новая красивая история посвящена цветам, ведь они всегда играли важную роль в жизни женщины и с ними связано множество прекрасных сюжетов. К тому же, вышивая цветы, мы находим тысячи способов применения технических приемов и использования разных материалов!..

С помощью этой книги вы узнаете, как использовать материалы разных фактур и предназначений и получать элегантный и стильный результат, а также как применяется вышивка в готовых изделиях – не только из шелка, но и из трикотажа и льна. Я покажу вам, как выгодно обыграть предметы повседневного гардероба на примере применения вышивки на жилете.

Имея воображение и навыки в вышивании, вы сможете сами создавать новые тенденции и в технических приемах.

Границ вашей фантазии не существует, не правда ли? Остается лишь позволить вашим рукам творить то, что подсказывает вам сердце.

Инга Марита

Вступление

Знаете ли вы, что на самом деле обеспечивает успех платьям *haute couture*, делая их изысканными, утонченными и уникальными?

Конечно, ответите вы: это безупречный крой, ткань, которая изготавливается лучшими фабриками под каждую коллекцию, да еще и в ограниченном количестве, – и будете правы. Но это далеко не всё! Чуть ли не самую главную роль здесь играет ручная работа.

В этой книге речь пойдет об одной из самых удивительных техник, которые используются в ручной работе, – это техника вышивания люневильским крючком.

Всё началось в небольшом французском городе, расположенном в Лотарингии, – Люневиле. Это название переводится как «лунный город», поэтому на гербе города изображены три полумесяца. В XVII веке здесь находилась резиденция зятя французского короля, а также короля Польского и великого князя Литовского Станислава Лещинского. Среди ремесел, прославивших Люневиль, первые места занимают производство фаянса и люневильская вышивка.

Люневильская вышивка выполняется специальным крючком по прозрачной ткани, натянутой на раму. На первый взгляд, люневильский крючок похож на вязальный крючок. Но это – только на первый взгляд. На самом деле, это совсем другой инструмент, и принцип его работы скорее напоминает принцип действия иглы швейной машины, то есть протаскивание нити через ткань. Люневильский крючок возник в XIX веке; поначалу его использовали для имитации кружева. Сам крючок состоит из 2 частей: рукоятки с винтом, фиксирующим иглу-крючок, и, собственно, самой иглы. Головка иглы очень острая, она легко и почти без следа проходит через ткань как в одну, так и в другую сторону. В зависимости от плотности ткани и толщины нитей иглу-крючок следует менять.

Вышивка, которая производится люневильским крючком, называется тамбурной. Такая вышивка похожа на «косичку». Процесс вышивания отличается от более распространенного вышивания гладью или крестиком. Вышивку делают на изнанке полотна. Одна рука при этом находится над тканью (повернутой к вышивальщице изнанкой), а другая располагается под тканью.

При определенном опыте и навыках вышивание люневильским крючком идет быстро, а результат получается очень качественным. Именно за эти качества данный способ и ценится. Проще говоря, крючком можно вышивать намного быстрее, чем иглой, но за чудесным результатом стоит долгое обучение и кропотливая самостоятельная работа.

В новой книге вы сможете познакомиться со множеством применяемых в вышивании материалов. Особое внимание мы уделим нитям – их разнообразие и применение вас приятно удивят! А продолжение темы вышивания цветов поможет прочувствовать изысканную романтику, теплоту, неповторимый образ и женственность.

Приятного чтения и легких стежков!

Общие рекомендации и организация рабочего места

Пожалуй, каждая мастерица мечтает о красивом и уютном рабочем месте. В большинстве случаев под этими определениями подразумевается не столько отдельная комната, сколько совокупность удобной, грамотно оборудованной рабочей зоны, безупречного освещения и комфорта, которые превращают рабочее пространство в то место, где всегда будет царить вдохновение.

В первую очередь необходимо правильно установить рабочий стол для мастерицы.

Также стоит вспомнить принцип расположения школьного стола: если вы правша, то дневное освещение должно быть слева, если левша – наоборот. То же самое относится к искусственному освещению. Как бы нам ни хотелось всегда вышивать при дневном свете, многие рукодельницы могут уделять время любимому хобби лишь в вечерние часы, а это означает, что необходимо приобрести бестеневую лампу, которая будет максимально освещать рабочую поверхность.

Классическая форма стула поможет вам сохранить правильную позу во время работы, так как неправильная поза со временем приведет к сутулости, искривлению позвоночника и близорукости.

Мастерицы часто жалуются на боли в спине и шее, на усталость рук и глаз, поэтому во время работы необходимо соблюдать несложные правила. Грудь не должна быть сжата. Корпус должен быть лишь немного наклонен вперед, ноги должны находиться на небольшой подставке и лучше всего в вытянутом положении, чтобы не затекали. Расстояние между глазами и работой должно составлять от 25 до 30 см.

Сегодня в продаже имеется множество аксессуаров, призванных облегчить труд мастерицы. Это не значит, что вы должны приобрести их все, но часть из них нужно иметь просто в обязательном порядке. Такими станут для вас деревянная рама, подставка под раму (2 напольные стойки, устанавливаемые по отдельности и регулируемые по ширине в зависимости от размера рамы и по высоте в зависимости от роста мастерицы), держатель для нити, а также планшет для материалов и принадлежностей.

Материалы и инструменты

Вышивка – это неотъемлемая часть кутюрных коллекций! За одним платьем, представленным на показе, как правило, скрывается работа нескольких десятков высококвалифицированных специалистов, которая исчисляется сотнями часов ручного труда. Вышивание, пришивание блесков и камней, работа с кружевом и даже разработка моделей с помощью 3D-технологий – вот что такое высокая мода!

Вышивку используют для украшения разных моделей, начиная от простых элементов на деталях одежды до сложносроенных скульптурных платьев. Основой для вышивки теоретически может послужить любая ткань, выбранная дизайнером, однако перед началом работы обязательно делается образец, на котором тестируются используемые в вышивке нити и другие материалы.

Одной из самых популярных основ под вышивку является органза из натурального шелка. Она имеет много достоинств и используется не только для выполнения вышивки *haute couture*, но и для обучения будущих мастериц этой красивейшей технике. Благодаря своей прозрачности органза удобна еще и тем, что в процессе вышивания можно видеть подающую снизу материалы руку. Благодаря своей прочности органза выдерживает первые неумелые шаги начинающих вышивальщиц. Несложное переплетение нитей позволяет игле скользить по ткани легко, без препятствий.

Популярна также основа-сеточка. Ее нужно подбирать более тщательно, так как ее ячейки имеют разный размер и форму. Сеточка может быть мягкой, жесткой, с разным составом и разным процентом эластана. Для работы на такой основе требуется больше навыков. Параллельно с сеточкой популярность набирает вышивание на кружеве, этот материал также требует к себе особого внимания и навыков работы люневильским крючком.

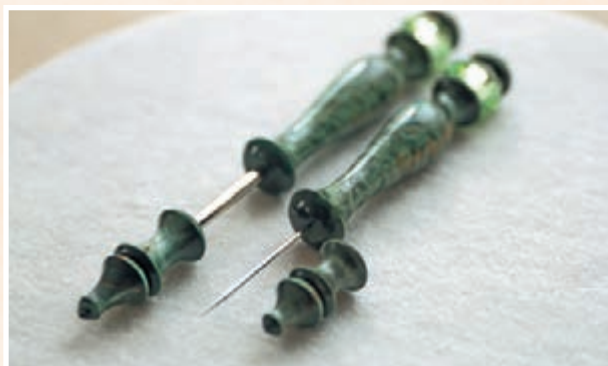
Рассмотрим, что еще, кроме основы под вышивку, нам потребуется.

Люневильский крючок

Собственно, главный инструмент в создании красивейших вышивок. Профессиональные вышивальщицы имеют, как правило, несколько крючков с иглами разных размеров, что избавляет от постоянной смены игл в держателе. Часто используемые размеры игл – это 70, 80 и 90.

Шило

В вышивке может пригодиться и такой инструмент; желательно иметь шилья разных размеров. Шило чаще используется в работе с плотными тканями или с ювелирными нитями, шнурами и тесьмой.

Держатели для нитей

Бывают разных размеров, в зависимости от размера катушки с нитями. Устанавливаются одним концом в отверстие в раме или столе; на другой конец устанавливается катушка.

Булавки

Булавки выбирают длиной, равной ширине киперной ленты, которой зашивают ткань. Они должны быть острыми, крепкими и не должны ржаветь.

Гелевые ручки для переноса рисунка на ткань

Должны быть разных цветов, в том числе золотистые и серебристые. Перед переносом рисунка на ткань следует подобрать такой цвет, который не будет контрастировать с тканью и не оставит следов. Можно использовать и другие приспособления, например, самоисчезающие карандаши или карандаши, исчезающие под воздействием тепла или влаги.

Киперные ленты

Ленты, которые используют при зашивании ткани в раму. Их ширина – 3 см, а длина зависит от размера рамы, начиная от 5 м и более. Состав – 100 %-й хлопок.

Планшет

Расположить используемые материалы во время работы можно на самодельном планшете. Цвет для него лучше выбирать нейтральный, для более комфортного восприятия цвета используемых материалов в работе.

Бисер

Часто используемый материал в вышивке, он может быть разного цвета, с разными эффектами. В люневильском вышивании бисер нанизывают на рабочую нить.

Бисер может так же быть неправильных форм и разного размера.

Бисер может быть разных оттенков в одной связке (винтаж).

Бисер может быть разнокалиберным (винтаж).

Стеклярус

Эта разновидность бисера может иметь разную длину, ширину и эффекты.

Нити

В вышивании применяются нити, в состав которых входит шелк, хлопок, вискоза, полиэстер и металл. Нити могут различаться по составу и выделяться своей фактурой.

В кутюрной вышивке используются также многочисленные декоративные материалы. Популярны винтажные нити, тесьма, шнуры. На фото – винтажная тесьма одного из известных брендов. Такие материалы придают работе неповторимый лоск и эксклюзивность.

Тонкий винтажный шнур.

Пайетки

Что же такое пайетки – выдумка дизайнеров или история длиной в тысячелетия?

Очевидно, это история; целая эпоха трансформации, от рыбных чешуек до современных пластиковых пластин, иногда весьма причудливой формы. Их используют в одежде, на обуви и для декора. Их полюбили современные дизайнеры и весь рукодельный мир. Они исчезали из виду и снова с триумфом возвращались!

Слово «пайетка» происходит от фр. *paillette* – «золотинка», «золотая песчинка». Это блеск в виде плоской чешуйки, обычно с отверстием для продевания нити.

Рассмотрим варианты использования пайеток, часто применяемые дизайнерами и рукодельницами.

Квадратные пайетки в форме «чаша» с 4 отверстиями

Дизайнерские квадратные пайетки в форме «чаша» с 4 отверстиями. Такие пайетки разрабатываются специально для уникальных коллекций.

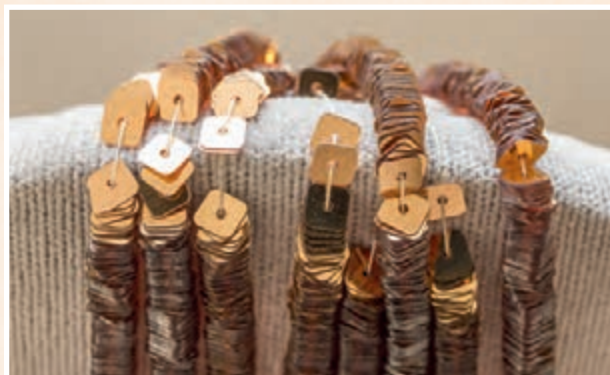
Квадратные пайетки в форме «чаша» с 1 отверстием в центре

Квадратные пайетки, плоские, с 1 отверстием в центре

Квадратные пайетки, плоские, с 1 смещенным отверстием

Квадратные металлизированные пайетки, плоские, с 1 отверстием в центре

Галерея

*Не останавливайтесь на достигнутом!
Ваш новый путь начался здесь и сейчас.
С легкостью и любопытством пробуйте,
исследуйте новые техники, материалы –
и себя! Поднимайтесь всё выше и выше
по сияющей лестнице вашего успеха.*

*Далее вы найдете галерею работ в технике
вышивания люневильским крючком.
Надеюсь, это позволит вам поймать
вдохновение, чтобы воплотить ваши
творческие фантазии в жизнь!*

*Легких стежков!
Всегда ваша Инга Марита*

