

ИСКУССТВО ЗОЛОТОГО ШИТЬЯ

Эми Нимура

ИСКУССТВО ЗОЛОТОГО ШИТЬЯ

**от Английской королевской
школы вышивания**

**ОБЪЕМНЫЕ БРОШИ
и другие украшения!**

**ИСТОРИЯ, ТЕХНИКИ,
СХЕМЫ И ПРОЕКТЫ**

УДК 746 Emi Nimura

ББК 37.248 Goldwork. Techniques, projects & pure inspiration

16+

Эми Нимура

Н 67 Искусство золотого шитья от Английской королевской школы вышивания: История, техники, схемы и проекты. / Пер. с англ. – М.: КОНТЭНТ-КАНЦ, 2021. – 144 с.; цв. ил.

ISBN 978-5-00141-474-2

Золотым, или золотным, шитьем обычно называют вышивание металлизированными нитями. История этого вида рукоделия берет начало в глубокой древности, однако золотое шитье популярно и сегодня: известные дизайнеры украшают узорами из тунцала и канители свои модели, а любители вышивания по всему миру замирают в предвкушении при виде переливающихся нитей, из которых получаются поразительной красоты объемные вышивки. Несмотря на то, что золотое шитье – искусство старинное, современные мастера вышивания придумывают разнообразные способы вдохнуть в эту технику дух современности и экстравагантности. Автору этой потрясающей книги, британской вышивальщице родом из Японии Эми Нимуре это удалось в полной мере. В книге подробнейшим образом разобраны материалы и техники золотого шитья, а также приводится несколько пошаговых проектов объемных брошей, выполненных с применением этих техник. Законченные работы приведут в восторг и вас, и ваших родных и друзей, и ваших подписчиков. Книга издана под эгидой Английской королевской школы вышивания и является великолепным подарком всем любителям рукоделия.

УДК 746

ББК 37.248

ISBN 978-5-00141-474-2

First published in 2021. Search Press Limited, Wellwood, North Farm Road, Tunbridge Wells, Kent TN2 3DR

Text and illustrations copyright © Emi Nimura, 2021.

Photography credits: page 41 (top-right and bottom-left) and page 72 (bottom) by Emi Nimura; pages 27 (bottom), 28–29, 31–37, 50 (bottom two), 51 (top two), 52–53, 54, 59–60, 64–66, 68, 70, 77 and 79–81 by Paul Bricknell for Search Press Studios; page 67, photograph © John Chase; pages 8, 61 (bottom), 76 (top), 78, 80 (top), 82 (left), 89 (bottom), 90 and 127 by Goichi Kondo; author's profile photograph (cover) and page 86 (bottom-right) by Hisashi Morifuji; pages 5, 11 (bottom), 55 (bottom), 57 (bottom), 61 (top), 71 (top right) and 126 by Itsuka Yakumo; pages 46–47, 48 (top centre and top right), 75 (steps) and 83 by Makoto Makishima; pages 9, 51 (bottom), 75 (top), 76 (bottom) and 82 (right) by Naruyasu Nabeshima.

Photographs on pages 10, 12–13 and 128–137 reproduced by kind permission by the RSN.

All other photographs by Mark Davison for Search Press Studios, 2021.

Design copyright © Search Press Ltd 2021.

© Перевод и издание на русском языке, «КОНТЭНТ-КАНЦ», 2021.

Посвящение

Чикако Сакамото, Сакико
Фостер, Тэйко Катагири и Фумико
Цунашима – спасибо вам за оказан-
ную поддержку.

Моим дорогим родителям – спасибо вам
за то, что поддержали меня в решении
стать профессиональной вышивальщи-
цей и обогатили мою жизнь.
Я горжусь тем, что являюсь вашей
дочерью.

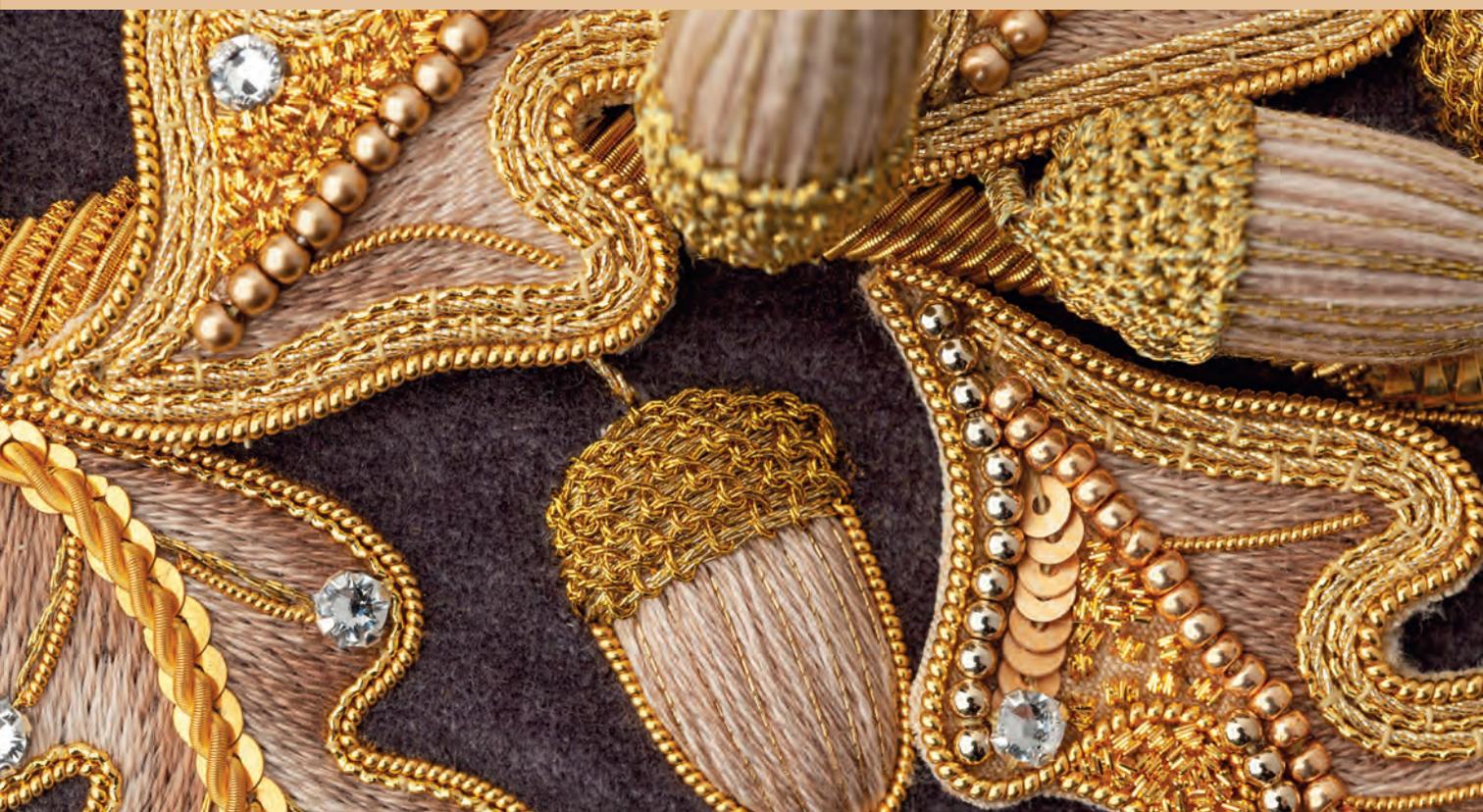
Благодарности

Я бы хотела поблагодарить
Английскую королевскую школу
вышивания за поддержку и помощь
в предоставлении мне фотографий кол-
лекции и разрешение поделиться описанием
и историей этой техники.

Я бы хотела поблагодарить моих наставниц
из Английской королевской школы вышивания,
Хелен МакКук и Кейт Кросс, за иллюстрации
основных техник из их книг – RSN: Appliqué
(Кейт Кросс) и RSN Essential Stitch Guides:
Goldwork (Хелен МакКук).

СОДЕРЖАНИЕ

Английская королевская школа вышивания.....	6
Знакомство с золотым шитьем.....	8
История золотого шитья.....	10
Материалы и инструменты.....	14
Подготовка пялец.....	28
Вдохновение и дизайн.....	38
Основные техники.....	46
Техники золотого шитья.....	54
Вышивание бисером и бусинами.....	84
Брошь «Пингвин».....	92
Корсажная брошь «Осенние листья».....	104
«Веточка с желудями». Украшение для сумочки-клатча.....	114
Дополнительные источники вдохновения.....	128
Шаблоны и выкройки.....	138

АНГЛИЙСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ ШКОЛА ВЫШИВАНИЯ

6

Английская королевская школа вышивания, основанная в 1872 году, представляет собой международный центр, пропагандирующий совершенствование искусства ручной вышивки. Школа находится во дворце Хэмптон-Корт на западе Лондона, но организует курсы по всей территории Великобритании, а также в США и Японии. Это процветающая, динамично развивающаяся образовательная организация, представители которой верят, что ручная вышивка – это живая художественная форма, затрагивающая многие аспекты нашей повседневной жизни: от простой одежды и торжественных формальных нарядов до домашней мебели и текстиля.

Чтобы стимулировать желание людей осваивать навыки вышивания, школа предлагает обучающие курсы для различных уровней: от начинающего до продвинутого. Многочисленные курсы познакомят с азами всех видов вышивания, которые используют в самой школе, начиная с введения в вышивальное мастерство. Курс по технической ручной вышивке предоставляет студентам возможность изучить широкий спектр вышивальных техник на высоком уровне. Курс для будущих преподавателей специально разработан для тех, кто планирует развивать карьеру в области обучения ручной вышивке. Курс бакалавриата (с вариантом дополнительной программы) Королевской школы – единственный курс в Великобритании, сосредоточенный исключительно на ручной вышивке и предлагающий студентам возможность изучить основные техники, которые в дальнейшем они могут применить в современном ключе. Выпускники могут строить карьеру в области вышивания, связав свою жизнь с модой и пошивом одежды, оформлением интерьеров и декорированием мебели, ювелирным и текстильным искусством, а также производством дамских шляп.

Королевская школа вышивания предлагает разные образовательные программы: от частных уроков до специальных курсов выходного дня, интенсивных программ с получением сертификата и диплома, ознакомительных осмотров экспозиций, содержащих как предметы наших коллекций, так и работы студентов, и особых обучающих

программ, посвященных конкретным изделиям или техникам нашей коллекции. Работы студентов и образцы коллекции также стали базой серии лекций и презентаций для тех, кто не может посещать школу. Сегодня Английская королевская школа вышивания предлагает дистанционные обучающие курсы, посвященные наиболее популярным техникам, для людей, которые не могут посещать занятия очно.

Текстильная коллекция школы содержит более двух тысяч экспонатов; все они были подарены, так как, будучи благотворительной организацией, школа не имеет возможности приобретать образцы. Все эти изделия нашли свой дом и составили наглядную базу для студентов и исследователей. Экспонаты коллекции собраны со всего света и демонстрируют самые разные техники и подходы к вышиванию и декорированию ткани.

Студия школы принимает заказы от самых разных клиентов, включая государственные учреждения, культурные и религиозные организации и частных лиц, снова и снова демонстрируя широкие возможности использования вышивки: от алтарных облачений и церковных одеяний до штор, занавесок, чехлов для стульев и вышитых картин.

В последние годы Королевская школа сотрудничала с рядом известных лиц и учреждений: с Сарой Бертон (кавалером Ордена Британской империи) для бренда *Alexander McQueen*, с Вивьен Вествуд для организации *Red Carpet Green Dress*, с Патриком Грантом и *E Tautz*, с Л'Рен Скотт, с брендом *Nicholas Oakwell Couture* для выставки *GREAT Britain Exhibition*, с домом-музеем Джейн Остин, универсамом *Liberty London*, с Музеем детства и с компаниями *M&S* и *Oxfam* в рамках проекта *Shwopping*.

Недавно Королевская школа вышивания создала арт-объект для сада Ее королевского высочества герцогини Кембриджской в рамках садового фестиваля в Хэмптон-Корт, а также портрет покровителя школы, Ее королевского высочества герцогини Корнуолльской, в технике «блэкворк».

Больше информации о школе, образовательной программе, курсах, магазине и выставках можно получить на сайте www.royal-needlework.org.uk.

Дворец Хэмптон-Корт, графство Суррей, где расположена Английская королевская школа вышивания

ЗНАКОМСТВО С ЗОЛОТЫМ ШИТЬЕМ

Золотым, или золотным, шитьем обычно называют вышивание металлизированными нитями, так как при работе в этой технике используются серебряные и медные металлические нити. В чем же очарование этого вида вышивания, который на протяжении столетий завоевывал сердца людей блеском металла и в корне отличается от вышивания обычными нитями?

С древних времен золото отождествлялось с блеском солнечного света и считалось символом постоянства. Оно неразрывно связано с поклонением солнцу и вместе с драгоценными камнями использовалось в религиозных обрядах. Драгоценные металлы, такие как золото, серебро и медь, оказывающие бактерицидное действие, применялись в терапевтических целях при разных заболеваниях. Считалось, что золото помогает достичь баланса тела и духа, обладает уникальными очищающими свойствами, улучшает кровообращение, укрепляет нервную систему и нормализует работу различных систем организма человека. Медь также использовалась для лечения ран и обеззараживания питьевой воды.

Примерно во II веке нашей эры канитель производили, вытягивая тонкие нити из золотых пластин и вплетая их в ткань, а затем, дополнительно обернув их обычными нитями, стали использовать для вышивания, например, таких религиозных атрибутов, как буддистские картины, а также для декорирования одежды императоров и знати на Западе.

В XX веке появились технические средства, позволяющие наносить металл, например алюминий, на тонкую полиэстеровую пленку вакуумным способом, что позволило начать массовое производство канители.

Со временем изделия с драгоценными камнями и металлами перестали ассоциироваться с религиозными обрядами и стали скорее символами власти и достатка; их использовали как отдельные украшения или дополняли ими одежду представителей высших сословий. Сегодня люди склонны ценить лишь красоту и материальную выгоду, но блеск золотых, серебряных и медных нитей очаровывает их, ведь они чувствуют божественную энергию света и освобождают свой разум, как и их жившие много веков назад предки.

Броши, выполненные в технике золотого шитья

«Флаг Великобритании», 3,5 × 4,5 см

«Корона», 3,5 × 4,5 см

«Кролик», 2,8 × 4,8 см

«Олень», 3,4 × 5 см

«Рождественская ель», 2,8 × 4,5 см

«Пингвин», 2,9 × 5,2 см

Эми Нимура

Использованы техники: коучинг жесткой канители, пришивание канительной россыпи, бисерная вышивка с бисером, бусинами и стразами, бисероплетение из тонкой проволоки

Свой творческий путь я начала в Японии в качестве создателя украшений из бисера. Во время посещения магазинчиков, торгующих антиквариатом викторианской эпохи, который одно время был популярен в Японии, меня заинтересовали аксессуары, выполненные с использованием бисера и бусин: ожерелья, вязаные кошельки и салфетки, плетеные браслеты. Изучив историю ручного шитья в Великобритании, я обнаружила, что бисер и бусины наряду с шелковыми и металлизированными нитями использовались в самых разных видах вышивания на протяжении целых веков британской истории, включая рельефную вышивку и церковную, – и я была совершенно этим очарована.

После этого я решила изучить традиционные вышивальные техники в Английской королевской школе вышивания, колыбели викторианского рукоделия, – о чем всегда мечтала. Именно благодаря этому опыту отличительной чертой моего стиля стало создание модных аксессуаров, сочетающих шелковую гладь, золотое шитье и бисер.

В этой книге я познакомлю вас с основными принципами золотого шитья в сочетании с другими вышивальными техниками – рельефной и бисерной вышивками. Также я расскажу, как сделать обычные и корсажные броши и украшения для сумочек в технике золотого шитья. Все эти аксессуары вы можете использовать в повседневной жизни – золотое шитье должно не только выполнять декоративную функцию, но также быть полезным!

Тиара

13,5 × 5 × 17 см

Эми Нимура

Индивидуальный заказ на празднование бракосочетания принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. В украшении обыграны традиционные английская роза, шотландский цветок чертополоха и ирландский трилистник. Используются следующие техники: золотое шитье, рельефная вышивка, вышивка бисером/бусинами и бисероплетение.

ИСТОРИЯ ЗОЛОТОГО ШИТЬЯ

Золото символизирует превосходство и вершину роскоши. Оно, как и золотое шитье, используется в богослужениях и для обозначения статуса и богатства. На протяжении всей известной нам истории ткани украшались драгоценными камнями и золотыми нитями, а упоминания об их использовании в одежде и атрибутах королей и императоров можно найти в летописях и в Библии.

История взаимоотношений человечества и благородного металла – золота – отсылает нас в прошлое, к 4000 году до н. э. и племени шумеров в регионе Месопотамия. Сделанные представителями племени украшения считаются старейшими изделиями из золота.

Золотые нити изначально завезли торговцы шелком, путешествуя из Азии в Бейрут, но когда секрет производства шелка стал известен за пределами Китая, золотые нити стали более доступными на Западе. В годы после рождения Христа использование золотых нитей стало повсеместным в Средиземноморье – золотым

шитьем украшали одежду в таких странах, как Египет, Италия, Турция, Греция и Кипр.

Первая золотая нить на самом деле была серебряной проволокой с золотым покрытием; такую проволоку можно было делать любой толщины. После вытягивания нить расплющивали, обвивали вокруг шелковой нити и вышивали техникой коучинг («выкладная нить», «вприкреп») или протягивали сквозь ряд сужающихся отверстий до тех пор, пока она не становилась достаточно тонкой для производства канители, тунцала или золотых бусин.

Золотой цвет этой нити оказался привлекательным сам по себе, и его привлекательность значительно усиливалась, когда нить пришивалась поверх текстурированных тканей или подложек или вприкреп обычными нитями. Такие техники комбинировались для создания интересных эффектов света и тени на золотой нити.

Далматика XVIII века, украшенная золотыми нитями и цветной фольгой

100 × 110 см

Металлизованные нити и цветная фольга на шелке.
Из коллекции Английской королевской школы вышивания

ЗОЛОТОЕ ШИТЬЕ НА ВОСТОКЕ

Роскошная вышивка и ткани с использованием золотых и серебряных нитей изначально появились в Азии. В «Ригведе», сакральном тексте Индии, написанном около XII века до н. э., есть упоминание о ткани, сотканной из металлических нитей, которая предназначалась для правителя, уходящего на войну. В записях Древнего Китая 81 года до н. э. встречается описание одежды с золотыми нитями, правда, не уточняется, была ли это сама ткань или вышивка.

Одежда, украшенная золотыми нитями и жемчугом, была найдена на территории Афганистана, в гробнице середины I века н. э. Ткани и вышивка с золотыми нитями попали в Японию через Китай и Корейский полуостров.

В VIII веке под влиянием Китая, в Японии активно развивалось производство золотых нитей. Полоски золота максимально вытягивали, приклеивали на японскую бумагу лаком, а затем вырезали и наматывали вокруг шелковой основы.

Такие нити стали прототипом современных японских золотых нитей, используемых в золотом шитье. Этот метод позволял изготавливать нити из малого количества золота, а также лучше сохранять качество, так как нити японского производства тускнели меньше остальных.

11

Моток современной японской металлизированной нити

«Буддизм»

58 × 34 см

Эми Нимура

Буква санскрита и буддийское божество, выполненные нитями вприкреп, канительной россыпью и отрезками канители, с использованием техник шелковой и бисерной вышивки, а также вышивки *Or Nué*.

ЗОЛОТОЕ ШИТЬЕ НА ЗАПАДЕ

Самый ранний из дошедших до нас образцов золотого шитья датируется X веком – это епитрахиль и мантила Святого Кутберта, погребенные вместе с его телом; сегодня они представлены в Даремском соборе. На этих изысканных изделиях тончайшие золотые нити формируют основу, обрамляющую готовую вышивку.

В Средние века, с ростом популярности геральдической символики, золотым шитьем стали украшать рыцарское одеяние и гербы. Расшитое золотом еще в XIV веке шелковое одеяние Черного Принца 600 лет висело над его могилой в Кентерберийском соборе – до начала 1950-х, когда Английскую королевскую школу вышивания попросили сделать точную его копию, чтобы оригинал можно было законсервировать.

На Средние века пришелся расцвет церковной вышивки, в частности золотого шитья, которое также было известно как Английская вышивка, или *Opus Anglicanum*. Качество шитья было столь высоким, что заказы приходили со всей Европы, включая Ватикан. Основа этих изделий выполнялась позолоченными серебряными нитями, пришитыми стежками вприкреп. Самый ярким образцом такой вышивки можно назвать священную ризу из Сиона. Эта риза была создана в 1310–1320 годах, вышита позолоченным серебром, серебряными нитями и цветным шелком. В XVI веке ее вывезли в Европу, чтобы Генрих VIII ее не конфисковал во время Роспуска монастырей, а вернули лишь в XIX веке после Эмансипации католиков и поместили в Кенсингтонский музей (ныне Музей Виктории и Альберта) в 1864 году.

12

Дипломная работа с металлизированными нитями и вышивкой гладью

40 × 40 см

Начало XX века

Из коллекции Английской королевской школы вышивания

«Добрый пастырь»

32 × 42 см

Выполнено мастерами Английской королевской школы вышивания в начале XX века.

Шелковые и металлизированные нити на дамате, виноградины выполнены с настилом.

Из коллекции Английской королевской школы вышивания

Прекрасный образец вышивания металлизированными нитями, датированный XIV веком, представлен в Музее Средневековья (Музее Ключи). Этот образец золотого шитья – часть лошадиной попоны, принадлежавшей Эдварду III. Качество выполнения изображенных на ней леопардов – поистине выдающееся. Позолоченные серебряные нити «обтекают» животных причудливыми узорами.

Новая техника под названием *Or Nué* появилась в Европе в XV веке и в основном применялась при создании церковных облачений. Золотые нити пришивались попарно по контуру изображения, нанесенного на фоновую ткань, линии рисунка подчеркивались золотыми или цветными шелковыми нитями по ходу работы.

После того как эпоха вышивки *Opus Anglicanum* завершилась, золотые нити стали использоваться в домашней вышивке, часто в сочетании с блэкворком и вышивкой шелком. Один из наиболее ярких образцов золотого шитья XVI века был найден совсем недавно. Это вышитый золотом бархатный кошель, созданный в 1560 году для хранения большой печати Елизаветы I.

Широко использовались золотые и металлические нити в одежде XVIII века. Костюмы придворных часто украшали теневой гладью и вышивкой металлизированными нитями: вышитые шелком цветы располагались на концах золотых завитков, а края одежды декорировали металлизированным кружевом. Камзолы иногда были полностью вышиты металлизированными нитями – битью (плоская проволочная нить, сплюснутая тончайшая проволока, применяемая для золотшвейной и золототканной работы. – Прим. ред.) и канителью; украшены нитями, пришитыми вприкреп, и золотыми металлическими блестками.

13

«Святое сердце»

45 × 45 см

Церковная вышивка, предположительно из Испании или Португалии, так как имеется территориальная отличительная особенность шитья – использование картона для настила, что позволяет добиться четких, ровных краев.

Металлизированные нити нашиты на основу из валяной шерсти. У нитей хлопковый сердечник желтого цвета, который заметен в тех местах, где нити расщепились.

Предположительно XIX век. Из коллекции Английской королевской школы вышивания

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Для золотого шитья применяется множество инструментов и материалов: в этой книге наравне с традиционным золотым шитьем я познакомлю вас и с другими современными рукодельными техниками – рельефной и гладьевой вышивкой, вышивкой бисером и бусинами. Рельефная вышивка, шелковая гладь и бисерная вышивка идеально дополняют золотое шитье и традиционно использовались совместно, например, в церковной вышивке. Рельефная вышивка прекрасно подходит для создания таких трехмерных изделий, как бутоньерки. Соответственно, я использовала множество различных материалов, таких как покрытая бумагой проволока для рельефной вышивки; бусины, блестки, жемчужины и стразы для бисерного вышивания; мулине для вышивания гладью, и так далее.

Представленные здесь материалы разделены на те, что необходимы именно для золотого шитья, и те, которые пригодятся вам, если вы используете дополнительные техники. Надеюсь, после изучения всех материалов и овладения базовыми техниками вы сможете создать свои неповторимые работы и научитесь мыслить нестандартно.

МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ НИТИ

Вышивку металлизированными нитями от любой другой вышивки отличает уникальный металлический блеск. Сами по себе металлизированные нити очень красивы. Если вы впервые пробуете технику золотого шитья, вас может интересовать вопрос, какие же нити выбрать из тысяч представленных наименований. Далее я представлю вам основную информацию по металлизированным нитям. Если вас интересует конкретная техника вышивания, обратитесь к следующим страницам книги.

СЫРЬЕ И ЦВЕТА

Условно все нити можно разделить на две группы: нити, обвитые металлической проволокой, и нити, обернутые бумагой металлического цвета, фольгой и тонкими нитями.

Все нити представлены в золотом, серебряном и медном цветах. В зависимости от видов металлов и их сочетания можно выделить следующие группы нитей:

- металлизированные позолоченные (содержание золота не более 2 %);
- металлизированные из позолоченного серебра (содержание золота не более 0,5 %);
- металлизированные серебряные (максимальное содержание чистого серебра 99 %);
- металлизированные посеребренные (содержание серебра не более 1,5 %);
- металлизированные медные (обычно состоят из медных сплавов).

Примечание

Твердотянутая медь имеет более высокий предел прочности на разрыв, чем мягкая, отожженная медь. Для повышения прочности проводят серию технологических операций – обычно с помощью электрических цепей.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗОЛОТЫХ НИТЕЙ

Золотые нити фиксируются на поверхности ткани небольшими стежками вприкреп. В такой технике можно пришивать различные виды нитей: **жесткая (жемчужная) канитель** представляет собой туго свитую проволоку и при пришивании вприкреп используется нить в 1 сложение. Жемчужная канитель изготавливается из более толстой проволоки, чем другие виды канителей, за счет чего она получается более объемной. Проволока скручена витками в форме подковы или скобы и обернута вокруг самой себя.

Японские золотые нити имеют в основе простую нить, вокруг которой обернут лист золотой фольги на бумажной основе.

Гибкая оплетенная нить достаточно прочная, так как состоит из нитевого сердечника, закрученного в одном направлении, и тонкой металлизированной нити, обернутой вокруг сердечника и закрученной в противоположном направлении.

Изогнутая оплетенная нить довольно грубая и используется сравнительно редко.

Крученые металлизированные нити состоят из 3 отдельных нитей, обернутых металлом. Они переплетаются между собой и образуют нить, похожую на шнур. Елизаветинская нить гораздо тоньше других крученых нитей. Хотя она немного отличается от других крученых нитей, она все равно представлена в этой группе, так как способ ее использования схож со способом использования других золотых нитей.

В середине **нити рококо** находится скрученный сердечник из обычной нити. Нить получается волнистой за счет оборачивания основной нити металлической полосой. Сердечник оборачивается металлом в направлении, противоположном направлению скручивания самого сердечника.

Гофрированная гибкая оплетенная нить имеет практически ту же структуру, но витки этой нити более плотные и узкие.

Чтобы концы нитей не истирались, их уводят на изнаночную сторону ткани и закрепляют стежками.

15

Слева направо по часовой стрелке: золоченая гофрированная гибкая оплетенная нить, медная гибкая оплетенная нить, серебряная крученая нить, жемчужная канитель разной толщины, неметаллический серебристый шнур, японская серебряная и золотая нить

Если вы не можете найти материалы для золотого шитья, используйте такие неметаллические шнуры в качестве альтернативы.

