

От автора

Все началось с простого увлечения в свободное от работы время. Хотя нет, не так: все началось гораздо раньше, с того момента, как я научилась держать иголку в руках. А потом решила стать учителем швейного дела, работала в школе и очень любила то, чем занималась. Но жизнь вносит свои коррективы, и мне пришлось уйти в совсем другую профессию на долгие 15 лет. В один из моментов грусти и отчаянья я вспомнила, что очень люблю шить. На день рождения мама подарила мне самую простую швейную машинку. С тех пор прошло 8 лет: в течение пяти из них я обучаю лоскутному шитью и стежке, а последние два года — свободноходовой вышивке.

За это время более 1000 мастеров из разных стран: Беларуси, Украины, Казахстана, Америки, Германии, Израиля, Турции, Грузии, Франции и России прошли мои курсы.

С того момента, как я начала заниматься пэчворком и стежкой, любые замысловатые орнаменты, мозаики и рисунки я переношу на ткань. И если у скульптора материал — это глина или камень, то у меня — ткань и нитки, которые вполне заменяют краски.

Мне бы хотелось, чтобы любая мастерица, которая живет в маленьком городке и не посещает мастер-классы, могла заниматься любимым делом и развиваться в творчестве. И я надеюсь, что эта книга станет для вас верным помощником.

Мастер-классы, которые я включила в книгу, рассчитаны на разный уровень подготовки. В основе работ — орнаменты керамики и мозаик Марокко, Ирана, Узбекистана, Индии, Турции которые были созданы несколько столетий назад.

Если вы находитесь в самом начале пути и только приобрели швейную машину (как я когда-то), начните с более простых вещей. А если вы давно занимаетесь лоскутным шитьем, то вам на-

верняка будут интересны более сложные изделия. Для тех, кто со стежкой уже «на ты», я подготовила более 30 эскизов и выкроек для самостоятельной работы. Вы сможете сшить не только базовую модель, но и массу дополнительных вещей в любых цветовых сочетаниях.

Также в книге вы найдете информацию о всех необходимых инструментах, материалах и оборудовании, узнаете о том, как выбрать ткань и подготовить ее перед началом работы, как правильно обработать прямой и фигурный срез изделия. Я расскажу, как выполнить стежку, прямую и обратную аппликацию, трапунто, и как сочетать эти техники в одном проекте.

Буду рада встрече с вами на моей странице в Instagram: @belo_shveyka

Приятного творчества!

Анна Климова

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА	3	ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ (АГРА)	63
ВОСТОЧНЫЕ ОРНАМЕНТЫ	6	Подушки.....	64
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ШИТЬЯ	11	Эскизы и выкройки.....	80
Оборудование.....	12	ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ (МАРРАКЕШ)	91
Инструменты.....	14	Панно.....	92
Ткани и нитки.....	18	Эскизы и выкройки.....	100
Специальные материалы.....	21	РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ (ДЖАЙПУР)	107
ПОДГОТОВКА ТКАНИ И ОБРАБОТКА СРЕЗОВ ИЗДЕЛИЯ	23	Подушка.....	108
Подготовка ткани к работе.....	24	Эскизы и выкройки.....	122
Стирка квилта перед обработкой срезов.....	24	РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ (СТАМБУЛ)	129
Обработка срезов.....	25	Салфетка.....	130
Срезы с прямыми углами.....	25	Эскизы и выкройки.....	142
Срезы с острыми углами.....	28	РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ (САМАРКАНД)	157
Обработка среза широким кантом.....	29	Дорожка на стол.....	158
Фигурные срезы (волна, фестон).....	32	Эскизы и выкройки.....	172
ТЕХНИКИ	35	ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ (ТБИЛИСИ)	187
Стежка	36	Панно.....	188
Способы стежки.....	40	Эскизы и выкройки.....	200
Критерии качества стежки.....	41		
Аппликация	42		
Прямая аппликация с открытым срезом.....	42		
Обратная аппликация.....	49		
Трапунто	54		
Имитация трапунто.....	54		
Обрезное трапунто.....	57		
Комбинированные техники	60		
Аппликация с элементами трапунто.....	60		

ВОСТОЧНЫЕ ОРНАМЕНТЫ

Орнамент — узор, который состоит из повтора или чередования элементов. Пожалуй, это самый древний и уникальный вид творчества. Исследователи считают, что он служил не только украшением, но также имел символическое значение. С помощью орнамента автор доносил свои представления о Боге, жизни общества и окружающем мире в целом.

Орнаменты наносили на предметы интерьера, текстильные изделия, посуду и предметы обихода, а также на оружие, архитектурные сооружения.

На создание эскизов для книги меня вдохновили восточные орнаменты. Чтобы понять их красоту, совершенно необязательно быть художником. Многие века они восхищают своей гармонией и красотой любого, кто их видит.

В VII в. началось стремительное распространение исламской культуры от Аравии до Индии на восток и на запад до Испании. Под ее влиянием в архитектуре и орнаменталистике сложился узнаваемый исламский стиль. В каждой стране он имеет свои особенности, но основные черты и формы византийской персидской и египетской культур очень узнаваемы.

И как бы мне не хотелось касаться темы религии, она неразрывно связана с искусством восточного мира. Дело в том, что мусульманская религия запрещала изображение живых существ, поэтому основой для орнаментов стал геометрический и растительный узор, очень разнообразный по форме, цвету и значению.

Любой восточный орнамент несет в себе глубокий смысл, в его основе лежат символы и знаки. Мы не будем сильно углубляться в происхождение и значение каждого орнамента, эта тема слишком обширна и требует отдельного изучения. Я лишь коснусь тех моментов, которые повлияли на мой выбор орнаментов для мастер-классов.

Выделяют 2 вида восточных орнаментов:

- ◆ геометрический (гирих)
- ◆ растительный (ислими)

Орнаменты **«гирих»** (в переводе с фарси — узел) – это симметричные узоры в виде 6, 8, 10, 12- угольных звезд, которые разделяются многоугольниками и линиями, замысловато переплетающимися между собой.

Гирих демонстрирует величие, мощь и способен погрузить человека в состояние медитации: чем дольше вы смотрите на орнамент, тем больше он затягивает. Чаще всего гирих украшает фасады мечетей и зданий, а также обложки книг.

Ислими — растительный узор, состоящий из гибких стеблей, листьев и бутонов. В стилизованной или натуралистической форме орнамент символизирует цветущий листовенный побег в бесконечном многообразии вариантов.

Чаще всего ислими украшает одежду, книги, посуду, его можно встретить на внутренних стенах мечетей и других помещений.

Обычно гирих и ислими используются отдельно, но иногда их можно встретить в одном орнаменте: тогда все ячейки гириха заполняются замысловатыми завитками из цветов и листьев.

Более подробно хочу остановиться на турецком **изнике**. Этот керамический промысел возник в Турции в конце XV в, когда Османская империя достигла вершины могущества. В этот период возводили дворцы и мечети, стены которых украшали керамические изникские изразцы, а также изготавливали столовую утварь — вазы, кувшины, тарелки, блюда и чаши.

Изначально изникская керамика выполнялась в двух цветах — синем и белом, — и украшалась строгими геометрическими рисунками. Со временем в цветовую палитру стали добавлять новые растительные орнаменты и дополнительные цвета — оливковый, светло-зеленый, коричневый и серый.

Окончательно свой вид изник получил в начале XVI в. В цветовую палитру добавились ярко-синий, коралловый и зеленый цвета. В таком виде изникская керамика дошла до наших дней.

В книге я покажу разные варианты применения орнаментов: вы легко сможете сшить подушку, покрывало, плед или панно.

Несмотря на то, что орнаменты были созданы тысячи лет назад, они до сих пор не потеряли своей актуальности. Вещи, украшенные колоритными восточными узорами, будут притягивать внимание окружающих и впишутся в любой современный интерьер.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ШИТЬЯ

Оборудование

Что необходимо для того, чтобы начать шить? Иногда достаточно просто иголки с ниткой и вашего желания, но в нашем случае понадобится дополнительное оборудование, например, **швейная машина**.

Когда вы только начинаете свой творческий путь, очень сложно представить какая она должна быть, ваша верная помощница. Идеальный вариант — когда в машине есть все, что необходимо.

Практически все производители швейной техники, такие как Janome, Elna, Bernina, Pfaff, выпускают швейные машины для квилтинга. Я бы назвала их универсальными, потому что квилтингом их возможности не ограничиваются. Пошив одежды, вышивка, большое количество

декоративных строчек — все это можно выполнить на этих машинах. Их отличительная особенность — длинная рукавная платформа, от 20 см. Чем она длиннее, тем легче вам будет стегать большие работы, например одеяла. Как правило, в машинах с длинной рукавной платформой предусмотрены все функции, необходимые для квилтинга:

- ♦ **отключаемый нижний транспортер.** Необходим для того, чтобы свободно передвигать сэндвич под иглой машины, стегать и вышивать на свободном ходу
- ♦ **регулятор скорости.** Полезная функция для новичков. Позволяет подобрать оптимальную, т. е. комфортную для работы скорость машины

- ◆ **регулятор давления лапки.** С помощью него можно настроить машину на пошив толстых и тонких материалов
- ◆ **фиксация иглы в нижнем положении при остановке машины.** Эта функция очень удобна при стежке и вышивке на свободном ходу, так как при этих техниках работа не фиксируется лапкой и остается подвижной. В момент остановки машины игла опускается вниз и остается в ткани
- ◆ **приставной столик.** Увеличивает рабочую поверхность и создает более комфортные условия для работы
- ◆ **колениподъемник.** Освобождает руки, так как лапка поднимается с помощью специального рычага движением ноги. Очень удобная функция при выполнении аппликации

Стоит обратить внимание на количество декоративных строчек и на то, какие варианты строчек предлагает производитель. Чем больше декоративных строчек, тем разнообразнее будут работы.

Как правило, в комплекте с любой машиной есть различные **варианты лапок.** Нам понадобятся:

- ◆ **лапка для стежки.** Удобно, если у нее будет открытое металлическое кольцо, так лучше видно поле стежки

У разных моделей и брендов швейных машин лапки могут отличаться друг от друга по внешнему виду.

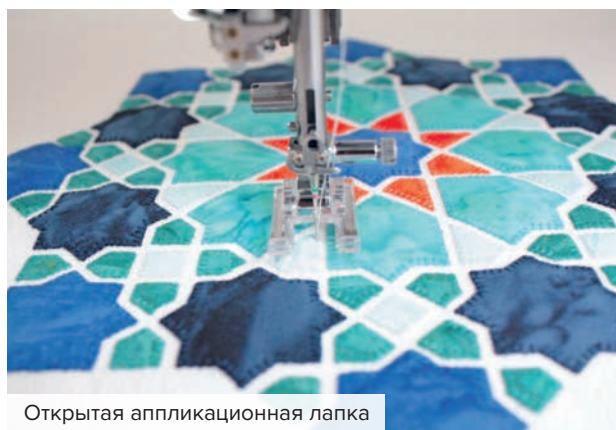
- ◆ **лапка для пэчворка с ограничительной боковой пластиной.** Помогает сохранять одинаковый припуск на протяжении всего шва без нанесения дополнительной разметки. Очень удобна при соединении деталей в пэчворке и при обработке срезов, например при притачивании канта
- ◆ **открытая аппликационная лапка.** У нее нет перемычки по центру, что позволяет увеличить обзор и контролировать правильность и аккуратность выполнения аппликационного шва

Лапка для стежки

Лапка для пэчворка с ограничительной боковой пластиной

Открытая аппликационная лапка

Если вы пока еще не стали владельцем машины, которая удовлетворяет всем требованиям, не стоит отчаиваться. Начинайте с того, что есть, в процессе поймете, чего не хватает. А если вы на этапе выбора, то лучше покупать машину с учетом всех вышеперечисленных особенностей.

Инструменты

В пэчворке и квилтинге раскрой выполняют роликовым ножом по специальному мату с помощью линейки для пэчворка.

Линейки для пэчворка могут быть разных размеров и с разными единицами измерения (дюймы и сантиметры). Их выполняют из специального прочного пластика. Материал не боится порезов роликового ножа, не скользит по ткани, что обеспечивает безопасность работы.

Я пользуюсь линейками фирм «Стеганый цветок» и Omnigrd. Они недорогие, имеют продуманную

разметку (в сантиметрах и дюймах), которая помогает выполнить раскрой более точно.

Нож для пэчворка. В продаже встречаются разные варианты: с фиксатором лезвия и без него, ножи-автоматы, у которых лезвие опускается в рабочее положение только во время нажатия на нож и др. В целях безопасности лучше пользоваться ножами-автоматами с фиксирующимся лезвием. Особенно это важно для тех, у кого дома есть маленькие дети и животные. Я пользуюсь ножами фирм OLFA, PRYM, KAI.

Диаметр лезвия может составлять:

- ♦ 28 мм — подойдут для работы с деталями, имеющими изогнутую форму и деталями маленького размера
- ♦ 45 мм — самый удобный вариант для раскроя
- ♦ 60 мм — подходит для раскроя ткани, сложенной в 8–10 слоев, или плотной ткани

Лезвия сменные и их можно приобрести отдельно, если они затупились.

Маты для пэчворка. Выпускают маты разных моделей:

- ♦ складные — удобны в хранении не занимают много места
- ♦ вращающиеся — подойдут для раскроя мелких деталей и осноравливания (см. с. 24) блоков небольшого размера. При работе вы поворачиваете не саму деталь, а мат

Также маты различаются по размеру: выпускают модели форматом от А4 до А1. При выборе нужно ориентироваться на размер рабочего места.

Разметка на матах выполняется в сантиметрах или в дюймах. Также на матах есть дополнительная разметка углов — 30, 45 и 60 градусов.

В продаже можно встретить маты с разметкой с обеих сторон: с одной стороны дюймы, с другой — сантиметры.

Чтобы мат прослужил вам долго, соблюдайте следующие правила:

- ✓ храните его на горизонтальной плоскости или вертикально, чтобы материал не гнулся. Изгибы нарушают геометрию мата, он становится волнистым, что затрудняет процесс раскроя
- ✓ мат нельзя нагревать и ставить на него что-то горячее, иначе он деформируется
- ✓ по мату нельзя резать тупым ножом, от этого остаются борозды, нарушающие структуру материала и разметку
- ✓ воздержитесь от раскроя наполнителей. Они забиваются в разрезы от лезвия и влияют на целостность мата