

ОТ АВТОРА

Дорогие друзья! Я очень рада, что у меня есть возможность поделиться с вами своим взглядом на лоскутное шитье.

Что может быть уютнее домашнего текстиля? Только тот, что создан своими руками.

С детства я видела, как бабушка занималась рукоделием. Она не шила лоскутные одеяла, но мамин дом до сих пор украшают салфетки, связанные ее руками. Я с большой теплотой и трепетом отношусь к вещам, созданным родными руками, — они греют душу, украшают дом и передаются из поколения в поколение. Лоскутное шитье всегда ассоциируется с чем-то исконно русским, но это не мешает ему быть очень современным и сделать ваш дом особенным, индивидуальным.

Мое увлечение началось с того момента, как я научилась держать иголку в руках. Позже я стала учителем швейного дела и работала в школе, но мне пришлось уйти в другую профессию на долгие 15 лет. В один из моментов грусти и отчаянья я вспомнила, что очень люблю шить. С тех пор уже почти 10 лет я обучаю лоскутному шитью и квилтингу, а последние 3 года — свободноходовой вышивке.

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. В ней вы найдете всю необходимую информацию: я расскажу об инструментах и материалах, особенностях построения композиции и цветовых сочетаниях, вы узнаете, из чего состоит квилт, чем отличаются виды базовых классических блоков и как собрать из них подушку, плед или панно.

Мастер-классы содержат подробные описания и фотографии и подходят как для начинающих, так и для более опытных рукодельниц, — вы

сможете совершенствовать свое мастерство, переходя от одного проекта к другому.

Надеюсь, что книга будет для вас настоящим помощником и проводником в мир лоскутного шитья.

Для более детального и глубокого погружения жду вас в своей онлайн-школе, где прошли обучение более 2000 мастеров из разных стран мира.

Приятного творчества!

<https://quiltschool.ru/>

https://vk.com/belo_shveyka

Анна Климова

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА.....	3	БЛОКИ HTS	80
ВВЕДЕНИЕ	6	Подушка.....	86
ИНСТРУМЕНТЫ.....	10	Панно «Мерцание»	94
МАТЕРИАЛЫ.....	18	БЛОКИ ПО КВАДРАТНОЙ СЕТКЕ.....	108
СЕКРЕТ УСПЕХА.....	22	Одеяло «Матрешка».....	138
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КВИЛТА	32	АППЛИКАЦИЯ С ОТКРЫТЫМ СРЕЗОМ.....	154
ВИДЫ КЛАССИЧЕСКИХ БЛОКОВ.....	38	Детский комплект: одеяло и подушка	
ТЕХНИКА СЕМИНОЛОВ.....	44	«Веселые друзья».....	162
Подушка «Этника»	46	БЛОКИ ПО РАДИАЛЬНОЙ СЕТКЕ	186
БЛОКИ ИЗ ПОЛОС	60	Панно «Галактика»	194
Подушка 1.....	62	БЛОКИ ПО РАДИУСНОЙ СЕТКЕ	218
Подушка 2.....	72	Подушка «Краски».....	228
		ОСНОВЫ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ.....	244
		УХОД ЗА ГОТОВЫМ ИЗДЕЛИЕМ.....	270

ВВЕДЕНИЕ

Лоскутное шитье, или пэчворк — от англ. patch (кусок) + work (работа) — вид рукоделия, в котором по принципу лоскутной мозаики из отдельных кусочков ткани собирают цельное полотно с продуманным цветовым и орнаментальным решением.

Первые образцы изделий, выполненные из кусочков кожи газели, были найдены в Египте и датируются 980 г. до н. э. В Японии в то же время носили одежду, украшенную лоскутками.

В Азербайджане лоскутные изделия, украшенные ковровыми орнаментами, называются Гурама (азерб. *gurama* — связанный, соединенный).

В Казахстане ремесло называют Курак, а лоскутное одеяло — Курак корпе. Это ремесло, которое можно назвать достоянием народа, его берегут и возрождают. Изделия шьют в определенной цветовой гамме и украшают орнаментом, характерным для того или иного региона. По сей день в этой стране для невест шьют приданое, куда входят лоскутные изделия, дома украшают текстилем ручной работы.

Работа выполнена Гульмирой Уалихан

В Англии лоскутное шитье появилось в 1712 году вместе с запретом на ввоз индийских тканей, чтобы сохранить английские мануфактуры. Цены на хлопок очень выросли, так как его везли контрабандным путем, поэтому все кусочки ткани, остававшиеся от раскроя одежды, не выбрасывали, а собирали в пестрые одеяла.

В Америке развитие лоскутного шитья связывают с переселением народа из новой Англии на запад в XVII–XIX века. Переезд был долгой историей, к нему готовились и одеяла шили заранее. Стежку выполняли вручную сразу несколько мастериц.

В нашей стране лоскутное шитье тоже достаточно популярно. Есть несколько версий того, как оно появилось в России. По одной из них, лоскутное шитье сформировалось на основе шитья из остатков ткани. До середины XVIII века было развито домашнее ткачество. Долгие зимние вечера женщины коротали за рукоделием — вязали, вышивали, шили одежду для семьи. Ткали тоже сами, процесс был очень трудоемким, и ширина ткани едва достигала 40 см.

С конца XVIII века начинается развитие текстильной промышленности. Ширина ситцевого полотна стала достигать 70–80 см. После раскроя оставалась полоса ткани, которую использовали для ремонта одежды, а самые маленькие лоскуты сшивали и получали пестрые разноцветные полотна. Так и родилось лоскутное шитье, а вместе с ним и лоскутное одеяло — неперенный атрибут убранства русского дома.

Лоскутным шитьем увлекалась любимая жена Петра I Екатерина. Она не владела техниками вышивки, которым обучали девушек знатного происхождения, но с лоскутным шитьем была знакома, и шила одеяла из дорогих тканей.

До того как я начала серьезно заниматься лоскутным шитьем, всегда думала, что это шитье из старых тряпочек и обрезков. Я уверена, что и большинство из вас думают точно так же. Сейчас, после почти 10 лет глубокого погружения в процесс, могу сказать, что пэчворк — это искусство и безграничное поле для творчества. Но шитье из старых тряпочек тоже имеет место быть (и в наше время тоже может быть искусством. Только называется оно по другому — Апсайкл, апсайклинг (Upsycle, upcycling) up (вверх) + cycle (цикл).

Апсайклинг превращает использованное сырье в более ценный предмет.

Например, можно взять бывшие в употреблении, морально устаревшие вещи — джинсы, рубашки, и дать им новую жизнь в новом изделии. Это направление в творчестве стало стремительно развиваться сейчас, когда возникла потребность в заботе об экологии и разумном, осознанном потреблении ресурсов.

В современном творческом мире классическое лоскутное шитье, о котором пойдет речь в этой книге, лишь одно из направлений пэчворка, с которого стоит начать, чтобы познакомиться с базовыми приемами и техниками. Лоскутные изделия украшают интерьер, делают его особенным и индивидуальным. Я надеюсь, что вы тоже заинтересуетесь этим видом творчества и откроете дверь в этот поистине увлекательный мир.

ИНСТРУМЕНТЫ

**Что нужно для того, чтобы начать заниматься лоскутным шитьем?
Немного, всего лишь желание.**

Я вполне серьезно! Возьмите то, что вам доступно на данный момент, в процессе разберетесь, что еще понадобится. Можно начать с ручного шитья: вам потребуются лишь игла с ниткой и ткань, которые найдутся, пожалуй, в каждом доме.

Конечно, удобнее всего работать на профессиональном оборудовании, пользоваться специальными инструментами и качественными материалами. Именно о них мы и поговорим в этой главе.

ШВЕЙНАЯ МАШИНА

Какой она должна быть, ваша помощница?

Зависит от того, чем вы планируете заниматься. Если это лоскутное шитье, достаточно обычной бытовой машины и специальной лапки для пэчворка, какие-либо дополнительные функции не нужны.

Начиная с лоскутного шитья, многие не задумываются о стежке. Но через какое-то время приходит понимание, что она тоже необходима, так как украшает работу, оживляет ее. Для стежки нужна машина чуть сложнее обычной, с увеличенной рукавной платформой (от 20 см) для того, чтобы разместить одеяло и без помех передвигать его во время работы. Учитывайте это при выборе и покупайте технику «на вырост», тогда вам не придется платить дважды, хотя, конечно, лишняя машина в доме не помешает.

Машины с увеличенной рукавной платформой, как правило, предназначены именно для стежки, и производитель уже заложил все необходимые функции. Конечно же машины подходят не только для стежки: на них можно шить, в том числе и одежду.

Поговорим о том, какие функции должны быть в швейной машине.

Отключаемый нижний транспортер. Необходим для свободного передвижения ткани под иглой машины.

Регулируемая скорость. Очень удобная функция, которая позволяет шить даже новичкам, подобрав оптимальную, комфортную скорость для работы.

Фиксация иглы в нижнем положении при остановке машины. Во время стежки полотно не фиксируют лапкой, чтобы его можно было свободно передвигать руками. Данная функция позволяет зафиксировать изделие иглой и переместить руки, не смещая работу и не нарушая рисунок стежки.

Коленоподъемник. При нажатии коленом он поднимает лапку, поэтому руки остаются свободными. Это очень удобно при выполнении аппликации.

Приставной столик. Нужен, чтобы увеличить рабочее пространство под машиной. На нем можно удобно разместить изделие при стежке. Идеальный вариант — когда машина утоплена в стол до уровня рукавной платформы, тогда рабочее пространство увеличивается до размера стола.

Декоративные строчки.

Очень украшают изделие и необходимы для выполнения аппликации. Как правило, они есть даже в самых простых машинах. В более сложных их количество превышает 500–700 штук, но нас прежде всего интересуют аппликационные строчки и усиленный тройной стежок (трикотажный шов).

Лонг-арм машина — это машина для стежки больших изделий. При работе перемещается головка, квилт закреплен и остается неподвижным.

Специальные лапки. Могут входить в комплект швейной машины, но иногда их надо приобрести отдельно. Бывают универсальные лапки, подходящие к швейным машинам разных марок.

Лапка для пэчворка с боковой ограничительной пластиной. С ее помощью можно контролировать оптимальную ширину шва — 7 мм. Это очень важно для качественной сборки блоков.

Аппликационная лапка. Лапка с открытым рабочим полем. Увеличивает обзор и позволяет выполнить аппликацию аккуратно.

Лапка для стежки. Предназначена для свободноходовой стежки. При выборе обратите внимание на платформу: самый удобный вариант — открытая металлическая лапка. Она не закрывает рабочее поле и обеспечивает хороший обзор.

Все вышеперечисленные функции желательны для комфортной работы, но не являются обязательным условием. Начинайте с тем, что есть, по ходу работы поймете, чего не хватает.

МАТ, ЛИНЕЙКА, НОЖ

Инструменты, без которых в лоскутном шитье не обойтись. Это незаменимые помощники при точном крое.

Мат (коврик) для раскроя

Часто его называют самовосстанавливающимся. Изготовлен из специального полимерного материала, обычно 3–5 слойный. Внутренний слой делают непрорезаемым, а внешний пропускает лезвие ножа, но затем края сдвигаются. Так как структура материала плотная, коврик можно вновь использовать для резки.

На коврик нанесена разметка с двух сторон, а также обозначены углы — 30, 45 и 60°, что облегчает раскрой. Разметка может быть в дюймах или в сантиметрах, часто с одной стороны указывают сантиметры, а с другой — дюймы.

Маты бывают разных размеров — от А1 до А4. Выбор зависит от площади рабочего стола и запланированных работ. Есть складывающиеся модели, они удобны, если у вас мало места, и вращающиеся — их применяют при осноравливании и раскросе небольших деталей блоков.

Для того чтобы мат прослужил долго, соблюдайте следующие правила:

- 1.** Применяйте для раскроя только острый нож. Тупой оставляет борозды, которые нарушают целостность материала мата и разметку, что затрудняет раскрой.
- 2.** Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и не перегревайте мат. Не ставьте на него горячие предметы, от этого он деформируется.
- 3.** Не режьте на мате ворсистые материалы, например наполнитель. Они попадают в разрезы, и целостность нарушается.
- 4.** Храните мат на горизонтальной поверхности, не допускайте изгибов, от этого поверхность становится неровной.

Линейки для пэчворка

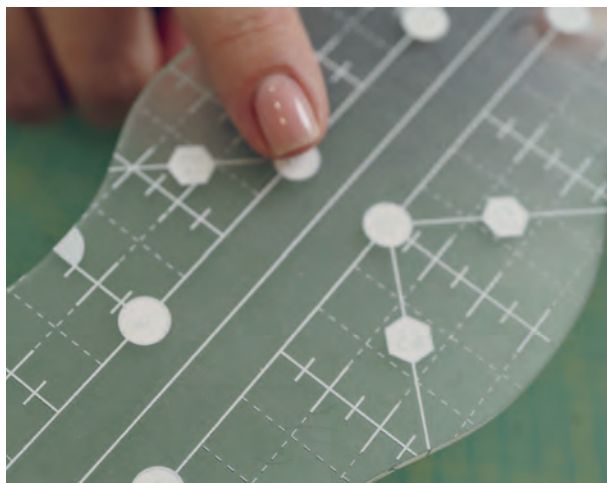
Выполнены из специального пластика с матовым покрытием, который не режется роликовым ножом, не скользят по поверхности ткани.

В разнообразии линейек, представленных в магазинах, очень легко запутаться. Для чего они нужны, без опыта разобраться сложно. Для своих работ я беру линейки торговой марки «Стеганый цветочек».

Первое, что нужно определить — систему измерения: дюймы или сантиметры? Это очень спорный вопрос. Некоторые мастерицы говорят, что правильно измерять в дюймах, другие — в сантиметрах. Если изделие качественно сшито, то какая разница, в чем вы его измеряли? Предлагаю выбрать любой комфортный вариант. Я измеряю в сантиметрах, поэтому и линейки у меня сантиметровые.

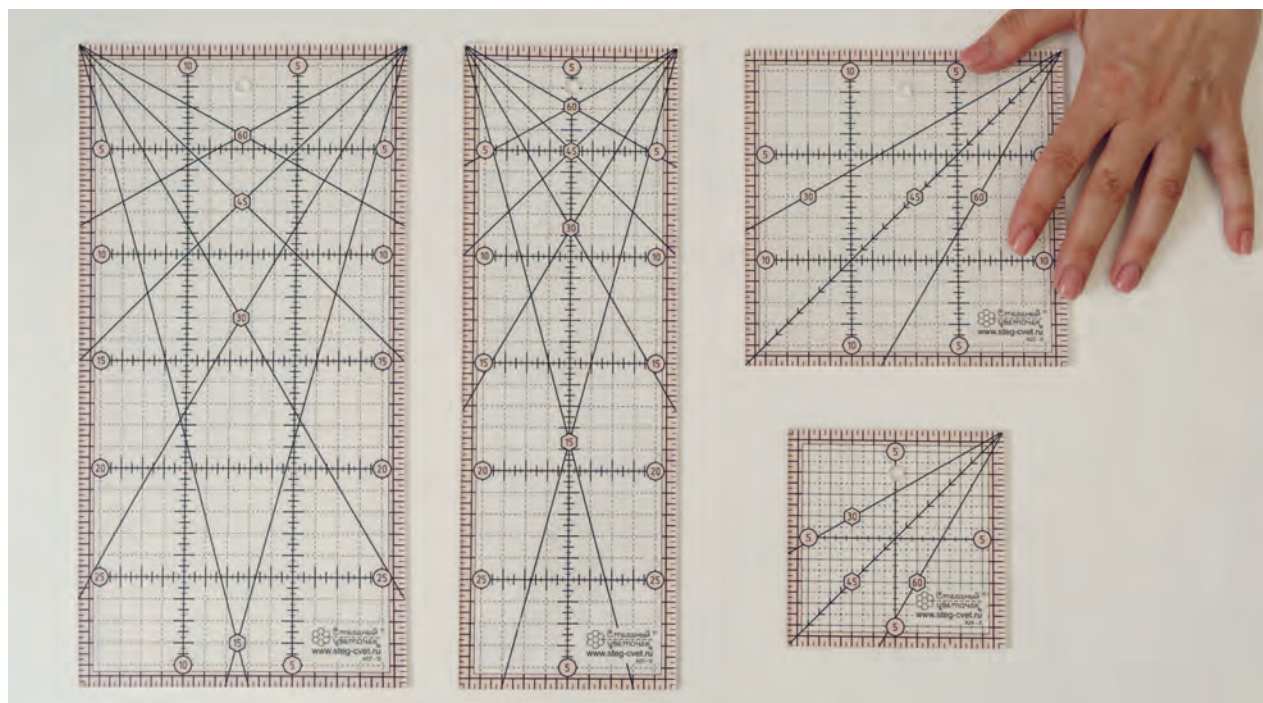
Обратите внимание: разметка на коврик для раскроя должна совпадать по системе измерения на линейке.

Линейки могут быть раскройные и специализированные.

Раскройные линейки нужны для края и осноравливания. Они бывают разных размеров:

- 15 x 60 см — удобна для раскроя бордюров, больших деталей, осноравливания среза готового изделия
- 10 x 30 см, 15 x 30 см — подойдут для осноравливания и раскроя деталей небольшого размера (см. фото)
- 10 x 10 см, 15 x 15 см — идеальны для осноравливания мелких блоков и деталей
- Квадрат 30 x 30 см — подойдет для осноравливания крупных блоков

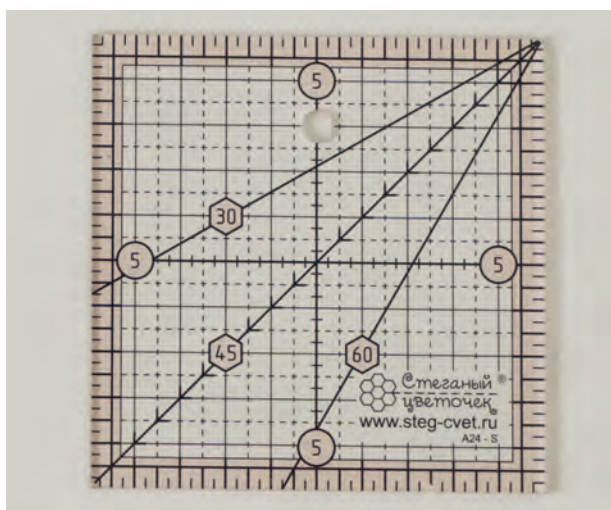
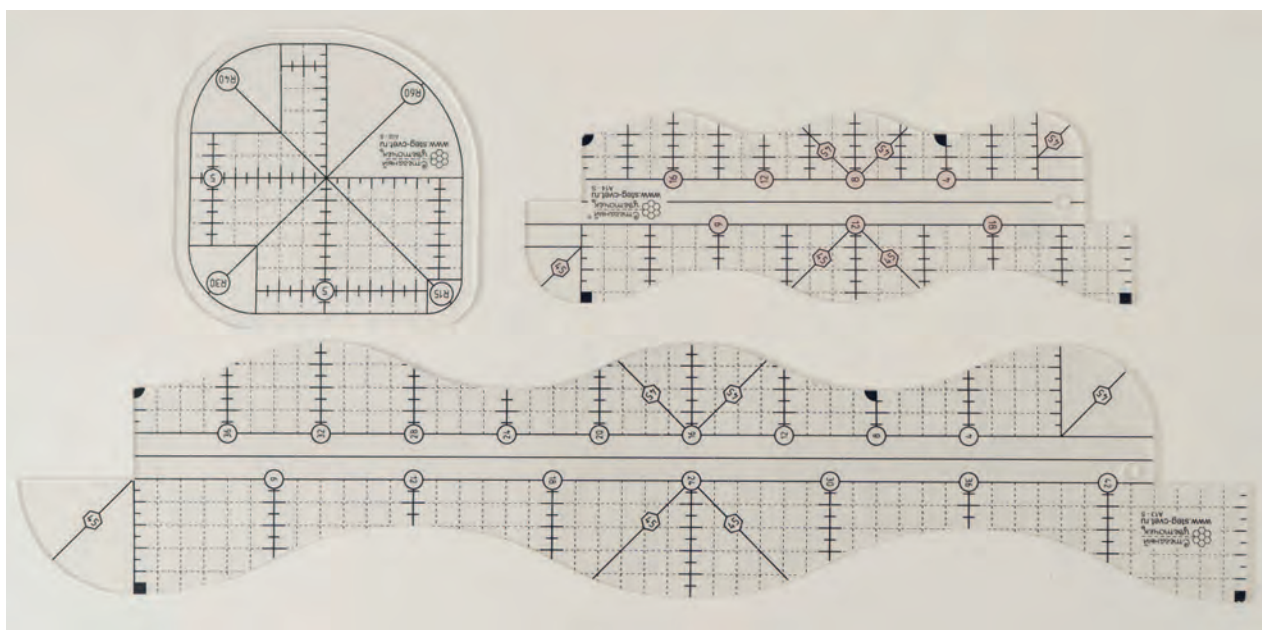
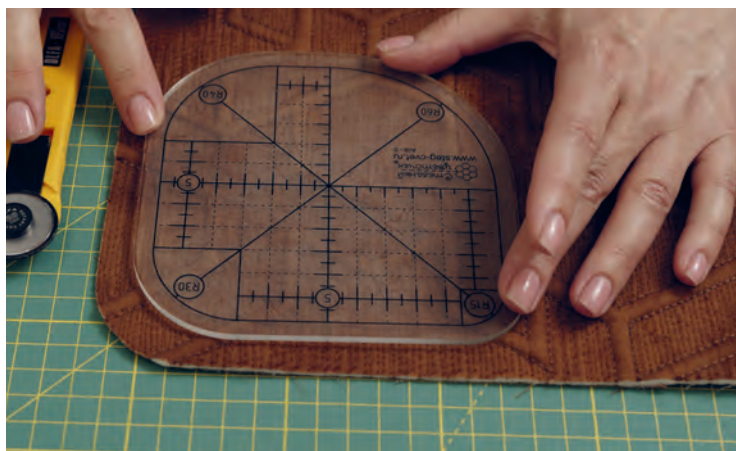

Специализированные линейки

предназначены для формирования среза изделия.

Линейка для формирования фигурного края изделия. Может быть большой и маленькой, выбор зависит от размера изделия.

Линейка для формирования радиуса в углах изделия позволяет сформировать радиусы 15, 30, 40, 60°.

Если вы новичок, то вполне можете обойтись раскройной линейкой 15 x 30 см, постепенно, с опытом, докупите все необходимое.

Все линейки имеют разметку углов 30, 45, 60°.

Ножи для пэчворка

В зависимости от назначения бывают разных диаметров:

- 18, 28 мм — подойдут для раскроя мелких деталей и деталей, имеющих радиус
- 45 мм — самый удобный вариант для раскроя деталей в несколько слоев
- 60 мм — идеальны для раскроя ткани, сложенной в 6–8 слоев, или плотной ткани

Приобретая нож, обратите внимание на конструкцию. Удобнее всего нож-автомат: его лезвие выдвигается только при соприкосновении с матом при нажатии. В нерабочем состоянии оно спрятано, что исключает получение травмы.

Ножи, лезвия которых фиксирует специальная кнопка, также удобны и безопасны. Отнеситесь к выбору серьезно, особенно если у вас есть маленькие дети и домашние животные. Я беру для работы ножи фирмы PRYM, OLFA, KAI.

НОЖНИЦЫ

Пригодятся для вспомогательных операций и аппликации: обрезка ниток, выполнение надсечек, раскрой деталей сложной формы (детали, которые нельзя раскроить с помощью ножа).

Очень важно, чтобы лезвия были острыми и смыкались до кончиков. Если ножницы тупые, волокна ткани будут мохриться, будет сложно прорезать уголки и выполнять надсечки.

Для аппликации выбирайте ножницы с коротким широким лезвием длиной 7–10 см (измеряйте длину от винта до кончика).

Я работаю ножницами PRYM, CLOVER, FISKARS, KAI, PREMAX. При покупке обязательно протестируйте ножницы, подержите в руке. Вам должно быть комфортно.

ИГЛЫ

Для работы нужны иглы для квилтинга или вышивки — № 75, 80. Их ушко имеет особую конфигурацию, которая не позволяет ниточке перетираться, иглы не оставляют больших дырочек от прокола. Если вы берете для работы более плотную ткань, например, джинс, можно выбрать иглу потолще — № 90. Для отделочных строчек, выполненных более толстыми нитками, пригодятся иглы с увеличенным ушком Top Stitch.

Мне нравятся иглы SCHMETZ, MADEIRA, ORGAN.

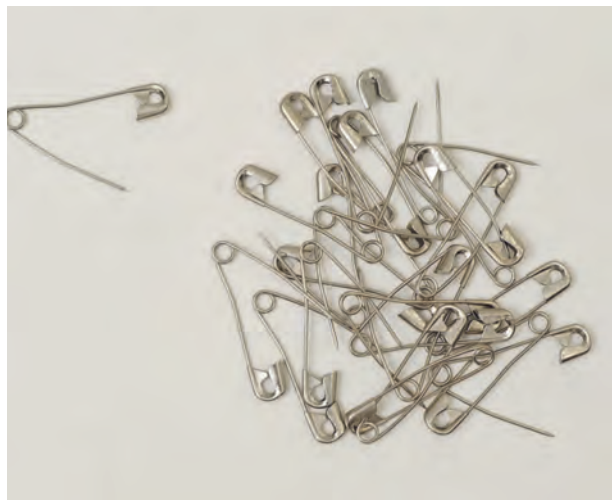
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ СТЕЖКИ

Применяют при свободноходовой стежке для увеличения сцепления рук с тканью и снятия напряжения с плечевого пояса и позвоночника. Способствуют улучшению продвижения ткани под машиной, облегчают задачу при стежке больших работ. Даже если вы стегаете работу на обычном ходу, перчатки значительно облегчат процесс.

БУЛАВКИ ДЛЯ КВИЛТИНГА

Нужны для соединения слоев сэндвича перед стежкой. Имеют особую изогнутую форму и позволяют избежать деформации сэндвича при соединении. Удобнее работать булавками размером 35 мм, они захватывают все слои сэндвича. Мне нравятся булавки PRYM.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ

Понадобятся водорастворимый маркер или карандаш по ткани. Перед применением проверьте, как маркер удаляется после утюжки. Некоторые могут закрепляться от высокой температуры.

УТЮЖОК ДЛЯ ПЭЧВОРКА

Без него можно обойтись, но с ним очень удобно работать. Утюжка — неотъемлемая часть технологического процесса в пэчворке. Утюжок для пэчворка очень легкий, маленький, им удобно утюжить маленькие детали.

ДЕРЕВЯННАЯ КОЛОДКА ДЛЯ УТЮЖКИ

Пригодится для охлаждения участков ткани после утюжки. Швы хорошо прижимаются и это облегчает процесс пошива. Вместо деревянной колодки можно взять кусок пластика или линейку для пэчворка.

МАТЕРИАЛЫ

Любое лоскутное изделие состоит из трех слоев:

- топ — верхняя часть
- бэк — нижняя часть (подкладка)
- наполнитель — утеплитель между бэком и топом.

ТОП

Многие считают, что для лоскутного шитья можно взять любую ненужную ткань, даже бывшую в употреблении. Возможно, вы удивитесь, но это давно не так. В наше время лоскутные изделия выполняют не только утилитарную функцию: они давно превратились в предметы искусства, арт-объекты, изысканные детали интерьера. Учитывая, сколько труда и любви требуется для их создания, предлагаю именно так к ним и относиться.

Материалы — это основа квилта, поэтому выбор должен быть ответственный и осознанный.

Вы же хотите, чтобы квилт служил вам верой и правдой долгие годы и его можно было передать по наследству детям и внукам? Я очень хочу, поэтому к выбору материалов отношусь очень щепетильно.

Для лоскутного шитья понадобится специальная ткань. Она имеет стандартную ширину — 110 см и выпускается коллекциями. Бывает, что в одной коллекции производится более 40 паттернов, сочетающихся по цвету и узору. Как правило, такие ткани выпускают фабрики Кореи, Китая, Германии, Америки, Англии.

Кроме того, эти ткани:

- практически не линяют
- дают минимальную усадку, и вы можете быть уверены, что изделие не поменяет геометрию после стирки
- обладают хорошей износостойкостью, не теряют насыщенность цвета со временем
- не пилингуются
- плотные, 145–155 г / м
- имеют минимальную осыпаемость

БЭК

В отличие от стандартной ткани для лоскутного шитья шириной 110 см, ткань для бэка имеет ширину 220–250 см. Это очень удобно, подкладка получается без швов. Также в качестве бэка подойдет сатин: у него хорошая плотность, повышенная износостойкость и минимальная усадка. Иногда для детских покрывал выбирают фланель или флис.

НАПОЛНИТЕЛЬ

Для лоскутных работ подойдут иглопробивные наполнители. Они предназначены для стежки, их волокна не вытягиваются за иглой, материал не пилингует и не появляется на поверхности в процессе эксплуатации, хорошо переносят влажно-тепловую обработку изделия, сохраняют объем после стирки и утюжки. Изделие с иглопробивным наполнителем служит долго, не теряя внешнего вида. Можно взять как синтетические наполнители, так и натуральные (хлопок, шерсть, бамбук), разной толщины. Выбор зависит от назначения изделия: чем плотнее наполнитель, тем менее пластичной будет работа.

НИТКИ

Лоскутное изделие состоит из множества маленьких кусочков, и прочность ниток имеет большое значение, поэтому при выборе обязательно тестируйте их на разрыв — чем прочнее нитка, тем сложнее ее разорвать. Также обращайте внимание на разнообразие цветовой палитры: нитки должны гармонировать с цветом квилта.

Современная промышленность выпускает нитки, отличающиеся не только по цвету, но и по составу, и назначению. Для соединения деталей подойдут **швейные универсальные нитки**.

Нитки для джинсы применяют для отделочной строчки, — они толще и прочнее, и дают фактурную красивую строчку.

Нитки для вышивки менее прочные, но универсальные. В состав часто входит шелк или вискоза, поэтому они не подойдут для соединения частей лоскутной работы, а вот для отделки и декоративных строчек, которые очень украшают работу, — вполне.

Я отдаю предпочтение ниткам MADEIRA.

БУМАГА ДЛЯ АППЛИКАЦИИ

Это двухслойный материал, который состоит из кальки и клеевой паутинки, соединенных между собой (Vliezofiks). Незаменим при работе с мелкими деталями.

При переводе рисунка зеркалит изображение, то есть разворачивает в противоположную сторону, учитывайте это для несимметричных

рисунков. От влаги бумага распадается на два слоя, но их можно соединить булавками, от этого качество материала не пострадает.

Подготовка ткани к работе

Способ подготовки зависит от качества ткани.

Если вы не уверены в качестве окраса, перед работой замочите ткань в теплой воде (температура — 50–60 °C), а затем прополощите в холодной воде с уксусом, чтобы в последствии она не линяла.

Чаще всего линяют ткани ярких цветов: красные, зеленые, коричневые, фиолетовые.

Также ткань можно декатировать — проутюжить с паром.

Иногда перед раскроем материал крахмаливают. Это поможет избежать перекоса при раскрое, он будет вести себя более стабильно и не деформируется даже при раскрое по косой. Для этого подготовьте раствор: 1 чайную ложку крахмала смешайте с небольшим количеством холодной воды до однородной массы, добавьте 100 мл кипятка, хорошо размешайте, чтобы не было комочков. Доведите раствор до 400 мл холодной водой.

Добавьте раствор в пульверизатор и увлажните ткань, затем отутюжьте с изнаночной стороны. После высыхания материал будет похож на тонкую бумагу, его удобно кроить и шить.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Знаете ли вы, что влияет на привлекательность работы? Сейчас расскажу.

Важны три основных фактора:

- цветочное сочетание тканей
- композиция
- качество

Если в одной работе сошлись все составляющие — это успех.

Конечно, огрехи по качеству можно списать на ручную работу, хотя такого быть не должно, а на цвет и композицию можно повлиять лишь на этапе выбора ткани и составления эскиза.

ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ

Казалось бы, можно не думать: бери ткань, режь и соединяй между собой разноцветные лоскутки, но на самом деле это не так. Безграмотным подбором ткани можно испортить всю работу. Это как 7 нот в музыке: можно сочетать их так, что получится мелодия, а можно сделать это хаотично и бессмысленно, и тогда получим какофонию.

Цветовой круг Иттена

Очень часто, когда речь идет о сочетании цветов, за основу берут круг Иттена, но в лоскутном шитье все не так просто.

Иоханнес Иттен — швейцарский художник, преподававший в Высшей школе строительства и художественного конструирования в 1920-1930-х гг. Прославился учебным курсом, который стал основой программы для современных художественных школ.

Круг Иттена ориентирован на чистые цвета, а в лоскутном шитье гораздо больше вариантов: ткани имеют узоры, оттенки, и нельзя это не учитывать. Кроме того, часто работы предназначены для конкретного человека, и стоит брать в расчет вкусовые пристрастия, возраст, пол и т. д. С продуманным подбором вещь становится очень личной и надолго любимой.

Но я все-таки расскажу о сочетаниях цветов на примере круга Иттена.

Цветовой круг — основной инструмент для проверки гармоничности подобранных цветов.

Исследовать цвет начал Ньютон. В его модели цветового круга было 7 цветов, составляющих радугу.

Следующим был цветовой круг Гете. В его основе 3 базовых цвета — красный, желтый и синий, а также неограниченное количество смешанных, которые плавно переходят от одного оттенка к другому и находятся между чистыми цветами.

Иттен же составил круг из 12 частей. Основа — 3 базовых цвета из круга Гете. При их смешивании получают 3 дополнительных (составных) — зеленый, оранжевый и фиолетовый. На последнем шаге основные соединяют с составными и получают третичные цвета.

В круге Иттена существует 6 канонических схем сочетания цветов.

1. Аналогичное (аналоговая триада) — сочетание цветов из трех соседних секторов. Такое часто встречается в природе.

2. Дополнительное (комплементарное) — сочетание контрастных цветов из двух противоположных секторов. Такие союзы хороши для акцентов и выделения деталей.

3. Контрастная триада — дополнительный вариант комплементарного сочетания, только вместо противоположного цвета используют соседние с ним цвета. Это более спокойная альтернатива комплементарному сочетанию цветов.

Контрастная цветовая триада — вариация комплементарного смешения оттенков, расположенных в противоположных частях цветового круга. За основу берут два созвучных тона, представляющих собой комбинацию одного основного цвета, и противоположный им по кругу третий тон.

4. Равноудаленное сочетание (классическая триада) — используются цвета из трех секторов, равноудаленных на круге. В такой схеме зачастую рекомендуют выбирать один главный цвет, а два других подойдут для акцентов.

5. Прямоугольная схема. В ее основе — две пары контрастных цветов. Чтобы сочетание было гармоничным, один цвет должен быть главным, остальные — вспомогательные.

6. Квадратная схема — вариация прямоугольной схемы, цвета в круге находятся на одинаковом расстоянии друг от друга.

Принцип ТНТ

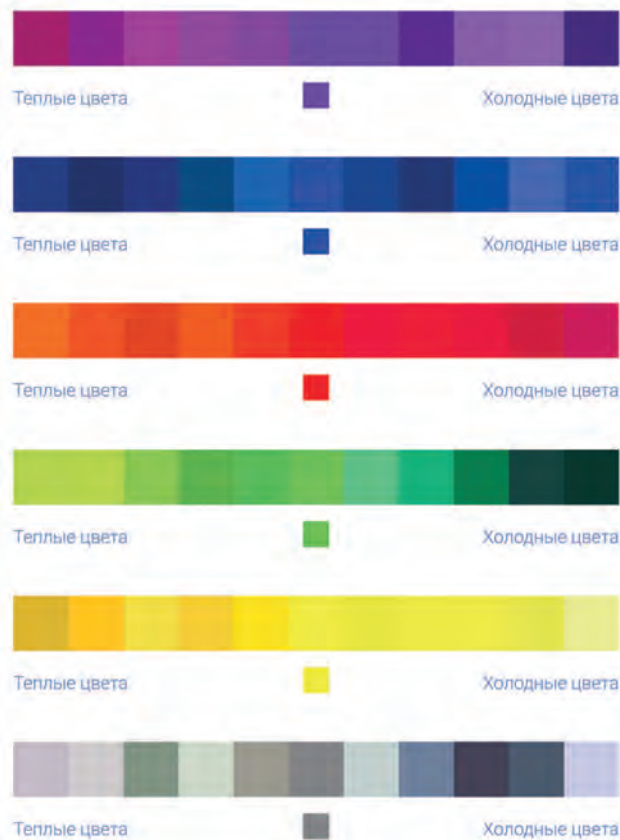
Как я уже говорила, при подборе цвета в лоскутном шитье не всегда можно ориентироваться на круг Иттена, поэтому я применяю свой авторский способ — «Принцип ТНТ».

Выбранные ткани должны сочетаться по трем основным характеристикам:

- **температура** — холодный или теплый оттенок
- **насыщенность** — светлота, контраст, насыщенность
- **тематика рисунка** — схожий сюжет, одинаковый стиль изображения

Поговорим о каждой из характеристик подробнее.

Температура. Возможно, я вас удивлю, но любой цвет может быть как теплым, так и холодным.

Обратите внимание на рисунок: цвета справа выглядят более холодными, чем расположенные слева.

Температура цвета зависит от того, сколько в нем желтого: чем больше, тем теплее он выглядит.

Самый простой вариант — сочетание только теплых или только холодных цветов.

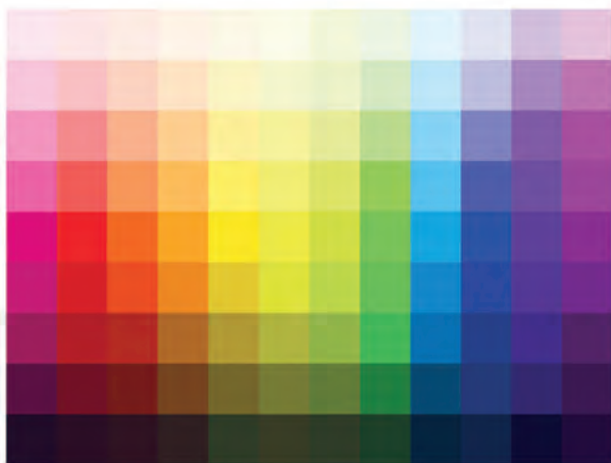
Теплые с холодными тоже можно сочетать, но это требует особого внимания и опыта, так как получить гармоничную картину сложнее.

Насыщенность. Важно, чтобы ткани подходили друг к другу по светлоте. Это количество белого: чем его больше, тем более размытым, светлым становится цвет. Таким образом, получаем растяжку. Кстати, это один из беспроблемных вариантов цветовых сочетаний в одной работе.

Если говорить о нескольких цветах, то стоит учитывать светлоту каждого по отношению друг к другу.

Обратите внимание на рисунок: если взять все ткани из верхнего ряда и одну из нижнего или наоборот, гармоничного сочетания не получится.

Тематика рисунка. Ткани должны сочетаться по рисунку. Например, геометрический рисунок лучше сочетать с однотонными тканями, и с осторожностью — с растительным орнаментом. А если ткань имеет восточный витиеватый узор, и вы хотите добавить материал с машинками, то такой дуэт точно не будет гармоничным.

Поэтому правило такое: растительное с растительным, машинки к машинкам, геометрия к геометрии, — и все это прекрасно дополняется однотонными тканями.

Общие рекомендации по выбору ткани для проекта:

1. Учитывайте принцип ТНТ.
2. Ткань с крупным рисунком больше подходит для бордюра: ее можно рассматривать как раму для картины, это очень украшает работу. Если ее взять для блоков, материал порежется, и рисунка, скорее всего, не будет видно. Дополнять блоки тканью для бордюра можно, чтобы связать между собой все ткани.
3. Материал с геометрическим рисунком выбирайте с осторожностью. Даже минимальный перекос при раскрое и пошиве, нарушающий геометрию, дает ощущение кривого блока.
4. Сочетайте ткани с рисунком с однотонными, на фоне которых хорошо видна геометрия блока.
5. Учитывайте назначение вещи, интерьер, где она будет «жить», и вкусы будущего владельца.
6. Берите только качественные ткани.

Подводя итог, хочу сказать, что есть люди, которые чувствуют цвет, а есть те, кому нужно этому учиться. Неважно, к какой категории вы относитесь: если только начинаете свой путь в лоскутном шитье, необходима насмотренность. Обращайте внимание на работы других мастеров, отмечайте, что нравится, а что режет глаз, и главное, постарайтесь проанализировать почему. Через какое-то время цвет покорится, я это точно знаю!

КОМПОЗИЦИЯ

Композиция — от латинского *compositio*, соединение, связь. Ни один вид искусства, будь то живопись, литература, архитектура, фотография, дизайн одежды или музыка, не обходится без знаний основ композиции. Чем же лоскутное шитье хуже? Оно уже давно вышло за рамки создания изделий из остатков ткани: по всему миру проходят выставки, создано множество обучающих программ для мастеров разного уровня, выпускают коллекции тканей, специальные материалы, нитки, оборудование. Все это позволяет относиться к лоскутному шитью как к искусству, и я буду рада, если вы станете воспринимать его так же.

Для лоскутного шитья понятие композиции, на мой взгляд, еще не сформировано до конца, ну или о нем редко задумываются и работают по наитию.

Для каждого вида творчества композиция имеет свои законы и нюансы, но суть одна: **все части произведения составляют единое целое, нет желания что-либо добавить, убрать или поменять местами.**

Центр композиции

Это то, что притягивает внимание зрителя. В лоскутном шитье это может быть большой центральный блок, например лоскутный или выполненный в технике аппликации. Остальные части квилта его поддерживают и не перетягивают на себя внимание, а лишь дополняют.

Посмотрите на фото: снеговик — это центр композиции, а веточка, снежинки и ягодки его дополняют.

Центров композиции может быть несколько, например центральный блок и основной бордюр, особенно если он выполнен из ткани со сложным рисунком.

Возможно, ваша работа имеет два или три центральных блока, такое часто встречается в дорожках на стол, или в ней есть сюжет, как в этой подушке. В данном случае композиция имеет два центра: чайник и чашка, которые прекрасно соседствуют друг с другом.

Работа Нины Местецкой

Симметрия и асимметрия

Симметрия — это одинаковое расположение равных элементов квилта относительно горизонтальной или вертикальной оси. Самый яркий пример — работы, выполненные в технике классического лоскутного шитья.

Асимметрия — противоположное понятие. Очень часто встречается в изделиях, выполненных в стиле арт-квилт, модерн квилт, в технике аппликация.

Ассиметричные композиции вызывают ощущение движения, изменения, симметричные, напротив, статичны и уравновешены.

Асимметрия по цветовому решению. Работа Юлии Решетниковой

Ритм, метр

Ритм и метр — это характеристики повторности элементов квилта.

Метр — чередование одинаковых элементов с равными интервалами.

Ритм основан на закономерном изменении форм, размеров и интервалов между элементами квилта.

Работа Нины Местецкой

Пропорции

Очень важный критерий при составлении композиции, одно из проявлений гармонии. Это определенное соотношение частей целого между собой и целого к отдельным частям.

В лоскутном шитье чаще всего применяют два принципа деления целого на части:

1. Одинаковость — элементы, например блоки, должны быть равны между собой. Встречается в классических квилтах, такие работы создают ощущение покоя, статики, симметрии.

2. Разнообразие — элементы отличаются по размеру и расположены в определенном соотношении. В этом случае работа может быть ассиметричной, появляется ощущение динамики, движения.

Если с равными элементами все понятно, то как разделить элементы на неравные части и получить гармоничное сочетание? В этом случае нам поможет **принцип золотого сечения**. Его изучением занимались еще древние ученые, архитекторы, художники. Принято считать, что даже пирамида Хеопса (V в. до н. э.) построена по этому принципу. В древности его считали божественным, приписывая магические свойства. Соотношение частей по принципу золотого сечения прослеживается в строении тела человека, растений и живых организмов. В наше время его применяют при составлении пропорций в фотографии, живописи, архитектуре, при построении силуэта в одежде.

Как применять принцип золотого сечения в лоскутном шитье и надо ли придерживаться его при составлении эскизов? Скажу так: без фанатизма. В классическом лоскутном шитье его можно учитывать при определении размеров изделия, соотношения длины к ширине или размера блоков к элементам квилта.

Чаще всего размеры изделий обусловлены параметрами помещения или предметов мебели, например, одеяла шьют, учитывая размер кровати. Поэтому если вы видите, что работа выглядит гармонично без учета принципа золотого сечения, то этим правилом можно смело пренебречь.

Правило третей. Имеет прямое отношение к фотографии и мало применимо в классическом лоскутном шитье, где все симметрично и статично, так как больше имеет отношение к ассиметричным динамичным композициям. Но исключения бывают. А вот для работ в техниках арт-квилт, лоскутная живопись, аппликация или криволинейное шитье оно вполне подойдет.

Если разделить работу двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями на равные части, получится 9 квадратов. Для привлечения внимания зрителя размещайте значимые объекты на пересечении линий. Ученые доказали, что «правило третей» связано с особенностью человеческого зрения, поэтому глаз произвольно делает акцент именно на этих точках.

Контраст и нюанс

Контраст — резкое различие элементов по тону, цвету или размерам. Это правило композиции, на мой взгляд, одно из основополагающих в классическом лоскутном шитье.

Для того чтобы увидеть и «прочитать» геометрию квилта, нужно подбирать контрастные ткани, например, как на фотографии: яркие — для звезды и светлый нейтральный фон. Именно за счет этого видно геометрию звезды, являющейся центром композиции.

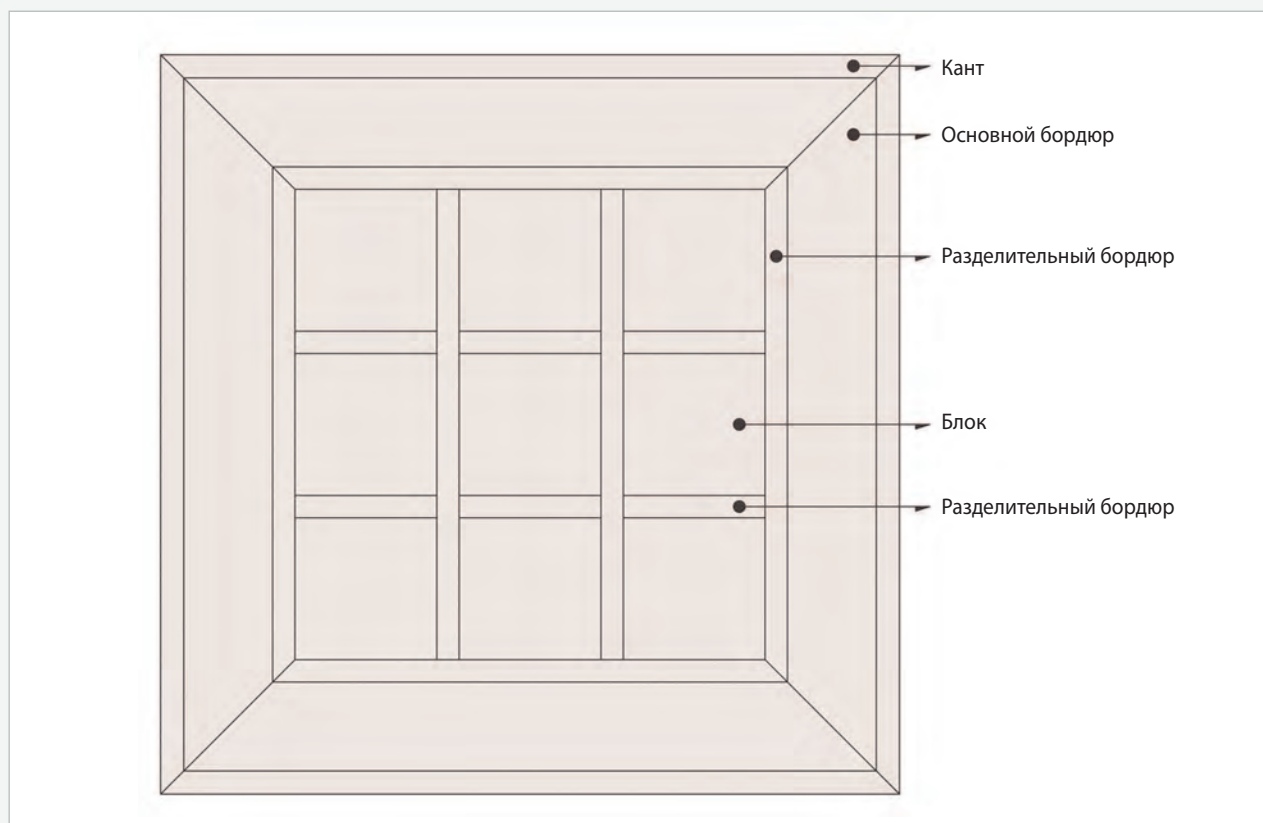

Нюанс — противоположность контраста, очень слабая цветовая разница, когда все цвета одинаковы по насыщенности и светлоте.

Работа Ирины Шуравиной

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КВИЛТА

БЛОК

Часть или части квилта, которые при соединении между собой образуют полотно. Блок может быть лоскутным, с декоративной отделкой, например вышивкой, с аппликацией или трапункто.

По строению все лоскутные блоки можно условно разделить на следующие виды:

- блоки из полос
- блоки по радиальной сетке (угол 60°)
- радиусные блоки или блоки с радиусными элементами
- блоки HST
- блоки по квадратной сетке

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БОРДЮР

Выполняет двойную функцию: с одной стороны — разделяет элементы квилта, позволяя более четко выделить геометрию блока, а с другой — соединяет их.

Разделительные бордюры — это, по сути украшение. Могут быть цельнокройными или собраны из лоскутов. Бордюры с лоскутной сборкой можно выполнять в технике семинолов. Мы еще поговорим о ней подробнее (см. с. 44–59), так как она универсальна и может быть выбрана как для разделительных бордюров, так и как самостоятельная техника при пошиве квилтов.

ОСНОВНОЙ БОРДЮР

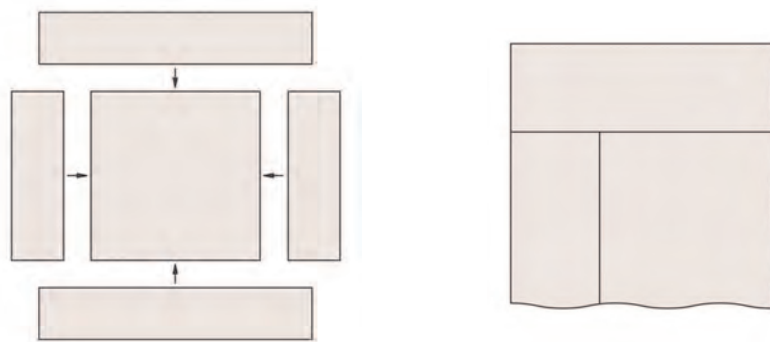
Это завершение квилта, как рама для картины. Его задача — собрать композицию, поддержать центр и не перетянуть на себя внимание.

Для того чтобы основной бордюр выглядел гармонично, придерживайтесь следующих рекомендаций:

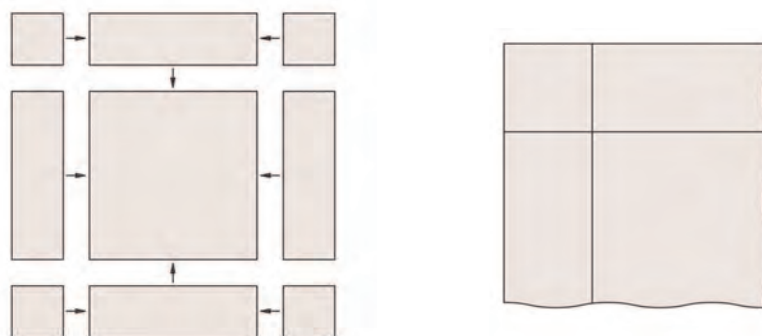
1. Берите бордюрную ткань в блоках, так вы свяжете по цвету центр работы и бордюр.
2. Выбирайте для бордюра ткани с красивым рисунком, который хочется рассматривать.
3. Бордюр не должен быть слишком широким, так как «забыет» центральную часть работы, и очень узким, — тогда он «потеряется» на фоне лоскутных блоков. Выбор зависит от соотношения ширины бордюра к элементам и общему размеру квилта.
4. Учитывайте направление рисунка. Например, если для бордюра вы взяли ткань в полоску, направление полос должно быть одинаковым по отношению к срезу квилта по всему периметру.

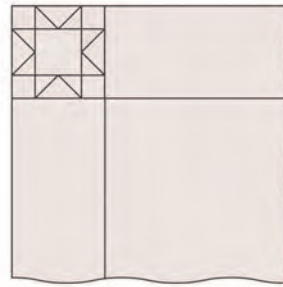
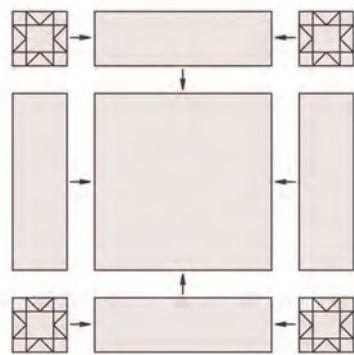
Соединение бордюра в углах может быть различным, в зависимости от задачи и дизайнерской задумки.

1. **Зеркальное, как при сборке блока колодец**, удобен, если узор ткани не имеет направления.

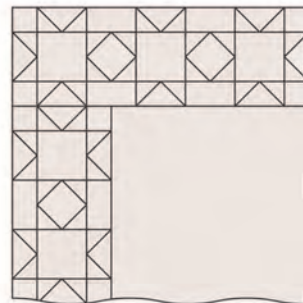
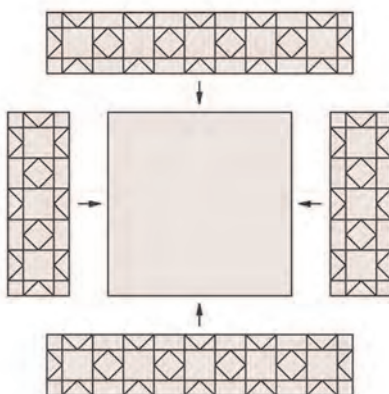

2. **Со вставкой квадрата или блока**, похож на первый способ, удобен, если у вас не хватает длины ткани на бордюр: чтобы не делать шов в середине бордюра, можно выполнить цельнокроеную или лоскутную вставку.

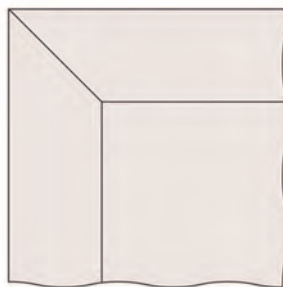
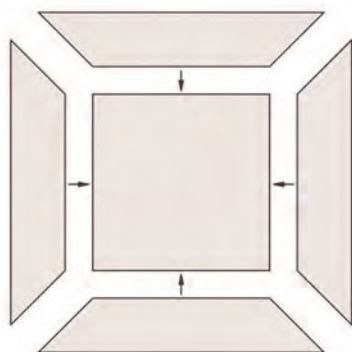

3. Основной бордюр может быть лоскутным, в этом случае соединение в углах зависит от **лоскутной сборки**. Такой вариант соединения идеален, когда нет достаточного количества ткани на основной бордюр, — можно собрать его из тканей, которые есть в проекте.

4. Под 45°. Мой любимый вариант. Изделие с таким бордюром всегда выглядит профессионально.

Иногда основной бордюр может отсутствовать, как в панно со с. 94–107, либо располагаться по двум коротким сторонам квилта, как в детском одеяле со с. 162–185.

КАНТ

Финальную обработку срезов квилта выполняют с помощью канта. Его можно кроить по косой (под 45° к направлению долевой нити), поперечной или долевой.

Кант, выкроенный по косой, более пластичный, поэтому подходит для обработки фестонов, фигурных срезов и срезов, имеющих радиус. Оптимальная ширина в готовом виде — до 1 см.

Для прямых срезов кант можно кроить **по долевой или поперечной**. Я крою кант по поперечной, он более пластичный, не стягивает срез.

При раскрое канта обращайте внимание на направление рисунка. Например, ткань в полоску интереснее смотрится, если полосы направлены поперек или по косой.

Одна из разновидностей обработки среза — **широкий кант**. Подойдет для панно, пледов, ланчматов. Его кроют по долевой или поперечной.

Иногда нет возможности сделать широкий кант из-за ограниченного количества материала, или, например, изнаночная сторона изделия задумана без окантовки. Тогда можно сшить стачной кант по ребру изделия. То есть с лицевой стороны его выполняют из ткани, которая поддерживает лицевую сторону, а с изнаночной — из ткани бэка. В этом случае направление долевой нити деталей канта должно совпадать.

Потайной кант выбирают в тех случаях, когда он нарушает геометрию квилта. Его кроют по долевой или поперечной.

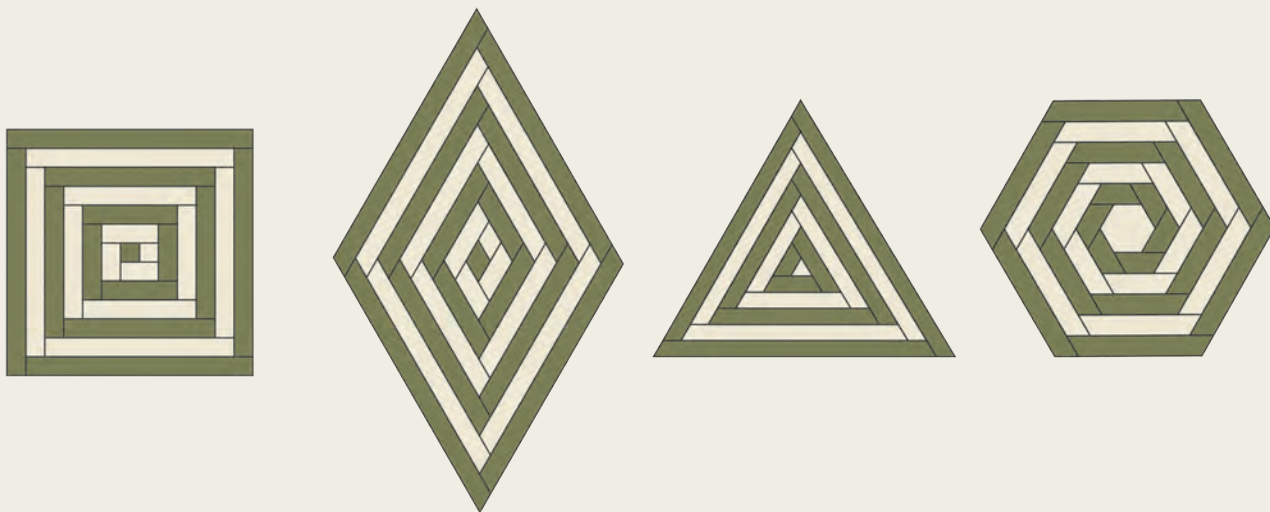

ВИДЫ КЛАССИЧЕСКИХ БЛОКОВ

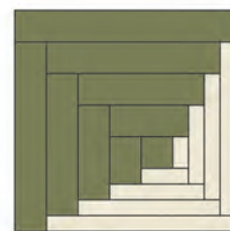
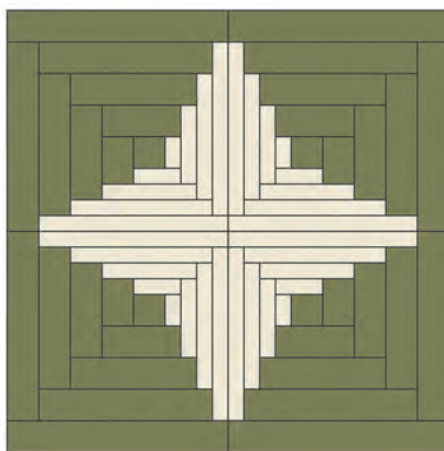
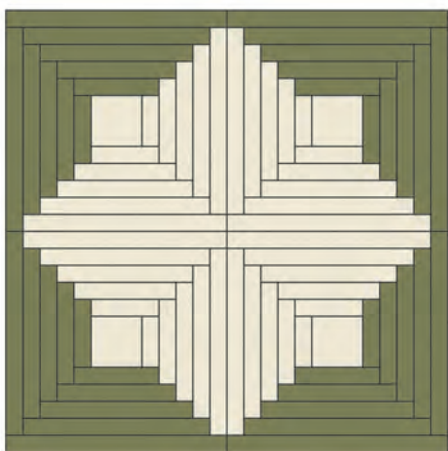
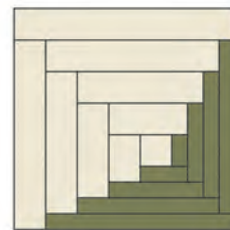
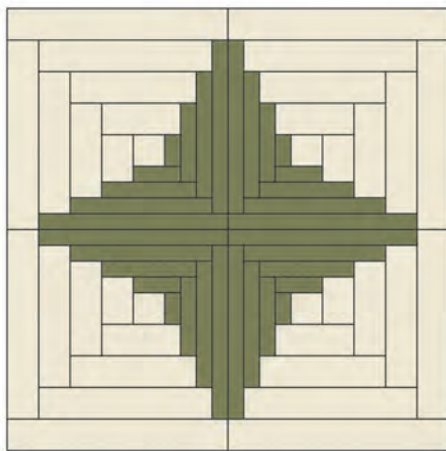
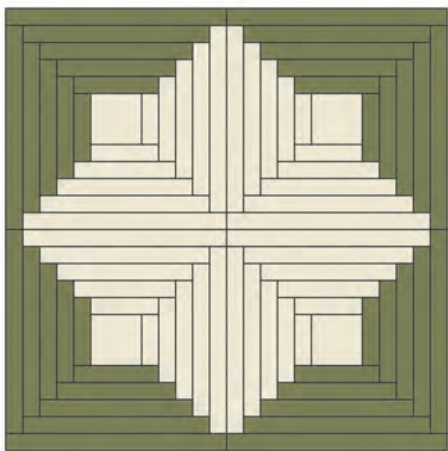
Поговорим о главной составной части лоскутной работы — лоскутных блоках. Для того чтобы научиться «читать» лоскутные изделия, нужно понимать принцип их построения, уметь рассчитывать, строить и собирать блоки нужного размера.

БЛОКИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

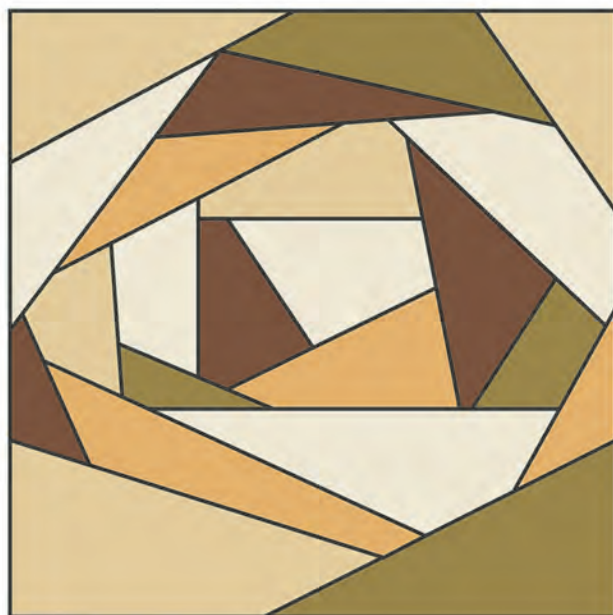
К таким блокам можно отнести **Log cabin (бревенчатый домик)** и все его модификации. Построение и сборка происходят вокруг одного центрального элемента, который может быть квадратом, треугольником, ромбом или гексагоном. Для пошива понадобятся полосы, — чем они уже, тем интереснее выглядит блок.

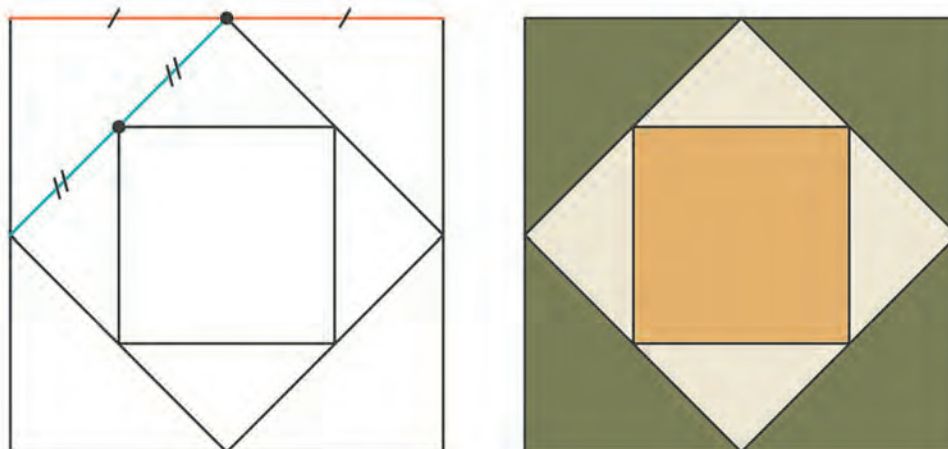
Блоки могут быть симметричными или ассиметричными, все зависит от цветового решения, ширины полос и смещения центра.

К этому же виду я бы отнесла блоки, выполненные в **технике крейзи**. Сборку выполняют последовательно начиная от центра, для работы подойдут любые кусочки тканей, оставшиеся от предыдущих проектов. Главное — не нарушать направление сборки и делать ее по часовой или против часовой стрелки.

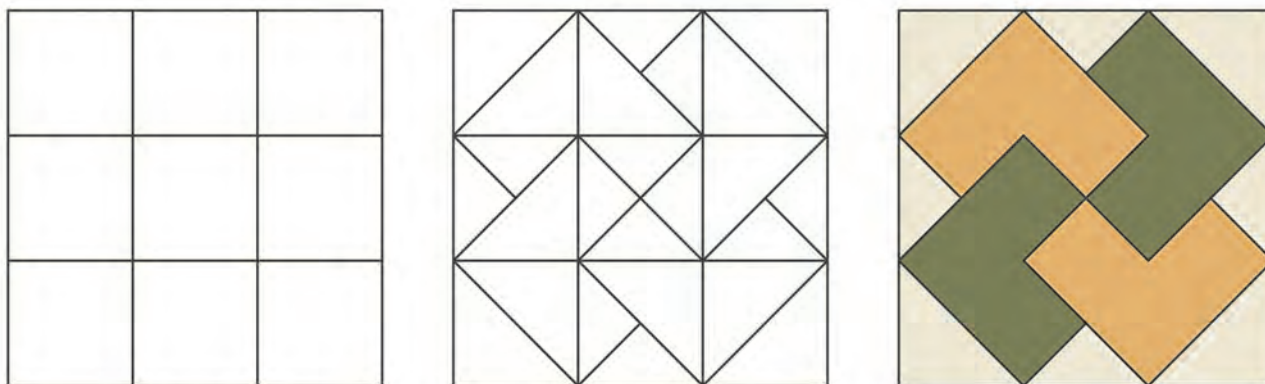

Блок квадрат в квадрате тоже строится не по сетке, а путем деления сторон квадрата пополам. Середина стороны квадрата — это вершина квадрата, который находится внутри. Сборку делают вокруг центрального элемента.

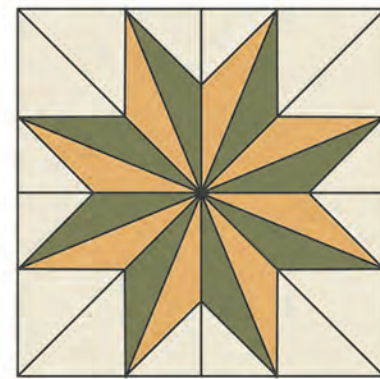
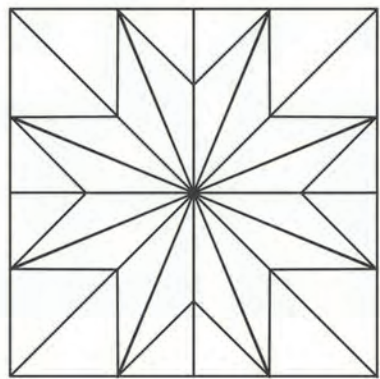
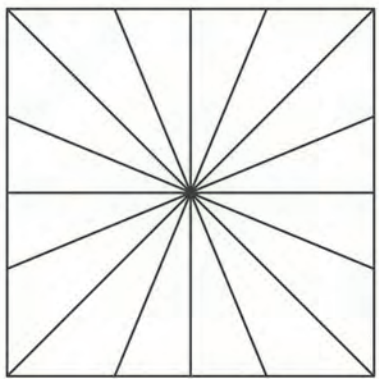
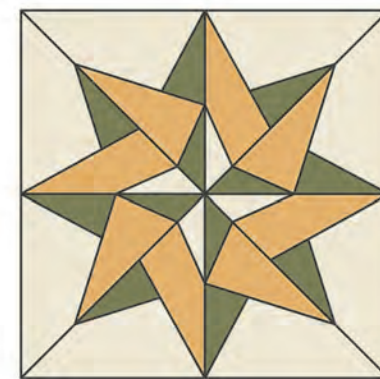
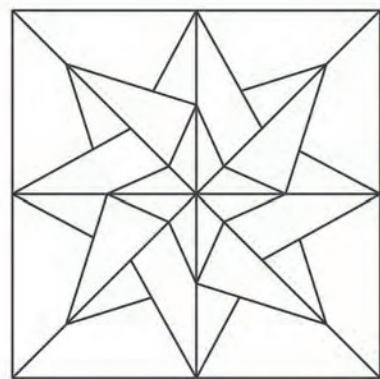
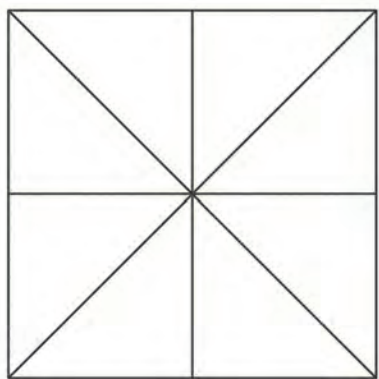
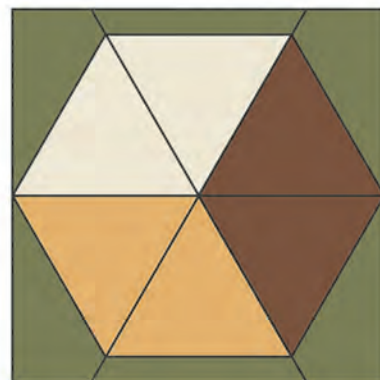
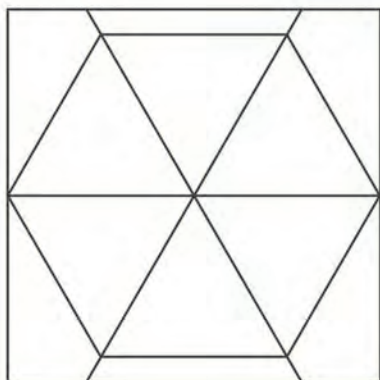
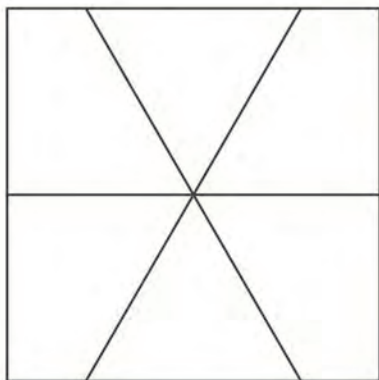
БЛОКИ ПО КВАДРАТНОЙ СЕТКЕ

Самый распространенный вид блоков, построенных на основе сетки 2×2 , 3×3 , 4×4 и т. д. Горизонтальными и вертикальными прямыми квадрат делят на равные части. Чем больше частей, тем интереснее блок. Количество рядов и полос может быть четным и нечетным, — это зависит от вашей задумки.

БЛОКИ ПО РАДИАЛЬНОЙ СЕТКЕ

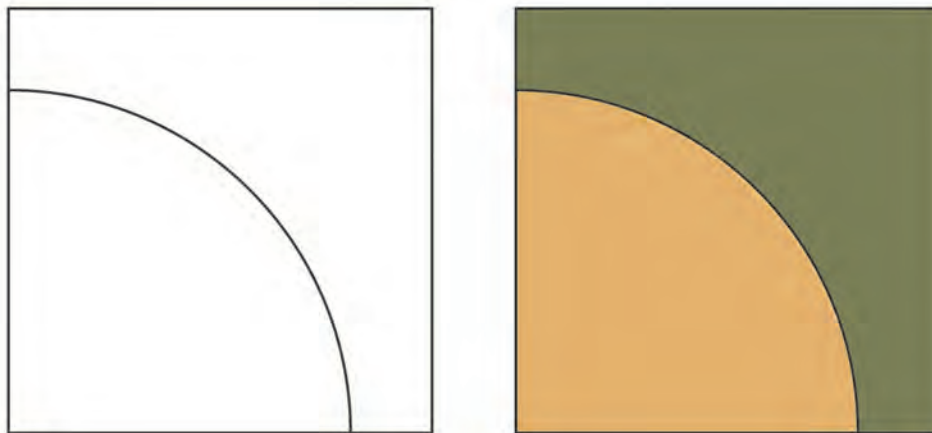
Радиальная сетка получается путем деления квадрата на 6, 8, 12 частей (секторы).

БЛОКИ С РАДИУСНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Строят с помощью радиусов из угла блока. Срезы, раскроенные по радиусу, сильно растягиваются и деформируются, поэтому блоки с радиусными элементами требуют точного построения и особого внимания во время сборки.

Самый простой по построению — **блок четверть круга в квадрате**.

Немного сложнее — **блок веер**, но выглядит он очень эффектно.

