

Вышивка. Розы

ВИДЫ ВЫШИВКИ
Обзор известных и редких техник

Жанвир 2019

Laboratoire de création artistique
Jardin remarquable
Patrimoine d'intérêt régional

www.moulinjaune.com

СЧЕТНЫЙ КРЕСТ – ЛИДЕР ЖАНРА

Наверно самый простой и популярный вид декоративной вышивки. Освоить его можно за вечер. Если техника придется по душе, уже через день-два у вас появится небольшой рисунок, выполненный цветными нитками. Одно главное правило – все крестики должны быть выполнены в одном направлении.

Этот вид вышивки появился вместе с ткачеством. Домотканая материя была грубой и одноцветной, на неё так и просились яркие узоры: птицы, цветы, орнаменты.

Крестики можно выполнять хлопковыми, шелковыми и шерстяными. Сейчас появилась возможность приобрести мулине металлизированное или светящееся в темноте. Можно вышивать хоть солнце, хоть звёзды. Для вышивки крестом всегда берётся за основу схема – разбитый на мелкие клеточки рисунок.

ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ – НОВОЕ ИЗ ЗАБЫТОГО СТАРОГО

Техника вышивки тоже очень древняя, но сейчас переживает новый подъём. Её так хорошо забыли, что она стала модной. Популярность объясняется не столько всплеском интереса к букетикам атласных цветов, сколько грандиозными возможностями в выборе материалов, руководств и схем.

Сейчас мастерицы могут позволить себе выбирать самые разнообразные ленточки для работы. Они могут быть любой ширины, плотные атласные или полупрозрачные из органзы. Самый популярный сюжет для вышивки лентами-цветы. Они получаются просто как живые, абсолютно узнаваемые и очень нежные.

ГЛАДЬ – ЖИВОПИСЬ НИТКАМИ

Самая эффективная техника вышивки. С давней историей. Требует большого терпения и тренировки, но результат получается просто необыкновенный. Огромный плюс вышивки гладью – возможность украсить изящным узором любой текстильный предмет, материал практически не ограничивает рукодельницу.

Для глади схема не нужна, но необходим контурный рисунок. Именно части этого рисунка и заполняет вышивальщица цветными нитками. Делать это нужно аккуратно и с соблюдением живописных принципов смешивания цветов и их плавных переходов, цвета-тени. В глади используется несколько типов швов, вышивальщица должна знать всё и умело использовать их. Профессионально выполненная вышивка гладью – настоящее чудо. Объемный аккуратный рисунок, с переливами цвета, появляется на ткани и кажется иллюстрацией из красивой книжки

АССИЗИ РОДОМ ИЗ ИТАЛИИ

Одна из древнейших разновидностей вышивки, сочетающая крестики и шов гольбейн получила своё название от «тёзки» – итальянского городка, где она и появилась. Техника предполагает использование в работе нитей одного цвета, при этом счетными стежками (крестиками обычными или удлинненными) зашивается не изображение, а фон.

Почти тысячу лет мастерицы выполняют работы в этой невероятно стильной и изысканной технике, но и сейчас она часто встречается. Освоить её легко, работа одним цветом тоже ускоряет процесс, поэтому новичкам вполне можно советовать братья за освоение ассизи и ожидать быстрых успехов.

РОСКОШНАЯ ВЫШИВКА БИСЕРОМ

Техника очень старая. Первые вышивки бисером в глубокую старину выполняли речным жемчугом, бусины из стекла тогда ещё не научились делать. Эта техника похожа на крестик, работа ведётся тоже по схеме, где каждый цветной квадратик соответствует бусине определённого оттенка. Постепенно бусинка за бусинкой, складывается целый рисунок. Бисер следует пришивать к основе очень прочными нитками того же тона, что и ткань. Схемы для вышивки крестом можно использовать для бисерных работ и наоборот. Готовая работа представляет собой поистине волшебную картину, мягко мерцающую разными цветами.

ВЫШИВКА ПО-БРАЗИЛЬСКИ

Один из экзотических «представителей» – бразильская вышивка. Техника создания объёмных элементов рисунка, выполняемая нитями искусственного шелка. Особенности ниток (их скрученность) позволяют «плести» с помощью иглы настоящие кружева-лепестки. Множество швов используют мастерицы этой школы и в готовом изделии цветы, птицы и листья выглядят сказочными и невесомыми. Готовые орнаменты похожи на аппликацию из вывязанных тонким крючком элементов. Эту технику выбирают энергичные особы, которым по душе карнавал ярких красок.

ЦАРСКОЕ ЗОЛОТОЕ ШИТЬЕ

Золотое шитьё ещё с одиннадцатого века ведёт свою историю. Как вид ручного труда оно развивалось при монастырях. Тончайшими нитями из чистого золота не прошивали ткань, а украшали её, прикрепляя металлические проволочки другими нитками, в тон или контрастными. Техника очень сложная, материал невероятно ломкий и «капризный», поэтому и квалификации мастериц-золотошвеек всегда были самые высокие требования.

Сейчас это вид декоративной вышивки продолжает существовать, металлизированные нити сделали его более доступным, но не менее трудоёмким. Вышивка золотыми или серебряными нитями очень хороша на тёмном бархате и шерсти.

СУТАЖНАЯ ВЫШИВКА

Это вид вышивки, при которой на ткани-основе выполняется аппликация из декоративного шнура – сутажа. Шнур имеет по середине удобный желобок, который позволяет легко прошивать его и пришивать в любом положении. По сути похоже на золотое шитьё, но намного легче в исполнении и готовая работа не требует какой-либо осторожности при обращении с ней.

ХАНДАРГЕР – РОДОМ С СЕВЕРА

Этот вид декоративного шитья родом из арабских стран, но постепенно добрался до северных стран, обосновался в Норвегии и получил там очень большую популярность при изготовлении национального костюма.

Этот стиль вышивки удивительным образом сочетается крестик и гладь. Он так и называется – счетная гладь. Работа выполняется на ткани равномерного переплетения и стежки обязательно считаются, рисунок получается геометрически правильным. Немного хандаргер похож на нашу мережку, он тоже использует много ажурных элементов, но не по краю, а в центре. Замечательно смотрится ажурный хандаргер в сочетании с вышитыми крестиком элементами.

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ВЫШИВКА ИЛИ БАРДЖЕЛЛО ИЛИ ВЕНГЕРСКИЙ СТЕЖОК

До сих пор ученые спорят, возник ли этот яркий и красочный вид вышивки в средневековой Италии или Венгрии, главное – он был очень популярен в прошлые века и не забыт в наши времена. Даже сейчас можно найти большое количество старинных предметов интерьера, выполненных в этой красивой технике вышивки. Одна из самых популярных версий возникновения борлжелло – это легенда о том, как в стародавние времена во Флоренцию прибыла венгерская принцесса ставшая женой властителя этого города. Как и положено невесте, она привезла с собой богатое придание, многие предметы которого были украшены вышивкой в оригинальной технике, которая для всех была диковинкой.

ТЕХНИКА «ДЛИННЫЙ СТЕЖОК»

Декоративный вид вышивки – «LONG STITCH» или просто длинный стежок. Для вышивания используется толстая нить: шерсть или целая пасма мулине (сразу 6 ниток). В этой технике, как в вышивке крестом, применяют канву, но она обязательно должна быть крупной и жесткой. Крупная канва позволяет вышивать очень быстро, а за счёт толстой нити создаётся дополнительный объём. Стежки здесь прокладываются по вертикали и горизонтали. Выделяя отдельные элементы, разная длина стежков создаёт эффект объёмности, а правильно подобранные контрастные сочетания цветов делают рельефность ещё заметнее и ярче. Для такой вышивки лучше выбирать контрастные рисунки.

ЯКОБИНСКАЯ ВЫШИВКА – КРЮИЛ (CREWEL)

Даже если названия «якобинская вышивка» или «крюил» вам незнакомы, вы наверняка видели замечательные вышивки, выполненные в этих техниках – сложные, разнообразные, включающие в себя огромное количество швов, стежков и оттенков. Вышивка крюил оформилась как самостоятельное явление в Англии в 17 веке, хотя на самом деле её история насчитывает не одно столетие. Почему именно 17 век стал расцветом крюила? Все просто – в Англии началось массовое производство и продажа недорогих швейных игл, которые вытеснили с рынка дорогие немецкие аналоги. Отныне даже простая домохозяйка могла позволить себе необходимые для вышивки инструменты. Якобинская вышивка появилась в период правления Якова I Английского. Это была та же крюил, но с характерными узорами и мотивами, возникшими благодаря импорту в Англию тканей из Индии.

ГОБЕЛЕНЫ БОВЕ

В 16 веке во Франции большой популярностью пользовались настенные ковры вышитые золотом и серебром (**гобелены**). В основном их производством занимались фламандские мастера. Но в 1664 году француз Жан-Батист Кольбер открыл текстильную фабрику по производству ковров в Бове. В начале 18 века мануфактура стала государственной и выполняла заказы императорского двора. Во время Второй мировой войны цеха были сильно разрушены, а то, что смогли спасти, было перевезено в Париж. В Бове мастерские открылась вновь в конце 19 века. На месте разрушенной фабрики теперь находится национальная галерея Гобеленов.

КАНТХА

Кантха является одним из видов вышивки в восточных районах индийского субконтинента, а в частности в Бангладеш и в индийских штатах Западной Бенгалии, Трипуры и Одиши. В Одише старые сари сложены друг на друга и сшиты вручную, чтобы сделать тонкий кусок подушки. Это обычно используется над подушкой кровати или вместо подушки. Кантха = это форма вышивки, которую часто практикуют сельские женщины. В некоторых случаях вся ткань покрыта бегущими стежками с использованием красивых мотивов цветов, животных, птиц и геометрических форм. Швы на ткани дают слегка морщинистый, волнистый эффект.

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ ВЫШИВКА - Мода эпохи «ранних Стюартов»

Обычно это была вышивка щёлком или шерстью, а узоры представляли из себя переплетение растений и цветов (мода на такую вышивку возникла в последние годы правления Елизаветы). Одним из популярных мотивов было Древо жизни

ВЫШИТАЯ АППЛИКАЦИЯ

Аппликация – это один из распространенных способов вышивки, предполагает заполнение больших площадей с использованием вырезанных кусочков ткани, которые нашиваются на схему. Данная технология весьма экономична, она используется для уменьшения количества стежков и удешевления вышивки. Кроме того она позволяет создать уникальный оригинальный рисунок

АЖУРНАЯ ВЫШИВКА

В Ажурной вышивке различают несколько разновидностей: вышивку стиля ренессанс, ришелье, венецианскую вышивку, кольберт и **хедебо (игольное кружево)**.

Венецианская вышивка получила свое название от города Венеции, где она была более всего распространена. От вышивки ренессанс она отличается тем, что включает в себя ещё и белую гладь и мережку, что придаёт ей вид кружева. В вышивке Хедебо из материала вырезают фигуры различной формы, а вырезанное пространство заполняют кружевом, сплетённым иглой. Родина этой вышивки – Дания.

РИШЕЛЬЕ, НО НЕ КАРДИНАЛ

Одна из разновидностей глади, почти всегда – одноцветной. Рисунок наносится на ткань и каждый его элемент обшивается ровными стежками, как при вышивке гладью. Ришелье предполагает прорезывание и прокалывание ткани с последующей аккуратной обработкой краев. Готовое изделие подобно кружеву, очень ажурное и выглядит необыкновенно нарядно.

Вышивка ришелье – довольно трудоёмкий процесс, но небольшой орнамент кому-то, возможно, доводилось делать даже на уроках труда в школе. Это вполне по силам рукодельнице без опыта, не требует какой-то особенной ткани или ниток.

БУТИ ИЛИ ТРАПУНТО *VOUTI OU TRAPUNTO*

Бути – это работа на ткани, сшитая и иногда вышитая; Термин в основном относится к стёганым производствам на юге Франции. Бути связано с хлопком, пришедшим из Египта или Индии.

В XIV веке в стёганых цехах Сицилии был принят **trapunto** – процесс сшивания и набивки двух слоёв ткани. Вышитые буты берут своё начало в технике квиллинга. Это делается путём сшивания небольших точек нити по контурам рисунков, нарисованных заранее. Основной принцип работы бутиса – вышивать ткань изнутри. Основная техника – наполнение. Необходимо ввести хлопковый фитиль между двумя слоями ткани. Именно здесь игла из самшита с двумя ушами использовалась для облегчения тяги. Только настоящие буты создают свои рельефы благодаря такой набивке.

STUMPWORK (ПЕНЬ) – РЕЛЬЕФНАЯ ВЫШИВКА

Термин Stumpwork используется для описания стиля, который был популярен в Англии в 1650-х. Традиционно Пеньки изображали сцену, которая содержала замок, оленя, льва, птиц, бабочек, фрукты и цветы

Рельефная работа – это стиль вышивания, в котором сшитые фигуры поднимаются с поверхности произведения для формирования трёхмерного эффекта.

Техника: швы можно обвязать вокруг кусочков проволоки, чтобы создать отдельные формы, такие как листья, крылья насекомых или лепестки цветов. Затем эту форму наносят на основную часть работы путем прокалывания фоновой ткани проводами и надёжно закрепления. Другие формы могут быть созданы с использованием набивки под стежки, обычно в виде войлочных слоёв, сшитых друг с другом во всё меньших размерах. Войлок затем покрывают слоем вышивальных стежков.

