

Пэчворк и квилтинг

Автор:

Мария Кольская

Пэчворк и квилтинг

Мария Кольская

Пэчворк и квилтинг известны очень давно: найдены аппликации, сделанные 3000 лет назад. Сегодня это одни из самых интересных и модных направлений декоративно-прикладного искусства. Если пэчворк представляет собой шитье из лоскутков ткани путем накладывания мелких деталей на более крупные, то для квилтинга характерны изделия, состоящие из трех слоев ткани, которые простегиваются вместе: верхнего (декоративного), выполненного в технике пэчворка, среднего – прокладки и нижнего – подкладки.

Пестрые одеяла, роскошные покрывала и наволочки, стеганые пледы, элегантные праздничные скатерти, высокохудожественные панно, нарядная одежда, шикарный пояс для джинсов, оригинальная косметичка – все это и многое другое вы можете сшить своими руками. Главное – ваше желание и фантазия, знание базовых приемов техник пэчворка и квилтинга, которые изложены в этой книге. Воспользуйтесь приведенными рекомендациями, и вы убедитесь, что возможности лоскутного шитья безграничны, а вещи, сделанные вами, отличаются яркостью, весельем красок, изысканностью и неповторимостью.

Мария Кольская

Пэчворк и квилтинг

Введение

История пэчворка и квилта

Шитье из лоскутков и простегивание многослойных текстильных изделий является традиционным видом декоративно-прикладного искусства для многих народов мира. Обе эти техники тесно связаны между собой.

Считается, что квилт, или стежка, впервые появился в странах Востока несколько тысячелетий назад. В одеянии буддийских монахов, например, важнейшей деталью были «кэса» – теплые стеганные лоскутные накидки. Буддийские предания гласят, что сам Будда лично разработал правила изготовления кэса (количество и расположение частей, специальные стежки). С момента своего возникновения в VI столетии широкое и большей частью прямоугольное покрывало осталось без принципиальных изменений. Кэса, драпируясь подобно тоге, носится через левое плечо, оставляя открытыми правое плечо и руку.

Самые ранние кэса сшивались из маленьких кусочков ткани, полученных монахом в виде подаяния. Этот труд считался, равно как и переписывание буддийских текстов, религиозным актом. До сих пор существует специальная инструкция по носке, чистке и сворачиванию этого предмета одежды. Изначально кэса шились из хлопчатобумажных тканей, поэтому раритетов осталось мало. Позднее их стали составлять из потрясающе красивых кусков шелка (см. вкладку, с. 6).

Естественно, сначала стегальные стежки выполняли чисто функциональную задачу, так как служили для скрепления нескольких слоев ткани.

Одной из самых древних и простых в исполнении является японская стежка «сашико». В переводе с японского слово «сашико» означает «прокол». Выглядит эта стежка просто как узор, выполненный швом «вперед иголку», но педантичные японцы разработали для выполнения этой стежки ряд правил. Стежки, как и расстояния между ними, должны быть совершенно одинаковыми. Классическое «сашико» выполняется на ткани цвета индиго белыми нитками.

В средневековой Италии родилась стежка «трапунто», которая сначала тоже преследовала чисто практические цели. Слово «трапунто» в переводе с итальянского означает «набивка». Таким образом, подбивая ватой и простегивая, «бронировали» жилеты доблестных рыцарей в самых уязвимых для холодного оружия местах – напротив сердца, почек, легких...

Конечно, прекрасным дамам, стегавшим эти мягкие доспехи, быстро наскучила монотонная работа, и они начали привносить в нее элементы художественности. Выстегивая на лицевой стороне крупные цветы и листья, с изнанки их наполняли плотной набивкой, стебли растений набивали толстой нитью или шнуром, пространство между ними плотно застегивали мелкими стежками. В результате все детали орнамента получали объем и выразительность барельефа. С появлением огнестрельного оружия стеганый «бронезилет» перестал служить средством защиты, но чудесная техника стежки осталась. Самое знаменитое панно в технике «трапунто», датированное XIV веком, хранится в Лондонском музее. На нем выстегана сцена из рыцарской жизни с множеством персонажей.

Во Франции стежкой «трапунто» стали украшать шелковые одеяла и покрывала. А спустя некоторое время утонченные француженки придумали выполнять подобие «трапунто» на тонкой светлой ткани, используя при этом цветную набивку. Набивка, просвечивая через полупрозрачную основную ткань, придавала узору нежные цветовые оттенки. Этот вариант стежки получил название «бути».

В Германии первым стеганым изделием считается монашеское платье святой Елизаветы, сшитое в XIII веке и хранившееся в течение многих столетий в закрытом сундуке монастыря города Трир.

Искусство лоскутного шитья зарождалось в разных частях света более или менее одновременно – сразу, вслед за появлением ткани. В египетской гробнице была найдена древняя коптская ткань, отделанная шерстяной нитью и украшенная аппликацией. По оценкам историков, время ее создания – V-VIII век. Но изящество и красота рисунка поражают до сих пор.

Украшенное аппликацией шерстяное покрывало обнаружено учеными в скифском кургане.

В Европе лоскутные одеяла использовались примерно с XII века.

Однако принято считать, что лоскутная техника как самостоятельный вид декоративно-прикладного искусства начала развиваться в Англии в первой половине XVIII века.

В XVI веке в Англию начали привозить индийские хлопчатобумажные ткани прекрасных расцветок и узоров. Иметь в доме одеяло индийского производства, богато декорированное вышивкой или набивным рисунком, стало считаться признаком достатка. Но в 1721 году правительство Англии издало Акт о сохранении и развитии шерстяных и шелковых мануфактур, запрещающий также продажу ситца, произведенного в Индии и изделий из него. Конечно, контрабанду ситца это не остановило, но сделало его очень дефицитным и дорогим материалом. Поэтому экономные хозяйки не торопились выбрасывать обрезки, а стали придумывать варианты их дальнейшего использования. Так, яркие элементы узора модных индийских тканей шли на аппликации: их нашивали на льняные или шерстяные полотна. Называлась такая техника «персидская вышивка». Фон в таких изделиях нередко простегивался, в частности, с использованием шнура. Таким образом, лоскутная техника первоначально возникла как способ изготовления рукодельницами модных предметов интерьера (например, парадных одеял) в домах без большого достатка. Недаром слово «пэч» в переводе с английского означает «заплата».

Вместе с переселенцами этот вид рукоделия попал в Америку, и вот там-то лоскутная техника постепенно стала национальным видом декоративно-прикладного искусства. Богато декорированное стеганое покрывало теперь – обязательная часть интерьера традиционного американского дома. За последние два столетия потомки экономных (чтобы не сказать очень бедных) переселенцев, которые буквально из ничего создавали свои лоскутные шедевры, разработали множество прекрасных узоров, ставших традиционными, и выработали технологии изготовления лоскутных изделий. В орнаментах американских традиционных геометрических квилтов проявились общественные, исторические и социальные условия тех времен, отразившиеся в названии блоков, например: «Марта Вашингтон», «Дорога в Калифорнию», «Мексиканская звезда», «Мэйфлауэр», «Круг Джорджтауна», «Южная граница». Искусство пэчворка и квилта передавалось по наследству. Существовала, к примеру, традиция, согласно которой невеста должна была сшить себе в приданое 12 стеганых лоскутных одеял, а тринадцатое ей дарили подруги. Часто мастерицы вместе занимались стежкой на единственной большой раме. На этих встречах женщины общались, обменивались узорами, секретами мастерства.

Именно от этих встреч за общественными пальцами берут свое начало лоскутные клубы!

Да, вот еще к слову о традициях. В Америке очень известны, в частности, квилты секты «амиш». Двести лет назад немцы и швейцарцы вследствие религиозных преследований покинули свою родину и поселились сначала в США, а затем в Канаде. До сих пор представители этой секты отрицают технический прогресс и живут так же, как двести лет назад жили их предки. Стеганные одеяла амишей просты по форме и цвету: часто используются только три основные формы разных цветов – квадрат, прямоугольник и треугольник. Однако из них амиши составляют потрясающе эффектные ясные и четкие узоры, вполне отвечающие современным представлениям об искусстве и являющиеся в настоящее время желанным объектом для коллекционеров. Поскольку женщинам этой секты приходится следовать жестким религиозным правилам, касающимся одежды, причесок, домашнего хозяйства и стиля поведения, то лоскутное шитье для них – единственный способ самовыражения. И несмотря на то что квилты их используются строго как одеяла и хвалиться ими грешно, существовали и продолжают существовать захватывающие состязания между рукодельницами по узорам стежки, количеству использованных катушек ниток и количеству стежков на один квадратный дюйм.

Но американские традиции – это американские традиции. А что же было у нас? Обидно бывает выслушивать от какого-нибудь «знатока» на выставке: «Что ж это вы американское искусство здесь пропагандируете?» Мы обычно отвечаем подобным «борцам за чистоту рядов»: «А что, наши бабушки не шили лоскутных одеял?», после чего они, озадаченно почесав в затылке, соглашаются: «Шили. но.» Но в нашей стране, во-первых, за последние сто лет было несколько войн, отнюдь не способствовавших сохранению личного имущества граждан (да и самих граждан). А уж насчет достоверности истории и сохранения традиций...

Однако если тщательно покопаться в первоисточниках, то вырисовывается такая картина: В России традиции лоскутного шитья начали складываться в XIX веке, когда ситцевые ткани фабричного производства – яркие, украшенные набивными орнаментами, стали предметом повседневного обихода крестьянских и мещанских домов. Конечно, наши хозяйки были столь же бережливы и изобретательны, как английские и американские, и им точно так же было жаль выбрасывать красивые кусочки дорогостоящих тканей. Только вот, в силу исторических причин и нашего пресловутого менталитета, старинных лоскутных изделий сохранилось у нас мало. В конце 1980-х годов в Московском

государственном университете прошла уникальная выставка, посвященная старообрядцам. И там, среди старинных предметов быта было выставлено несколько ковриков, выполненных блоками «Бревенчатый домик», который все мы считаем традиционным американским. Уж кто-кто, а старообрядцы у американцев этот рисунок позаимствовать не могли, так как жили очень обособленно. Позже выяснилось, что и многие другие основные блоки – «Звезда» из ромбов и треугольников, «Ананас» – и сейчас всю используют в глухих деревнях, не замеченных в связях с Америкой.

Большой опыт русских мастериц в создании изделий из лоскутков отражают также коллекции изделий, хранящиеся в Государственном Русском музее и Российском музее этнографии. Необыкновенные стеганые одеяла XVIII века, заполненные богатым растительным орнаментом, с витиеватой каймой представлены в Историческом музее. Очевидно, что мотивы разных культур, которые мы активно применяем сейчас, пришли из глубины веков и мы, точно так же, как американки, наследуем и продолжаем традиции наших бабушек! Просто американские и европейские мастерицы относятся серьезнее к себе, к своим изделиям, к сохранению и передаче своего культурного наследия, а нашему человеку, к сожалению, свойственно чувство глубокого неуважения к себе и ко всему, что он делает. И вот именно уважению к себе, к своему творчеству, нам и следует у западных мастериц поучиться!

В Украине до начала XX века большинство тканей изготавливалось в домашних условиях из льна и конопли. Практически в каждой хате второе место после печки занимал ткацкий станок. Трудоемкость процесса делала домотканое полотно очень большой ценностью, поэтому ткали его точно в край будущего изделия – полотенца или рубахи, чтобы не оставалось отходов. Одежда из домотканого полотна была крепкой, носилась по несколько десятков лет, многократно перешивалась. Украшали ее вышивкой либо ткаными узорами цветной нитью, так как набивку рисунка на ткань в домашних условиях сделать достаточно сложно, а спрясть нитки и покрасить их растительными красителями – проще.

Поэтому о старинных образцах украинского лоскутного шитья сказать со всей определенностью можно только одно: несомненно, они существуют, но вопрос этот требует пристального дополнительного изучения.

Ассоциация мастеров лоскутного шитья Украины (<http://www.loskut.com.ua> (<http://www.loskut.com.ua/>), <http://www.patchwork.kharkov.ua>

(<http://www.patchwork.kharkov.ua/>) планирует создание музея старинных образцов украинских квилтов. Конечно, мы знаем, что те, кто понимает их историческую и культурную ценность и у кого эти изделия сохранились в память о бабушках, не захотят расстаться с ними, поэтому музей пока планируется в формате виртуальном. Первыми экспонатами его станут работы старейшего преподавателя Харьковского художественного училища – Раисы Павловны Ивановой (см. вкладку, с. 7). И если Вы – счастливый обладатель бабушкиного лоскутного одеяла, пожалуйста, не поленитесь сфотографировать его и прислать нам фотографию, желательно, с рассказом об авторе, по адресу: mkolskaya@mail.ru

Обзор возможностей: изделия, техники

Итак, мы с Вами отправляемся в увлекательное путешествие в мир пэчворка и квилта. Современные лоскутные изделия – это уже не просто сшитые вручную из остатков ситца (не пропадать же добру!) одеяла, ассоциирующиеся у Вас с бедной крестьянской избой и кучей босоногих ребятишек на полотах. Сегодня пэчворк – одно из самых интересных, многоплановых и модных направлений декоративно-прикладного искусства. А диапазон применения лоскутной техники просто поражает воображение! Роскошным покрывалом накрыта кровать. Я уже не говорю о комплекте наволочек к нему – ведь из-за них Ваша спальня напоминает теперь картинку из модного каталога (см. вкладку, с. 2)!.. Стеганный плед так уютно ждет Вас в любимом кресле, веселая кухонная скатерть поднимет настроение пасмурным утром, а элегантная праздничная – поразит воображение гостей (см. вкладку, с. 3), прихватки и накидки на табуретки создают необходимый комфорт. К любому празднику у Вас готовы оригинальные и недорогие подарки – от шикарного пояса для джинсов, галстука, косметички до единственной и неповторимой обложки для фотоальбома, открытки или высокохудожественного панно. Кроме того, Вы всегда сможете придать оригинальности Вашему наряду: сумочка или жилетка, юбка, куртка или просто отделка на джинсах – выбирайте! Все эти вещи Вы в недалеком будущем сможете создать своими руками и по своему вкусу (см. вкладку, с. 4, 8).

Стеганные лоскутные изделия не только согревают и украшают нас снаружи. Они надолго сохраняют в себе и передают другим душевное тепло и положительную энергию, затраченную при их изготовлении. Эти изделия создают ощущение уюта и защищенности, они пробуждают ассоциации и воспоминания.

Работа над квилтом – процесс творческий, требующий от автора вдохновения, воображения и интуиции. А кроме того, конечно, терпения и аккуратности.

Но не пугайтесь! Это только на первый взгляд лоскутные изделия занимают много времени и сложны в исполнении (как говорится «у страха глаза велики»). Освоив современную эффективную технику кроя и шитья, Вы сможете предаваться этому увлекательному занятию, даже если очень заняты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.me/ru/kol-skaya_mariya/pechvork-i-kviltin

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)