

Хань Юй, Ван Юйси

КИТАЙСКАЯ ВЫШИВКА БИСЕРОМ от А до Я

ПРАКТИЧЕСКИЙ
КУРС ПО ТЕХНИКАМ,
ПРИЕМАМ И ДИЗАЙНАМ

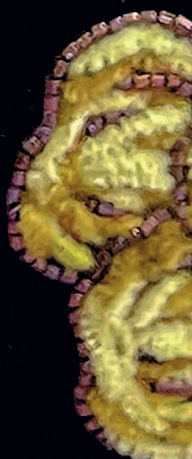
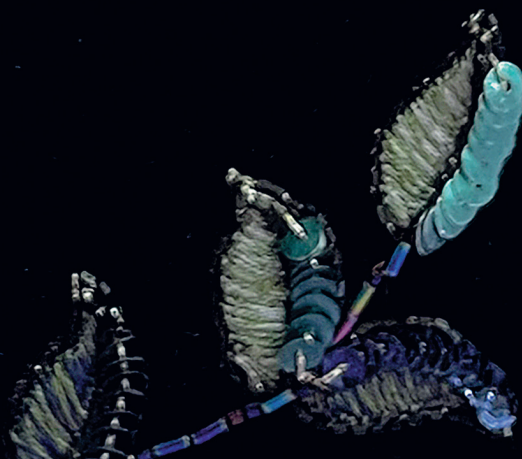
16 АВТОРСКИХ ПРОЕКТОВ
10 КОНТУРНЫХ ШАБЛОНОВ

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Фото 1. Фиолетовый
цветок и бабочка

Фрагмент вышивки на сумочке. Разноцветная бабочка порхает, она очарована ароматом заветного цветка.

Сверху

Фото 2. Бабочки гонятся за цветами

Насыщенная цветом, но одновременно очень нежная вышивка выполнена на сумочке в виде винтажного дорожного чемоданчика. Разноцветные бабочки и цветы вышиты бисером и пайетками.

Фото 3. Анютины глазки

На фотографии показан объемный цветок анютиных глазок, вышитый бисером ярких, теплых тонов.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 9

Предисловие 11

Вышитые цветы. Современное прочтение 15

Подготовка к работе 21

1. Инструменты и оборудование 22

2. Бисер 24

3. Пайетки 28

4. Нитки 29

5. Ткани 30

Основные приемы работы 33

1. Приемы работы иглой 33

Стартовые стежки 34

Финальные стежки 36

Прямые стежки 36

Шов «назад иголку» 37

Беспорядочные прямые стежки (нитью) 38

Атласный шов 38

Короткие и длинные стежки 39

Стебельчатый шов 40

Французский узелок 40

Обметочный шов 41

Как пришить одиночную бисерину 42

Как поочередно пришить несколько бисерин 42

Как пришить сразу несколько бисерин 43

Как пришивать группы бисерин для выполнения
объемной линии 45

Фото 4. Миниатюрная сумочка с розами

Бисерную вышивку дополняют три розовых бутона, выполненных из ленты. Идеальный аксессуар для романтического вечера.

Фото 5. Красная камелия

Красная камелия — знаковый цветок для китайской культуры. Она послужила вдохновением для создания несчетного числа произведений литературы, живописи и декоративно-прикладного искусства.

- Беспорядочные прямые стежки
(бисером) 46
- Как пришить пайетку, фиксируя ее с двух
сторон 46
- Как пришить пайетки внахлест 47
- Как пришить пайетки с помощью бисера
(стекляруса) 49
- Как закрепить пришивные кристаллы 49
- Как закрепить стразовую цепь 50
- Как закрепить хлопковую нитку 51
- Как закрепить присборенную ленту 52
2. Приемы работы люневильским крючком 52
- Стартовые стежки 52
- Тамбурный шов 55
- Финишные стежки 56
- Обметочный шов 57
- Вытянутые петли 58
- Короткие и длинные стежки 59
- Как пришить пайетки (бисер) с лицевой стороны
ткани 61
- Как пришить пайетки (бисер) с изнаночной стороны
ткани 63
- Как пришить группы бисерин с лицевой стороны
ткани 65
- Как пришить бисер и пайетки беспорядочными
группами с лицевой стороны 66
- Как пришить бисер вразброс с изнаночной
стороны 67
- Как пришить бисерины или пайетки
с промежутками с лицевой стороны 69
- Как пришивать группы бисерин для выполнения
объемной линии 70

Проекты 73

1. Повязка на голову с анютиными глазками 75
2. Кольцо с баугинией 85
3. Манжеты с ландышами 91
4. Повязка на голову с ирисами 99
5. Кольцо с цветком китайской яблони 107
6. Свадебная повязка на голову с одуванчиками 112
7. Мини-сумочка с энкиантусом 118
8. Серьги с колокольчиками 128
9. Брошь с двойным цветком лотоса 135
10. Повязка на голову с цезальпинией 143
11. Серьги с колокольчиком 151
12. Брошь с розой 159
13. Ремень с цветами сливы 169
14. Броши с цветами альбиции 181
15. Клатч с лилией 197
16. Браслет с птицей и цветами 211

Приложение 224

Контурные рисунки 224

На предыдущей странице

Фото 6. Розовая бабочка

В китайской культуре бабочка — это символ красоты и свободы. Бабочки часто становятся героями сказок: например, легенда о влюбленных-бабочках входит в число четырех самых знаменитых любовных историй китайского фольклора. Эта нежная вышивка с вкраплениями прозрачных кристаллов воспекает трепетную красоту бабочки в полете.

Справа

Фото 7. Бабочка

Описание работы см. на с. 151.

Фото 8. Голубая камелия

Камелию считают одним из десяти знаковых для китайской культуры цветов. Цветы камелии бывают красного, сиреневого, белого и желтого цветов. На фотографии показана удивительно реалистичная камелия, вышитая голубым бисером и пайетками.

От автора

Вдетстве наверняка многие из вас часто погружались в мир фантазий, сплетенный из обрывков сказок, мифов и мультфильмов. Когда я была маленькой девочкой, могла часами наблюдать за цветами и птицами. Их великолепные перья и лепестки будили во мне любопытство.

Много лет назад я случайно увидела в Интернете платье от кутюр в виде цветка подсолнуха. Меня заворожило искусное сочетание цветов и различных текстур. Мне не терпелось узнать, что за воздушные материалы использовали его создатели и как им удалось добиться, чтобы листья держались без дополнительной опоры.

Озадачившись этими вопросами, я прочла множество книг и статей и узнала, что искусство вышивки бисером появилось в Китае во времена династии Тан (618–907 гг.) в городе Сямынь. Умелые мастера расшивали мелкими стеклянными бусинами сумочки и туфли. При поддержке моей семьи я отправилась изучать искусство вышивания во Францию, где познакомилась с удивительным миром сверкающего бисера, пайеток и ниток. Я получила все ответы на вопросы и испытала чувство глубокого удовлетворения.

Вернувшись в Китай, я начала комбинировать знания и приемы, полученные в Европе, с традиционными техниками китайской вышивки. С помощью нитки и иглы я пыталась перенести на ткань силуэты волшебных цветов, которые представляла себе, будучи ребенком. Нежные травянистые пионы, свежие элегантные нарциссы, милые розы...

Я начала работать в натуралистическом стиле, продолжая использовать художественные приемы других культур. Китай занимает обширную территорию, на которой растет огромное разнообразие цветов. Благодаря этому цветы с давних времен стали важным элементом китайской культуры и искусства. Я выросла под влиянием китайской культуры, но вышивая цветочные узоры в китайском стиле, всегда стремилась объединять приемы традиционной китайской вышивки с французской вышивкой бисером. В результате мои работы стали отражением личных эстетических представлений — в них воплотились мои творческие устремления, поиски и эксперименты. В полной мере оценить их вы сможете, прочитав эту книгу.

Я искренне надеюсь, что наши творения смогут вдохновить вас на создание своего миниатюрного сада грез.

Хань Юй

Предисловие

Мой путь в рукоделии начался, когда в детстве я тайком заглянула в бабушкину сумку с обрезками тканей. С тех пор она стала моей любимой игрушкой, и все свободное время я что-то мастерила из разноцветных лоскутков. Повзрослев, я выбрала своей специализацией моду и стала преподавать в университете дизайн одежды. Казалось, все встало на свои места. Моя страсть к рукоделию привела меня в индустрию моды и дизайна, где я работаю уже более 10 лет. Она стала частью моей карьеры и повседневной жизни. Один из основных аспектов моей работы — использование и создание новых материалов для вышивания бисером, а также разработка новых методов работы — особенно во время создания одежды от кутюр. Кроме того, я изучала техники традиционной китайской вышивки, изготовления цветов в японском и французском стилях, объемной вышивки, а также индийского золотного шитья. Я занимаюсь интеграцией современного дизайна в традиционную китайскую вышивку, участвую в разработке и производстве одежды от кутюр для модных брендов и недель моды. Я успела создать множество работ и не раз делилась своим опытом и знаниями со студентами. Сейчас я с легкостью могу купить любые материалы, и мне уже не нужно заглядывать в бабушкину сумку с лоскутками, но я до сих пор с благодарностью вспоминаю ее, как отправную точку моего большого путешествия в мир творчества.

В вышивке бисером я всегда стремлюсь достичь идеального эстетического равновесия. Например, однажды в рамках своего лекционного курса я рассказывала студентам о декоративном панно с изображением маленькой пчелы. В качестве материалов для работы я использовала индийскую золотую нить, японский бисер и нитки для вышивания. Я подробно рассказала, как эти материалы сочетаются друг с другом. Индийская золотая нить придает вышивке объем, в то время как обычные нитки для вышивания служат для изображения плоских элементов. С точки зрения композиции эта работа напоминала произведение декоративной живописи: маленькое тело пчелы, которое по задумке должно было стать центральным элементом изображения, было вышито золотыми нитками, символизирующими изобилие осенней жатвы, и обрамлено

Фото 9. Лилии

Очаровательные лилии, вышитые бисером, украшают переднюю часть туфель. В китайской культуре лилии символизируют гармонию, красоту и долголетие.

Фото 10. Цветущий персик

В китайской культуре персик символизирует идеальную любовь. Вышивка предназначена для украшения туфель.

Фото 11. Цветочное ожерелье

Это ожерелье составлено из расшитых бисером цветов, бутонов и бабочек. Великолепный аксессуар для вечернего наряда.

тонкими текстурными листьями. Фигурку пчелы можно было снять с панно и использовать в качестве броши или подвески — в этом, как мне казалось, я смогла найти своеобразный компромисс между искусством и практичностью.

Эта книга стала второй работой, над которой я трудилась вместе с Хань Юй. В ней представлены удивительно изысканные и практичные украшения с цветочными мотивами. В приложении вы найдете схемы и контурные рисунки для изготовления шестнадцати изделий, каждое из которых можно по праву назвать настоящим произведением искусства. Вы можете скопировать их в готовом виде или отсканировать и распечатать в нужном размере. При желании вы также сможете внести в дизайны любые изменения на свой вкус.

Я надеюсь, наша книга поможет вам получить наслаждение от работы с бисером и подарит истинное эстетическое удовольствие.

Ван Юйси

Справа

Фото 12. Брошь с цветами альбиции

Описание работы см. на с. 181.

Вышитые цветы. Современное прочтение

Вдумчивое созерцание природы традиционно занимает важное место в китайской культуре. Оно считается основой любой эстетики, искусства и творчества. Однако красота природы не может спонтанно превратиться в произведение искусства. Художник должен впитать ее, принять, переработать в эмоциональный образ и личный опыт. Только так из мира реальности рождается искусство. Природа дарит несчетное множество захватывающих дух пейзажей и сюжетов. Великие китайские мастера созерцают природу и обращают ее в искусство уже на протяжении более 5000 лет. За это время китайская культура превратилась в настоящую сокровищницу идей и образов, в бесконечный источник вдохновения для новых поколений художников. Неисчерпаемый поток художественного вдохновения, рождающийся в слиянии созерцания природы и традиций китайской культуры, стал основой для создания этой книги.

С древних времен цветы символизируют красоту. Мы воспевали их в стихах, пытались запечатлеть нежное очарование в живописи и воссоздать замысловатые очертания в вышивке. Китайский народ восхищается красотой цветов иначе. Мы отмечаем не только цвет, аромат и форму — мы видим характер, природные качества и наделяем их глубоким духовным символизмом. Мы верим, что невозможно создать произведение высокого искусства или суметь воспринять его, не понимая характер и символизм цветов. Например, цветы сливы в Китае почитают не только из-за их цвета, аромата и нежной скромности, но и из-за их способности расцветать даже в самых суровых погодных условиях, возвещая миру о приходе весны. Поэтому в китайской культуре цветы сливы считают символами благородства, стойкости и кротости, как внешней, так и внутренней.

Фото 13. Маки

В Китае у маков есть второе название — красавица Юй, в честь легендарной красавицы времен империи Цин (221–206 гг. до н.э.) Юй Цзи. В работе, фрагмент которой вы видите на фотографии, ярко-красные маки вышиты пайетками и лоскутами ткани.