

Джейн Николас

Золотная
и рельефная
ВЫШИВКА

Японские мотивы

Москва

УДК 746.3
ББК 37.248
Н63

Jane Nicholas
JAPANESE MOTIFS IN STUMPWORK AND GOLDWORK

First published in 2023
Search Press Limited
Wellwood, North Farm Road,
Tunbridge Wells, Kent TN2 3DR

Illustrations and text copyright © Jane Nicholas, 2023

Photographs and design copyright © Search Press Ltd 2023
All rights reserved.

Николас, Джейн.

Н63 Золотная и рельефная вышивка : японские мотивы / Джейн Николас ; [перевод с английского Е. Скориковой]. — Москва : Эксмо, 2025. — 192 с. : цв. ил. — (Популярная энциклопедия современного рукоделия).

ISBN 978-5-04-122492-9

Перед вами настоящие шедевры ручной работы — коллекция из 12 изысканных дизайнов для вышивки в виртуозном сочетании техник рельефного и золотного шитья. В основе композиций — бабочки, японские растения и цветы, которые часто изображались на фамильных гербах японской аристократии. В книге вы найдете исчерпывающие инструкции по работе с канителью, проволокой и другими материалами, шаблоны в натуральную величину, схемы вышивки и море вдохновения!

УДК 746.3
ББК 37.248

ISBN 978-5-04-122492-9

© Скорикова Е., перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

ОТ АВТОРА

Я благодарю всех, кто в переписке и на занятиях делился со мной своей страстью к вышивке. Для меня ваш энтузиазм – неисчерпаемый источник вдохновения и мотивации.

Особая благодарность моей замечательной семье за искреннюю поддержку.

Благодарю мою замечательную швейную группу – огромное счастье, что у меня есть такие друзья, с которыми можно делиться идеями и так приятно проводить время за шитьем.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 3

История японских родовых гербов 6

Инструменты и оборудование 12

Справочник швов 14

Приемы работы 26

Проекты 35

1. Базальтовая бабочка 36

2. Медная бабочка 46

3. Аметистовая бабочка 58

4. Золотые бабочки 70

5. Розовые цветы сливы 80

6. Зеленый японский имбирь 88

7. Оранжевые хризантемы 98

8. Цветы вишни и божья коровка 106

9. Ирисы и поденка 116

10. Пионы и шмель 130

11. Лотос и богомол 144

12. Вьюнок и кузнечик 164

Контурные рисунки,
схемы и шаблоны 180

ИСТОРИЯ ЯПОНСКИХ РОДОВЫХ ГЕРБОВ

«Человеку по его природе свойственно мыслить и выражать себя символически. Более того, роль символов сильно возрастает в обществе, глубоко объединенном общим опытом, обществе, которое знает и чтит свои культурные традиции. Тот факт, что все эти качества в поразительной степени свойственны обществу современной Японии, гарантирует, что культурная жизнь страны и впредь будет богато насыщена глубокой смысловой символикой.»

*Меррили Бёд, «Символы Японии» (BAIRD, MERRILY, Symbols of Japan)
RIZZOLI INTERNATIONAL PUBLICATIONS, НЬЮ-ЙОРК, 2001, С. 9.*

История японских фамильных гербов – монов – насчитывает почти тысячу лет. Первые рисунки и узоры, обозначавшие принадлежность к той или иной семье, начали постепенно появляться в среде аристократов в XI веке. Для изготовления самых парадных костюмов, которые носили при императорском дворе, каждый из высокопоставленных придворных начал использовать ткань с определенным дизайном. Рисунки изящно воспроизводили природные мотивы: цветы глицинии, пиона, ириса, колокольчика, а также журавлей. Со временем в качестве символов семейной принадлежности эти рисунки стали украшать не только одежду аристократов, но и их повозки. Начиная с XII века представители военного сословия начали использовать семейные гербы в качестве опознавательных знаков на своих знаменах, флагах и практически всех предметах боевого снаряжения. Мононы были нужны для того, чтобы отличать одну семью от другой и друга от врага в бесконечных битвах враждующих кланов на протяжении всего Средневековья.

С установлением прочного мира в XVII веке фамильные гербы перестали быть исключительным атрибутом дворянского и военного сословий. Простые люди стали украшать монами свои официальные костюмы, а также множество ценных семейных вещей, таких как дорожные сундуки, повозки, мебель и лакированную посуду. Семейные гербы также вышивали на кимоно, вписывая их в общий дизайн узоров. В это же время был закреплен стандарт размещения монов на одежде, в трех или пяти местах: по центру верхней части спины, на рукавах у плеч и иногда, обычно среди представителей высших слоев общества, по обеим сторонам верхней части переда. Мон мог быть вышит или выткан на ткани, или же нанесен методом набивки, шелкографии или батика. Размер каждого герба составлял около 4 см в диаметре.

Семейный герб должен был быть не только красивым, но и нести определенное значение. Часто в монах использовали благоприятные символы – например, белого кролика, считавшегося воплощением духа Луны. Другие же символы имели скрытое значение – например, несколько семей воинов выбрали в качестве герба изображение краба из-за его схожести с воином, закованным в доспехи, и готовности незамедлительно отразить любое нападение.

В настоящее время японские фамильные гербы по большей части выполняют исключительно декоративную функцию. Пройдя путь длиной в тысячу лет, от придворной знати, моны стали достоянием всех жителей Японии и нашли применение в самых разных областях. Многие японские корпорации адаптировали концепцию монов и создали на их основе свои логотипы, которые теперь известны и узнаваемы по всему миру.

Благодаря постоянному развитию и изменению на протяжении веков японские моны стали одной из богатейших традиций графического искусства в мире. Каждый мон сам по себе достаточно прост: большинство из них круглые, многие симметричные, и все они могут быть вписаны в квадрат. Однако на основе этих трех параметров создано бесчисленное множество дизайнов, которые базируются на нескольких сотнях базовых мотивов: хризантема, гинкго, рис, пион, ирис, лотос, солнце, луна, бабочка, голубь, кролик, черепаха, краб, дракон, запятая, узлы, колесо, сосуд, корабль, зонтик – вот лишь некоторые из них. Практически все виды растений, птиц, животных, природных явлений и рукотворных предметов японской культуры в то или иное время изображались на фамильных гербах. Кроме того, каждый из базовых мотивов мог быть представлен в десятках остроумных вариаций, и здесь в полной мере проявил себя талант японского народа к созданию композиций, умению с восхищением наблюдать бесконечное разнообразие мира и улавливать в нем самые незначительные изменения.

К вышиванию этих фамильных гербов я приступала с большим уважением и огромным энтузиазмом. Трудность заключалась в том, чтобы выбрать всего двенадцать из более чем 4000 зарегистрированных уникальных рисунков. Все моны я вышивала на квадратных кусочках шелка для кимоно цвета слоновой кости с различными ткаными фоновыми рисунками. Многие из них были обрезками винтажных тканей. Вышивки выполнены в технике золотого шитья, объемной французской вышивки или в сочетании этих двух техник. Все мои проекты вдохновлены семейными гербами, представленными в великолепном сборнике «Японские мотивы: 4260 изображений японских гербов», составленном мануфактурной лавкой Matsuya и впервые опубликованном в Японии в 1913 году. В каждом проекте вы найдете изображения монов, послуживших основой при разработке дизайнов моей вышивки. Я искренне благодарна создателям этого сборника за возможность видеть рисунки и использовать их в своем творчестве. Надеюсь, что работа над проектами и готовый результат доставят вам такое же удовольствие, какое доставили мне.

Женское кимоно

Верхнее кимоно (учикаке) из зеленого атласного шелка с вышивкой шелковыми и металлизированными нитками. В круглых медальонах изображены цветы и листья мальвы, павлонии, лилий и ветви сосны. Золотые семейные гербы (моны) с изображением листьев павлонии, два из которых находятся на передней стороне кимоно и три – на задней, говорят о том, что, предположительно, женщина принадлежала к семье из сословия самураев.

Япония, 1800–1850 гг.

Музей Виктории и Альберта, Лондон.

Дверная штора норэн, украшавшая вход в магазин

Изготовлена из трех частично сшитых вместе полотен хлопковой ткани цвета индиго, которые можно раздвигать, чтобы пройти через дверной проем.

В центре методом батика изображен мон: цветок тачибаны в круге. В левом нижнем углу – два иероглифа, которые читаются как «икома» – фамилия владельца магазина.

Хлопок, батик.

Япония, 1870–1970 гг.

Музей Виктории и Альберта, Лондон.

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

В рабочий набор вышивальщицы должны входить следующие инструменты (хотя не все из них потребуются для выполнения каждого конкретного проекта).

- **Качественные пальцы для вышивания:** диаметр – 10 см, 12 см, 15 см, 20 см и 25 см. Внутреннее кольцо деревянных пальцев нужно обмотать тонкой хлопковой лентой, чтобы ткань основы в процессе работы не скользила и не смещалась. Чтобы достаточно туго затягивать винт на них, пригодится отвертка или плоскогубцы. Также для работы подойдут пластиковые пальцы с желобком по внутренней стороне внешнего кольца.
- **Рама для вышивания** – для выполнения вышивок и золотного шитья большого размера.
- **Деревянные доски разного размера** для того, чтобы подкладывать их под ткань при копировании на нее рисунка. В качестве альтернативы можно использовать любые другие предметы с ровной твердой поверхностью, например книги в твердом переплете.
- **Копировальная бумага** (я использую пергамент для выпечки).
- **Графитовый карандаш HB или механический карандаш 0,5 мм.**
- **Капиллярная ручка коричневого цвета.**
- **Стилуc, копировальная ручка или пустая (исписанная) шариковая ручка** для копирования рисунков.
- **Малярный скотч** – для того, чтобы фиксировать бумагу во время копирования рисунков, а также временно закреплять концы нитей и канители на изнаночной стороне ткани.
- **Удаляемая прозрачная клейкая лента.**
- **Клей ПВА или УНУ** – для того, чтобы при необходимости подклеить порвавшуюся или случайно разрезанную нить.
- **Иглы:**
 - иглы для вышивания № 3–10;
 - для наметки № 1–9;
 - швейные иглы для ручного шитья № 8–12;
 - синельные иглы № 18–24;
 - гобеленовые иглы № 26–28;
 - штопальные иглы № 14–18.
- **Тонкие корсажные булавки.**
- **Наперсток.**
- **Ножницы:**
 - для вышивания – маленькие с тонкими острыми кончиками;
 - для золотного шитья – маленькие крепкие с острыми кончиками;
 - для бумаги.
- **Маленькие кусачки или старые ножницы** – для разрезания проволоки.
- **Бархатная дощечка** – удобно использовать, чтобы отмерять и отрезать кусочки канители нужной длины. Такую дощечку можно изготовить самостоятельно: достаточно оклеить бархатом кусок толстого картона.
- **Шило** – чтобы делать отверстия между переплетениями нитей ткани.
- **Тонкий металлический инструмент** (вроде пилочки для ногтей) – чтобы направлять и укладывать нити в нужное положение.
- **Разнообразные пинцеты** (хирургические).
- **Щеточка для бровей** – для турецкого шва.

- **Самоклеющиеся стикеры** – для контурных рисунков.
- **Линейки** – 15 см и 30 см.
- **Увеличительное стекло** – полезно иметь для любого мелкого рукоделия.
- **Утюг.**

Совет

Сделайте ксерокопию любой маленькой линейки и вырежьте. Линейку наподобие той, которая показана ниже, очень удобно использовать при работе в технике золотного шитья.

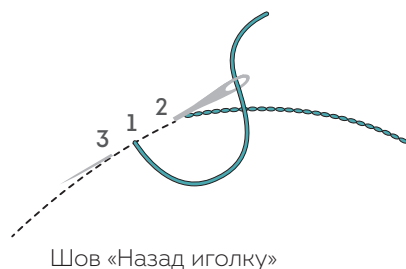

СПРАВОЧНИК ШВОВ

В справочнике описано большинство швов, необходимых для выполнения проектов, представленных в этой книге. Для простоты восприятия на некоторых иллюстрациях игла изображена так, будто ее вводят и выводят из ткани одним движением. В реальности же проделать такое сложно (или по крайней мере должно быть сложно, если ткань натянута на пальцы или раму достаточно туго), так что соответствующие стежки следует выполнять в несколько приемов.

ШОВ «НАЗАД ИГОЛКУ»

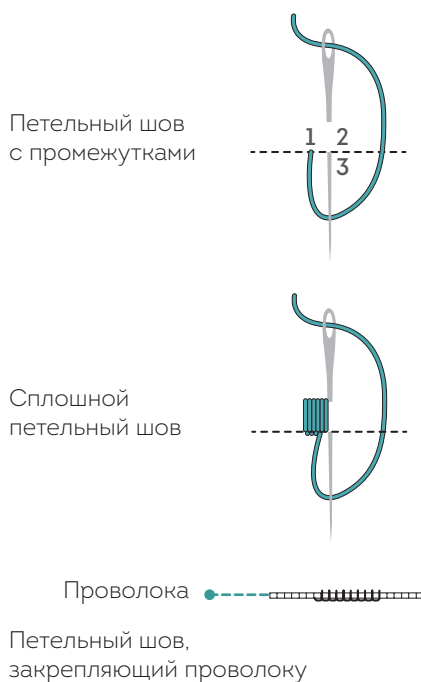
Часто используют для вышивания контуров рисунка. Выведите иглу в точке 1, введите в точке 2 (через то же отверстие, через которое выводили иглу, выполняя предыдущий стежок) и выведите в точке 3. Стежки должны быть небольшими и одинаковой длины (см. шов «В раскол» на с. 22).

ПЕТЕЛЬНЫЙ ШОВ

Стежки петельного шва можно располагать очень близко друг к другу (второй рисунок), или же на некотором расстоянии друг от друга (первый рисунок). Двигаясь слева направо, выведите иглу на лицевую сторону полотна в точке на нижней линии шва и введите в полотно в точке на верхней линии шва. На лицевой стороне полотна оставьте небольшую петлю рабочей нити, придерживая ее большим пальцем левой руки. Вновь выведите иглу на лицевую сторону в точке на нижней линии шва (прямо под точкой 2), проведите ее через оставленную петлю и затяните нить.

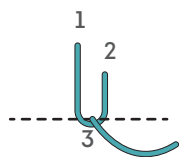
Петельным швом закрепляют проволоку по краям вышитых деталей, которые позже планируют вырезать и использовать в качестве объемных элементов композиций, например лепестков цветов. Стежки при этом делают очень короткими и прокладывают очень близко друг к другу.

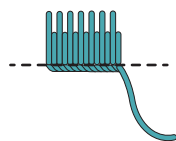
ПЕТЕЛЬНЫЙ ШОВ С КОРОТКИМИ И ДЛИННЫМИ СТЕЖКАМИ

В петельном шве этого типа короткие стежки чередуются с длинными. Выведите иглу на лицевую сторону полотна в точке 1, введите в точке 2 и снова выведите в точке 3 (будто выполняете стежок «Ленивая ромашка»). Вышивая таким швом элемент округлой формы, стежки располагайте с наклоном к центру фигуры.

Петельный шов с короткими и длинными стежками с промежутками

Сплошной петельный шов с короткими и длинными стежками

Петельный шов с короткими и длинными стежками, проложенными с наклоном

ТАМБУРНЫЙ ШОВ

Выведите иглу на лицевую сторону в точке 1 и введите в полотно в той же точке. На лицевой стороне ткани оставьте небольшую петлю, придерживая рабочую нить большим пальцем левой руки. Выведите иглу немного дальше по линии, которую собираетесь вышить, в точке 2, проведите иглу через оставленную петлю и затяните нить. Снова введите иглу в ту же точку, через которую вывели ее на лицевую сторону в последний раз. На лицевой стороне оставьте небольшую петлю. Выведите иглу на лицевую сторону в точке 3. Продолжайте выполнять стежки тем же образом до конца линии, которую собираетесь вышить; последний зафиксируйте коротким прямым стежком.

