

Анна Зайцева

РУССКАЯ
ГОРОДСКАЯ
ВЫШИВКА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.	
Русская городская вышивка	4
Немного истории.....	6
Полезная информация.....	14
Швы и стежки.....	14
Закрепление ткани в пальцах и на станке.....	20
Перенос рисунка на ткань.....	22
Окончание работы.	
Стирка и отпаривание.....	23
Вышивка крестом и бисером.....	24
Подготовка к работе.....	26
Выбор материалов и инструментов.....	26
Рисунок. Перенос на ткань.....	31
Швы. Крест.....	32
Швы для вышивки бисером.....	36
Швы для обработки края.....	39
Порядок работы.....	40
Закладка «Снегирь».....	42
Кошелек «Портрезор».....	44
Ключница «Хозяюшка».....	46
Шкатулка «Полевые цветы».....	48
Образцы мотивов вышивки крестом.....	52
Художественная гладь	58
Подготовка к работе.....	60
Выбор материалов и инструментов.....	60
Рисунок. Перевод на ткань.....	62
Швы. Основные и дополнительные.....	63
Стяги. Приемы в вышивке.....	72
Элементы. Дырочки и листики.....	74
Рисунки для вышивки.....	76
Порядок работы.....	78
Образцы орнаментальной счетной глади.....	79
Чепчик белой гладью.....	80
Платочки с монограммой.....	82
Комплект для рукоделия.....	86
Орнамент «Гирлянда».....	88
Промыслы.	
Белая мстерская гладь	90
Порядок работы. Держка.....	91
Белая перевить.	
Техника строчевой вышивки.....	93
Приемы вышивки. Мережки.....	94
Салфетка «Цветок с бутонами».....	98
Прорезная гладь	100
Швы и элементы.....	102
Швы. Основные.....	102
Элементы. Фестоны, дырочки и бриды.....	105
Рисунки для вышивки.....	113
Порядок работы.....	114
Детское платье с кружевами.....	116
Платочек с фестонами.....	118
Филейная вышивка. Гипюр	120
Швы и элементы.....	122
Швы. Основные.....	122
Заполняющие швы. Решетки.....	126
Филе-гипюр.....	132
Выбор материалов и инструментов.....	132
Плетение филейной сетки.....	133
Фрагмент вышивки филе-гипюр.....	138
Фрагмент вышивки на готовой сетке.....	140
Швы по тюлю.....	144

Фрагмент вышивки по тюлю	145	Трехцветная решетка	
Промыслы.		со швом «крест»	177
Нижегородский гипюр	146	Разделка со швом «козлик»	178
Элементы вышивки		Разделка на основе	
нижегородского гипюра.....	147	стежка «крест»	179
Дорожка с воздушными петлями		Решетка с гладьевым швом	180
и «копеечкой»	150	Решетка-сетка с вертикальной	
Конверт «Минутка»	152	навивкой	181
Промыслы.		Решетка со швом «паутинка	
Кадомский вениз.....	154	ребристая»	182
Платочек «Сказочный цветок».....	156	Решетка со швом «паутинка	
Очешник «Зимняя заря»	158	ребристая» в пять цветов	183
Русская декоративная		Решетка на параллельных основах	
гладь: «русские швы»	160	с навивкой	184
Подготовка к работе	162	Решетка-сетка с навивкой	186
Выбор тканей и нитей	162	Решетка с «паутинкой»	
Создание и размещение рисунка....	163	в три цвета.....	187
Цветовое решение.		Решетка-сетка плотная.....	188
Основные и дополнительные		Решетка-сетка плотная	
цвета.....	164	с прикрепками	189
Выбор швов		Разделка набором.....	189
и другая полезная информация	165	Порядок работы.....	190
Решетки.....	168	Рисунки для вышивки	193
Решетка с тройными стежками.....	168	Элементы рисунков вышивки	198
Решетка со швом «звездочка».....	169	Салфетка «Дивный цветок»	202
Решетка с двумя рядами			
шва «полукрест».....	170		
Решетка со швом «жучок»			
с проколами.....	171		
Решетка			
со швом «алжирский глазок»	172		
Решетка			
со швом «прямой крест»	173		
Решетка			
на параллельных основах	174		
Решетка			
со швом «вперед иголку»	175		
Решетка			
с прямым гладьевым швом	176		

Введение.

РУССКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ВЫШИВКА

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Вышивка – древнейший вид прикладного искусства, происхождение и становление которого уходят поистине в глубь веков. Техники вышивки зарождались и развивались под влиянием множества факторов. Изначально вышивка носила сакральный смысл, она считалась мощным оберегом. Отголоски этих верований сохранились до наших дней, прежде всего в традиционных местах расположения вышивки на одежде и предметах быта

Как развивалось искусство вышивки в России? В древности, в так называемый московский период, техники и мотивы вышивки были практически идентичными, вне зависимости от мастерицы, выполнявшей работу. Конечно, разница существовала: материалы мастерицы использовали «по достатку». Так, у крестьянок «припас» состоял из домоткани, льняных и шерстяных ниток домашнего производства с редким вкрапле-

нием драгоценных шелковых нитей и других «заморских» товаров. Вышивали все: жены и дочери ремесленников, дворянки, боярыни и даже царицы и царевны (рис. 1). Вышивка была обязательным занятием для женщин в патриархальных семьях, независимо от социального статуса. При знатных

Рис. 1. Покров на Св. Сосуды, шитый царевной Татьяной Михайловной, Воскресенского монастыря в Москве

Рис. 2. Покров-воздух. Дар государыни царицы и великой княгини Евдокии Лукьяновны, урожденной Стрешневой, второй супруги царя Михаила Федоровича, Знаменскому монастырю в Москве

домах существовали мастерские, где работали искусные вышивальщицы. Работы этих мастерских украшали царские и боярские палаты, одежду, храмы и облачение священнослужителей. В православной традиции было принято делать вклады в церковь, приуроченные к различным событиям. Именно такие вклады и украшали вышивкой. Многие шедевры того периода дошли до наших дней и хранятся в музеях (рис. 2).

Мы говорим о русской городской вышивке. Как и когда возникло это направление традиционного искусства? Патриархальный уклад, при котором женщина большую часть жизни проводила в тереме, был сломан реформами царя Преобразователя, Петра Алексеевича. Жен и дочерей знати обязали участвовать в придворных балах, причем заменив привычные наряды на «немецкое» платье. Приближенные Петра заказывали одежду в Голландии, причем в Россию, как правило, поступал крой, украшенный вышивкой, а уже дома костюмы шили, подгоняя по фигуре. Вышивкой украшали как женское, так и мужское платье, причем вышивали даже пуговицы (рис. 3).

Именно в петровскую эпоху и зародилась русская городская вышивка. Конечно, она была еще не городская и не совсем русская: слишком незначительная часть населения приняла реформы. На петровских ассамблеях присутствовали представители самых различных слоев населения. Боярышня из Рюриковичей могла сидеть рядом со служанкой из Немецкой слободы или дочерью крестьянина, выбившегося в люди за собственные заслуги. Это было неслыханно! Раньше девушка-дворянка из родительского дома переходила в покои мужа, причем на людях появляться могла только в редких,

Рис. 3. Пуговицы мужского камзола. По мотивам вышивки начала XIX века

строго регламентированных случаях. И вот, вместе с некоторой свободой для женщин в России, где одежда долгое время не меняла традиционного вида, возникла мода! Конечно, это были только слабые ростки, но крой платья, мотивы декора и даже тип используемых тканей подчинились ее капризам. Импортные изделия были дороги, а потребность в них росла. Да и ассамблеи проходили не каждый день! А вот в свободное время женщины по-прежнему вышивали. Постепенно русские мастерицы перенимали техники и мотивы вышивки, копируя привезенные образцы. Вышивать наши женщины умели и любили. И копировали они иностранные образцы на свой лад, ведь традиции не исчезают в один день, пусть и по распоряжению царя! Так мода на иностранное платье и традиции русской вышивки положили начало вышивке городской.

Блистательный XVIII век! Новые материалы, привезенные из дальних стран, измен-

чивость моды, появление новых технологий давали стимул к развитию вышивки. И действительно, расшивали все: одежду, белье, предметы интерьера, даже мебель! Россия – империя, победитель в многочисленных войнах – развивала промышленность, торговлю. Золотой век Екатерины II даровал вольность дворянству. Отныне обязательное служение государству «с молодых ногтей» отменялось. Недоросли дворянские могли оставаться дома, управляя имением. И, как ни странно, дворянству на пользу это не пошло. Семьи с большим количеством детей, раздел родового имущества и отсутствие пенсий за годы государевой службы привели к обнищанию. Чтобы поддержать уровень жизни, приходилось искать источники пропитания. Кто-то выгодно женился, в том числе и на разбогатевших представительницах других сословий (неслыханно!), кто-то шел на службу, причем дворянин – приказчик в лавке – совсем не редкость. Что за честь, когда нечего есть!

И вот, на рубеже XVIII и XIX веков зарождается новый класс. Мы говорим средний, в царской России его представителей называли разночинцами. Что объединяло этих людей? Происхождение? Нет. Только определенный достаток и жизненный уклад. Как правило, это горожане, имеющие собственный дом или квартиру, отец семейства служит (неважно, клерком в департаменте или инженером в заводууправлении), у него хорошее образование, специальность. Его заработок позволяет содержать семью. В такой семье есть наемные слуги: как минимум кухарка, возможно, горничная, няня; может быть, собственный выезд с кучером. Лето семья проводит в не-

Рис. 4. Кисет. По мотивам вышивки начала XIX века

Рис. 5. Рушник (фрагмент). Конец XIX века, Мценский уезд (Орловская область)

большом имении или выезжает за границу, а позднее на даче – съемном загородном доме в ближайшем пригороде.

Именно среди представительниц этого класса возникла русская городская вышивка как самостоятельный вид искусства. Хотя правильнее было бы ее назвать русской сувенирной вышивкой, и вот почему. Если раньше женщины в семье со средним достатком шили и вышивали, практически полностью закрывая потребности домочадцев, сейчас хозяйка дома может себе позволить купить все необходимое, а вышивку оставить как хобби. В обществе принято вышивать изящные вещицы – подарки для членов семьи и друзей, обсуждая с подругами кулинарные рецепты и веяния моды.

После победы над Наполеоном в нашу страну массово завозили не только трофейные западные вышивки, но и журналы, в которых публиковали схемы. Эстафету подхватили отечественные издатели. В русских модных журналах печатали рисунки для вышивальщиц, причем эти рисунки не копировали западные, а сочетали в себе импортные техники и национальные мотивы. Естественно, в первую очередь новинки взяли на «вооружение» горожанки. Именно

они имели доступ к таким источникам, могли подсмотреть и скопировать понравившийся сюжет.

До нас дошли образцы таких вышивок, хранящиеся в музеях по всей стране (рис. 4).

Именно в это время в России появилась вышивка крестом и бисером. Техника упала на благодатную почву и широко распространилась в среде горожанок, скорее всего, из-за схожести с традиционной вышивкой, в которой преобладали счетные техники: набор, роспись, золотое и жемчужное шитье. Это понятно: традиционная вышивка – прежде всего орнаментальная. Орнамент предполагает раппорт – многократный повтор фрагментов узора. Вышивали в основном на тканях с полотняным переплетением, а значит, простейший способ повторить элементы рисунка – считать количество нитей. В некоторых регионах была широко распространена вышивка тамбурным швом, который на Руси называли «цепочкой», «в петлю», «косичкой» и, в отличие от Европы, выполняли иглой, а не крючком.

Интересно проследить взаимное влияние западных и народных техник. В традиционной русской вышивке крест применяли лишь как дополнение, например, вышивая

орнаментальные бордюры на рушниках и т.д., а западная техника предполагала создание многоцветных рисунков цветов, животных и жанровых сценок. Именно такой мы видим современную вышивку крестом. Под влиянием городской культуры крест перешел в народную вышивку, вытеснив некоторые техники (рис. 5).

А вот техника бисерной вышивки на Руси была широко распространена гораздо раньше. Бисером, жемчугом и т.д. шили церковные облачения, оклады икон, праздничные головные уборы и т.д., излюбленным швом был монастырский. Именно этим швом, в отличие от европейских мастериц, и вышивали горожанки, используя журнальные мотивы (рис. 6). Гладь в России также была счетной. Техники свободной глади распространились под влиянием зарубежных вышивок. Прежде всего это гладь белая. Вышивки «белым по белому» существовали на Руси издавна: это и белая перевить, и строчка по письму. Поэтому свободная гладь так полюбилась русским мастерицам. Эта техника давала простор фантазии, позволяла создавать прекрасные рисунки, максимально приближенные к натуре. Гладью украшали белье, одежду, предметы быта, создавали изумительные картины (рис. 7).

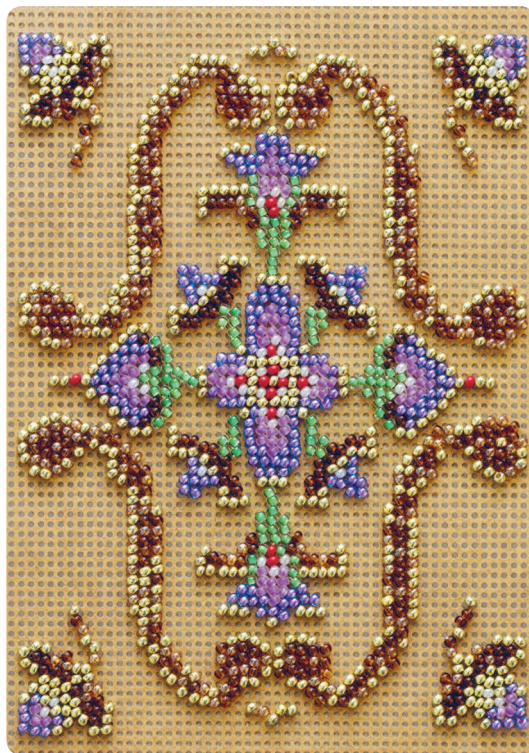

Рис. 6. Заготовка для обложки дневника. Вышивка по бумажной канве. По мотивам работы середины XIX века

Рис. 7. Старинная вышивка гладью. «Русские древности» (по снимкам И. О. Барщевского)

Особое место занимали различные техники прорезной вышивки. Ришелье и английское шитье, венецианская гладь и многое другое входили в моду в разные периоды. Русские мастерицы вносили в эти техники свое восприятие мира, рисунки часто перекликались с мотивами народной вышивки.

Нельзя говорить о русской городской вышивке, не упомянув промыслы. В различных губерниях возникали центры самобытной вышивки. Эти техники формировались под влиянием традиционных, но работы выполняли под заказ, как правило, для горожанок. Так, в женском монастыре под Кадомом процветал промысел со звучным названием «кадомский вениз». Два города в одном имени: Кадом и Венеция! По преданию, при Петре I в монастырь приехали венецианские кружевницы (они работали в технике игольного кружева) и обучили мастерству монахинь, которые позднее приохотили к этой вышивке крестьянок из соседних деревень (рис. 8).

В моду вошла филейная вышивка. Ее особенность – основа из плетеной сетки, напоминающей рыболовную. Чем ответили русские мастерицы? Создали нижегородский гипюр – уникальную вышивку, прославившую наших вышивальщиц на весь мир. В этой технике основа – белая перевить, древняя русская вышивка с северных берегов (рис. 9).

Окончательно как явление русская городская вышивка сформировалась в последней четверти XIX века. Времена были неспокойные, мир стоял на пороге страшной войны. Это эпоха последнего большого архитектурного стиля – модерна. Блистательный модерн, с одной стороны, декларировал возрождение национальной культуры, опираясь на традиции. Не случайно даже названия его в разных странах звучали по-разному: в США – Тиффани, во Франции – ар-нуво, в Германии – югендстиль, в Австрии – стиль сецессион, в Англии – модерн-стайл, в Италии – стиль либерти,

Рис. 8. Кадомский вениз. Фрагмент

в Испании – модернизм, в Нидерландах – новое искусство, в Швейцарии – еловый стиль, в России – модерн. Большие стили, предшественники модерна, предполагали единую концепцию как в архитектуре, так и в искусстве. Мы знаем прекрасных мастеров, но, если сравнить творения художников или скульпторов, например, их работы будут схожими, различаясь только мастерством и отдельными характерными для автора особенностями, зачастую заметными только для профессиональных искусствоведов. В модерне нет единой концепции, этот стиль крайне персонифицирован.

Рис. 9. Нижегородский гипюр. Фрагмент

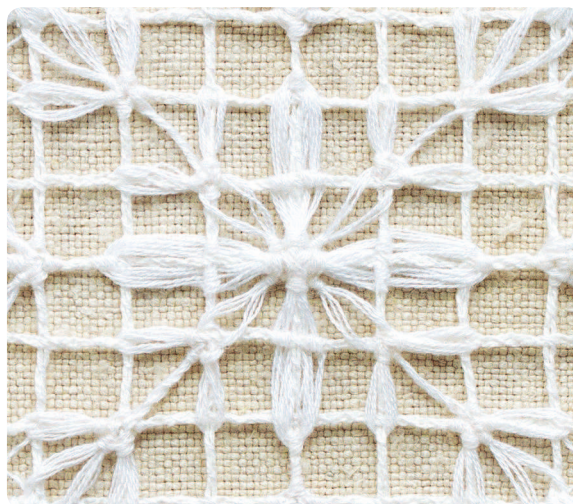

Рис. 10. Русская декоративная гладь. По мотивам вышивки начала XX века. Фрагмент

В России модерн опирался на традиции русской старины. Талантливые архитекторы строили настоящие терема. Посмотрите на здание Ярославского вокзала в Москве! Этот шедевр по проекту Ф.О. Шехтеля (1859–1926) похож на иллюстрацию к русской сказке. Модерн – это не только архитектура. Стиль предполагал единое пространство, за фасадами зданий располагались интерьеры а-ля рус, моду на русское платье пропагандировали представители высших сословий. Вспомните знаменитые русские балы – их устраивала царская семья. Дресс-код – русское платье! Кстати, вспоминали о тради-

циях не только в это время. Еще Екатерина Великая пыталась ввести моду на русское платье в пику иностранному стилю. Установка модерна на единое пространство просто требовала создания новой техники вышивки. Именно такой техникой и стала русская декоративная гладь, или русские швы. Эта потрясающая по красоте вышивка объединила практически все известные техники, фантастические рисунки в русском стиле, невероятные цветовые сочетания и полную свободу выбора. Рисунки для вышивки создавали известные художники, вышивку использовали выдающиеся моде-

Рис. 11. Фрагмент вышивки на платье великой русской актрисы Алисы Коонен (1889–1974) работы Н. П. Ламановой (1861–1941). Реплика

Рис. 12. Теремной дворец в Московском Кремле
«Русские древности» (по снимкам И. О. Барщевского)

льеры. Прототипами узоров служили мотивы и народной росписи, и домовой резьбы (рис. 10–13).

Век этой вышивки был коротким. После трагических событий начала XX века она надолго ушла «в подполье». Молодая Советская республика считала вышитые салфеточки и прочее «мещанством».

Так, практически полностью забыта техника русской декоративной глади. А ведь она намного богаче и интереснее похожей западной яacobинской. В русских швах только решеток более 100, а что говорить о рисунках! В наши дни, когда интерес к русской культуре необычайно возрос, мастерицы возрождают забытые техники. Многочисленные школы готовят новое поколение вышивальщиц, для которых эта книга послужит не только источником информации, но и практическим руководством.

Рис. 13. Роспись на прялке. Русский Север.
Фотограф Николай Телегин

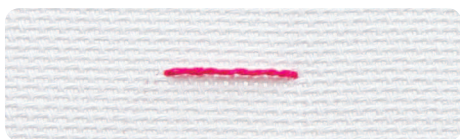
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом разделе вы найдете сведения о базовых стежках и швах. Они могут быть использованы не только как вспомогательные, но и как основные. А также советы по закреплению ткани перед вышивкой, по разметке рисунка и после завершения работы

ШВЫ И СТЕЖКИ. БАЗОВЫЕ

Эти стежки и швы используют практически во всех техниках вышивки. Также они лежат в основе различных швов. Наверняка многим они знакомы, но позвольте напомнить, как их выполняют

ПРЯМОЙ СТЕЖОК

Основной стежок для большинства швов, используемых в самых различных техниках вышивки.

Проведите иглу с нитью с изнаночной на лицевую сторону ткани. Проведите иглу с нитью с лицевой стороны ткани на изнаночную, отступив от первого прокола на расстояние длины стежка. Затяните нить.

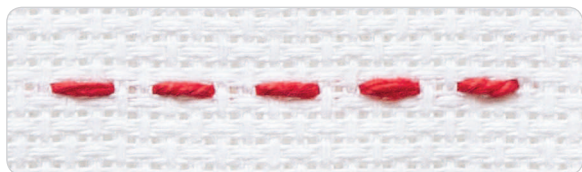
ПЕТЕЛЬНЫЙ СТЕЖОК, ПЕТЛЯ

Этот стежок универсален: на его основе создано огромное количество разнообразных вышивальных швов, применяемых как в различных техниках вышивки, так и в служебных целях.

Проведите иглу с нитью с изнаночной на лицевую сторону ткани. Проведите иглу с нитью с изнаночной стороны ткани на лицевую либо отступив от первого прокола на расстояние длины стежка, либо совместив первый и второй проколы. Нить затяните, оставляя петлю нужного размера.

ШОВ «ВПЕРЕД ИГОЛКУ»

Выполняют слева направо по прямому или произвольному контуру. Шов выглядит одинаково с обеих сторон основы.

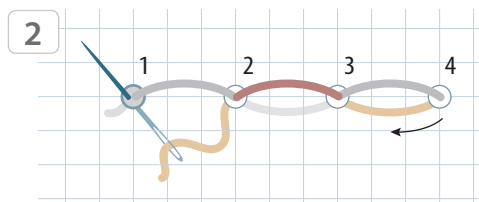
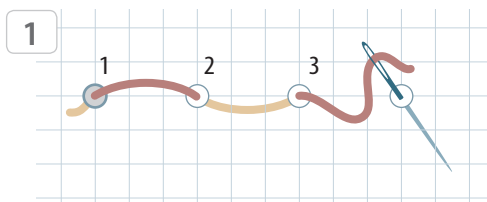
Выведите иглу с нитью с изнаночной стороны ткани на лицевую. Проложите прямой стежок из точки выбранной длины и направления. Снова выведите иглу на выбранном расстоянии и повторите стежок. Продолжайте выполнять шов по всей длине.

ШОВ «ВПЕРЕД ИГОЛКУ» В ДВА ПРИЕМА («СТРОЧКА»)

Шов выполняют в два прохода, сначала слева направо, а затем в обратном направлении, по прямому или произвольному контуру. Этот шов идентичен с обеих сторон основы.

Первый проход. Выполните шов «вперед иголку» по всей длине шва. **Второй проход.** Выведите иглу с нитью через первый прокол последнего стежка первого прохода. Проложите прямой стежок во второй прокол предыдущего стежка шва. Продолжайте выполнять второй ряд шва, выводя иглу строго через проколы стежков первого прохода.

