

Л. А. ЧЕРНЫШЕВА

БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ

Лучшая!
Просто лучшая
книга

АСТ
МОСКВА

УДК 746 + 646.21:687.023
ББК 37.248
Ч-49

Серия «Лучшая! Просто лучшая книга» основана в 2013 году

Чернышева, Л. А.

Ч-49 Большая энциклопедия. Лоскутное шитье / Л. А. Чернышева.
— Москва : АСТ, 2014. — 240 с. : ил. — (Лучшая! Просто лучшая
книга).

ISBN 978-5-17-086858-2

До недавнего времени считалось, что лоскутное шитье (пэчворк — по-европейски, квилтинг — по-американски) является новым видом рукоделия. Однако ученые утверждают, что это занятие было известно людям еще до нашей эры! И неудивительно, ведь техника шитья из лоскутков не требует больших материальных затрат, позволяя при создании новых изделий использовать старые ненужные вещи. При этом работы, выполненные в этой технике, выглядят красиво, стильно и оригинально.

Освоить лоскутное шитье не так сложно, как кажется на первый взгляд. Шаг за шагом, начиная с простых узоров и постепенно переходя к более сложным композициям, вы и сами не заметите, как станете опытным мастером. А настоящее издание поможет вам в этом. В нем вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы: как подобрать цветовую гамму и построить композицию квилта, какие материалы необходимы для работы, с чего начать, как правильно соединить детали и блоки и многое другое. Кроме того, на страницах книги представлена коллекция готовых квилтов и пошагово описана техника их сборки.

Книга предназначена не только для новичков, но и для опытных мастеров, занимающихся лоскутным шитьем.

УДК 746 + 646.21:687.023
ББК 37.248

ISBN 978-5-17-086858-2

© Оформление, обложка, иллюстрации
ООО «Харвест», 2014.
Дизайн обложки Резько И. В.
© ООО «Издательство АСТ», 2014

ВВЕДЕНИЕ

Что такое пэчворк, квилтинг, лоскутное шитье? Возможно, вы уже сталкивались с этими словами, но не могли ответить, являются ли эти понятия отражением одного вида творчества и что стоит за ними. Попробуем разобраться в этом. Пэчворк (от англ. patch — заплатка или кусочек ткани, лоскут; work — работа) — это лоскутная техника шитья, или соединение деталей методом аппликации. Квилтинг (quilting — сшивание, простегивание) — более широкое понятие, чем пэчворк. Изделие, которое не только сшито из лоскутков, но и простегано, можно с полной уверенностью назвать квилтом. Именно стежка делает готовое полотно квилтом. Квилтинг включает в себя различные дополнительные техники отделки изделия. Это и аппликация самой различной степени сложности, и отделка тесьмой или кружевом, вышивка нитками и разнообразными декоративными деталями (пуговицами, бусинками, пайетками), а также использование традиционных

для квилтинга стежков и строчек. Изделие, выполненное в этой технике, принято называть квилтом.

В славянском варианте и пэчворк, и квилтинг объединились в одно понятие — лоскутное шитье. В наше время оно соединило в себе и традиционную технику шитья старинных блоков, и новаторские, оригинальные находки их интерпретаций. Нынче лоскутное шитье вышло за рамки чисто утилитарной функции и приобрело эстетический, художественный характер. В нем появились новые оригинальные смелые идеи. Оно стало искусством самовыражения.

Ни один квилт не рождается без проявления творческой фантазии, умения комбинировать и сочетать различные цветовые и фактурные палитры, различные по конфигурации элементы. Это искусство чудесного многообразного соединения различных тканей. Несмотря на определенный набор традиционных блоков, используемых в лоскутном шитье, этот вид творчества нельзя назвать

однообразным. Каждая мастерица привносит в изделие свою «изюминку», свой особый неповторимый колорит, свою манеру стежки и отделки. Один и тот же узор, выполненный из разных по фактуре тканей, в различной цветовой гамме, будет восприниматься совершенно по-новому. Лоскутное шитье — это возможность воплотить в реальность любую творческую фантазию, создать свой неповторимый образ изделия.

Освоить технику лоскутного шитья несложно. От вас потребуется только усидчивость и трудолюбие. Но самое главное — желание! Желание постичь тайны мастерства, виртуозности исполнения и красоты лоскутного шитья.

В первом разделе книги вы найдете краткое описание техники лоскутного шитья. Изложенные приемы и методы, а также приведенные схемы помогут вам, если вы решите создать свой оригинальный рисунок квилта.

Во втором разделе представлена коллекция готовых квилтов и пошагово описана техника их сборки.

ОСНОВЫ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ

КОМПОЗИЦИЯ И ЦВЕТ КВИЛТА

ВЫСТРАИВАЕМ РИСУНОК КВИЛТА

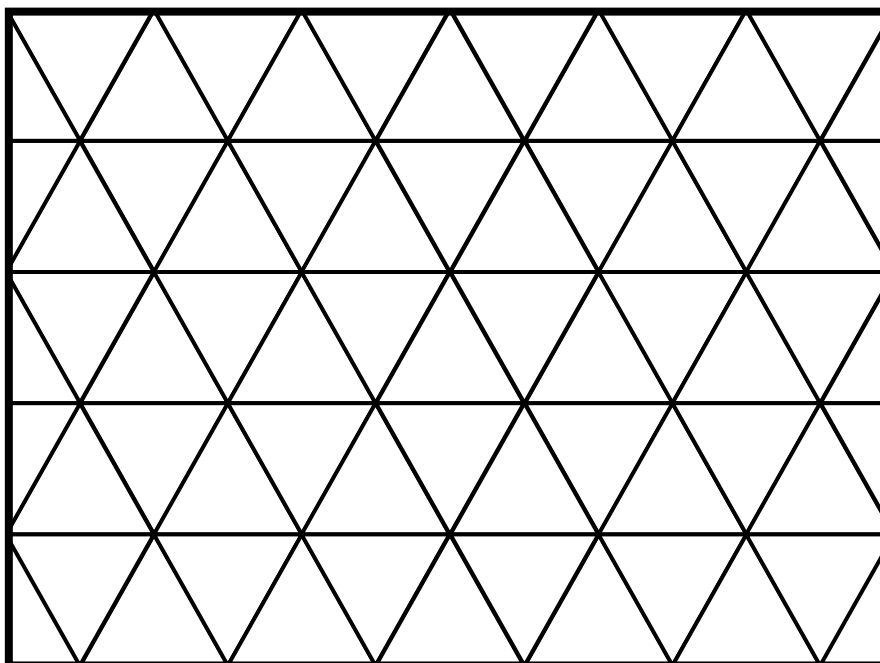
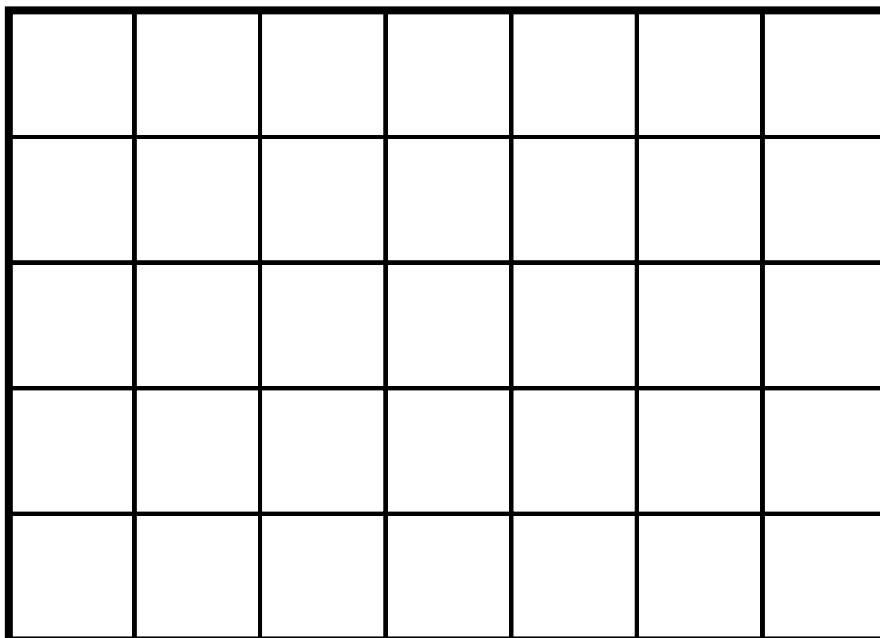
Модульная сетка блоков и квилта

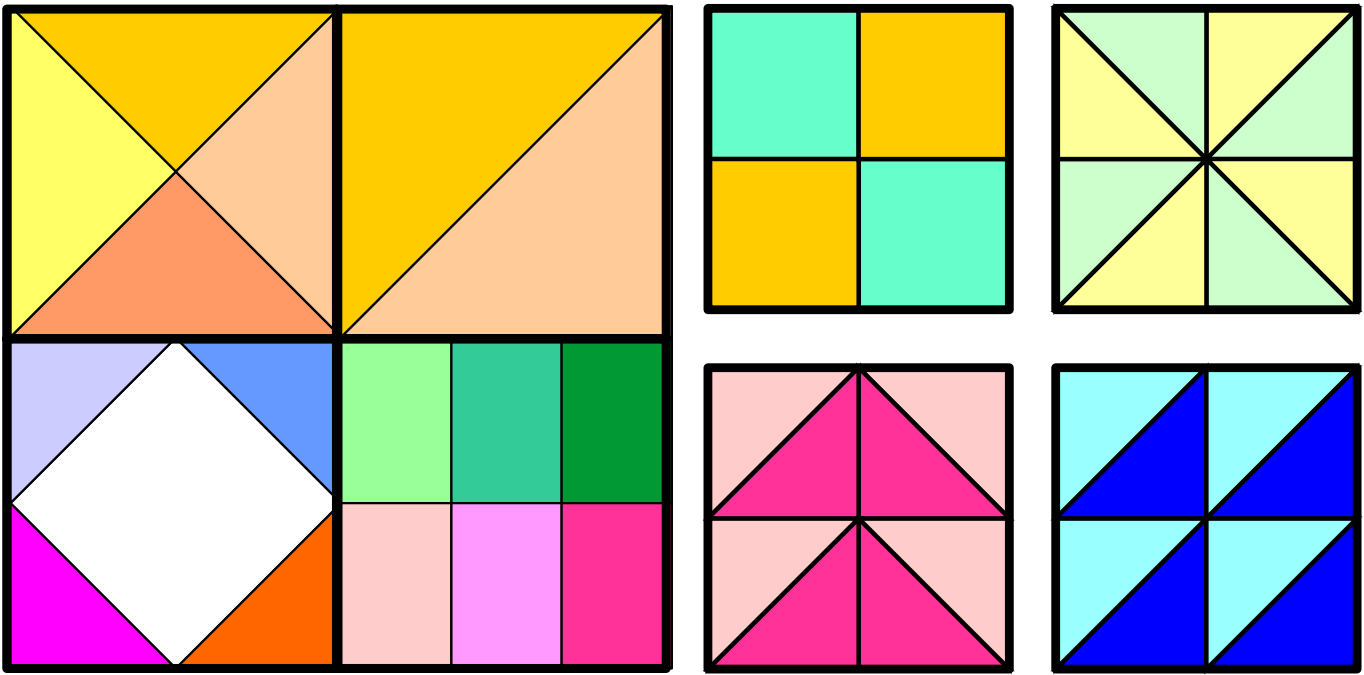
При построении рисунка квилта вам поможет модульная сетка. Проще всего выстраивать будущий рисунок на компьютере, в любом графическом редакторе. Но если у вас нет такой возможности, не расстраивайтесь, — для этой цели подойдет и обычная миллиметровая бумага.

В работе следуйте принципу «от простого к сложному». Для начала определите размер будущего квилта. Это и будет поле вашей модульной сетки. При построении геометрических орнаментов все фигуры, образующие блоки, можно вписать либо в квадрат, либо в равносторонний треугольник. Все остальные фигуры — производное этих двух. Отталкивайтесь именно от этого. Решите, сколько блоков и какие будут формировать рисунок. Расчертите поле будущего квилта на предполагаемые блоки.

Далее усложняйте сетку, разбивая ее на более мелкие ячейки, которые помогут определить структуру самих блоков. В одном квилте могут сочетаться как блоки, выстроенные по единой модульной сетке, так и несколько типов блоков, каждый из которых имеет свою модульную сетку.

Каждый большой квадрат вы можете разбить на более мелкие либо, проведя диагональ, разбить его на треугольники, а те, в свою очередь, на еще более мелкие. В квадратную ячейку также можно вписать второй, более мелкий квадрат, развернутый под углом 45 градусов, либо группу прямоугольников. Но основа везде остается неизменной — «его величество» квадрат.

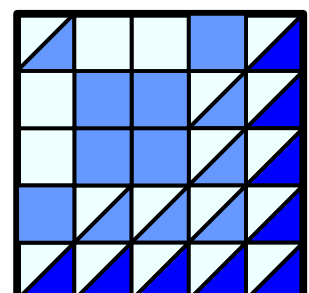
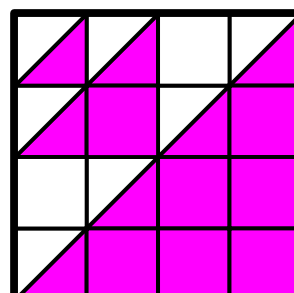
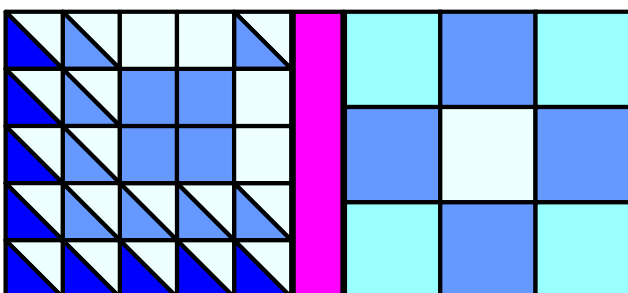
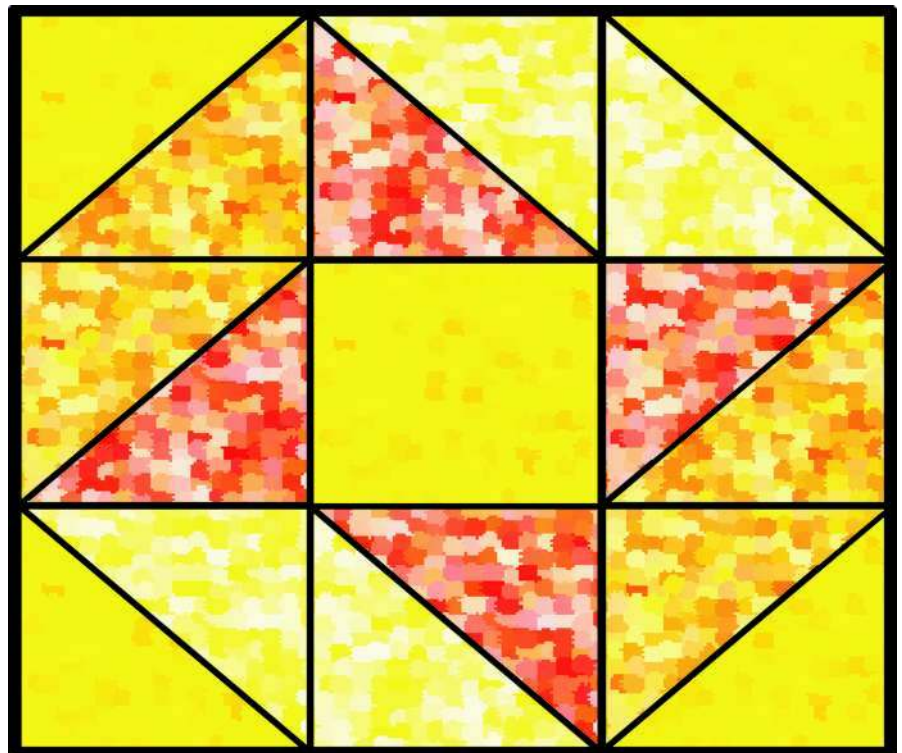
Самый простой пример блока, выстроенного по модульной сетке, — это блок, состоящий из четырех элементов со структурой 2×2 квадрата. В данном случае каждый маленький квадрат, образующий блок, является одной модульной единицей — самым мелким элементом орнамента. Путем объединения двух или нескольких рядом стоящих ячеек сетки можно получить более крупную деталь, размер которой всегда будет кратен размеру модульной единицы.

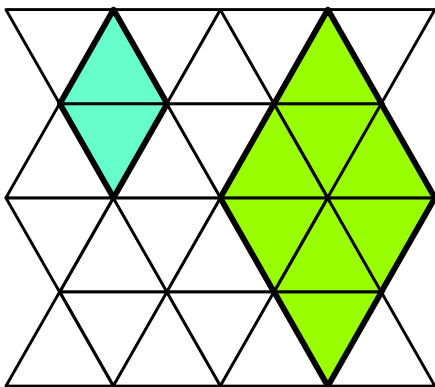
Следующим по популярности является блок, состоящий из девяти элементов со структурой 3×3 квадрата.

Каждый квадрат может быть окрашен в свой цвет или же несколько квадратов объединены в единый элемент.

Блок, состоящий из шестнадцати элементов, имеет структуру 4×4 квадрата.

Все блоки со сторонами, кратными двум модульным ячейкам, например

2x2, 4x4, 6x6, без проблем сочетаются между собой.

Блок из 25 деталей со структурой 5x5 квадратов не менее популярен, чем предыдущие, но требует большего внимания при совмещении с другими блоками.

Чем мельче будет ячейка вашей модульной сетки, тем более сложный рисунок вы сможете получить.

Однако не увлекайтесь, иначе рисунок блока получится слишком дробным, а такие блоки сложно сочетать между собой и трудно сшивать.

Если в квилте используются блоки со сложной внутренней структурой или же блоки с различными модульными сетками, следите, чтобы рисунки близкостоящих блоков гармонично сочетались между собой. На приведенном примере отчетливо виден визуальный диссонанс, несмотря на то что блоки имеют одинаковый размер.

В таких случаях между блоками можно вставить дополнительный промежуточный элемент, например, однотонную полосу. Она поможет сбалансировать различные по структуре блоки и визуально объединить их в единый рисунок, не нарушив гармонии.

Помимо квадратной модульной сетки, не меньшей популярностью пользуется сетка на основе равносidedного треугольника. Она позволяет получить блоки разнообразных форм, самой простой из которых является ромб различных размеров.

Примеры рисунков, полученных на основе ромба, — рис. 1—3.

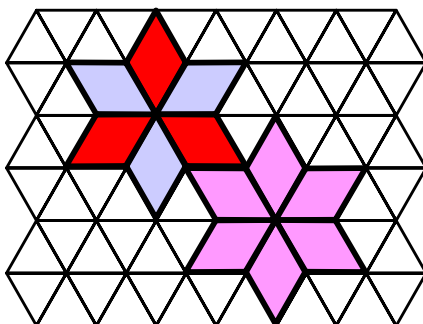
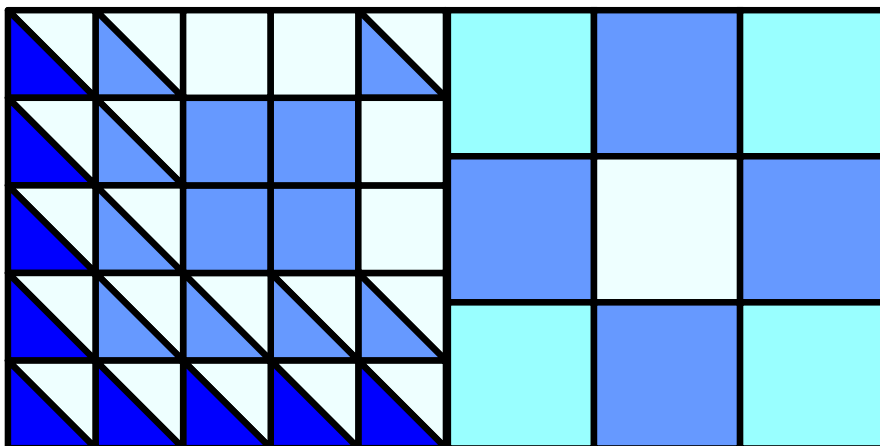

Рис. 1

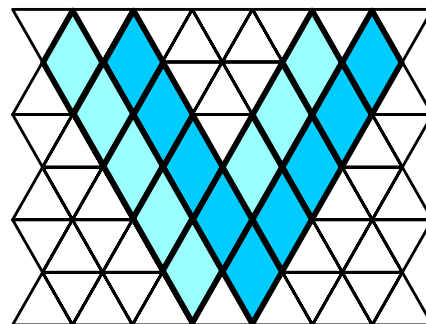

Рис. 2

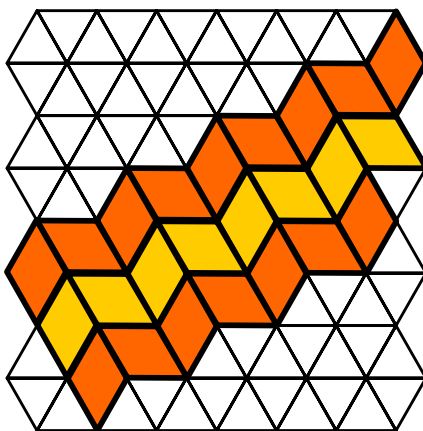

Рис. 3

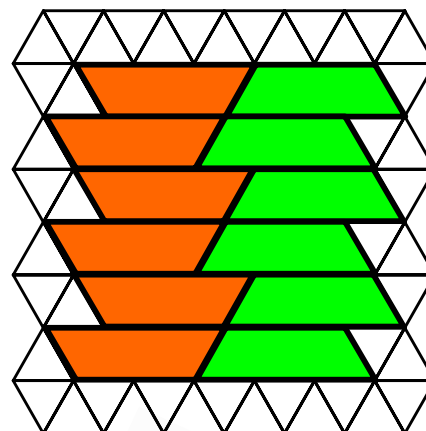

Рис. 4

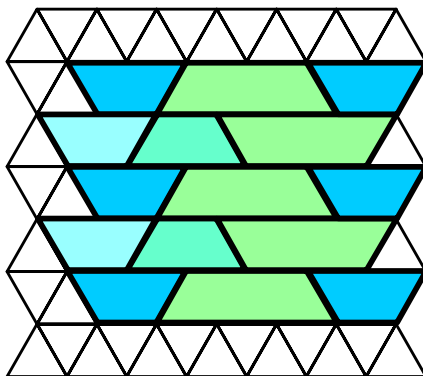
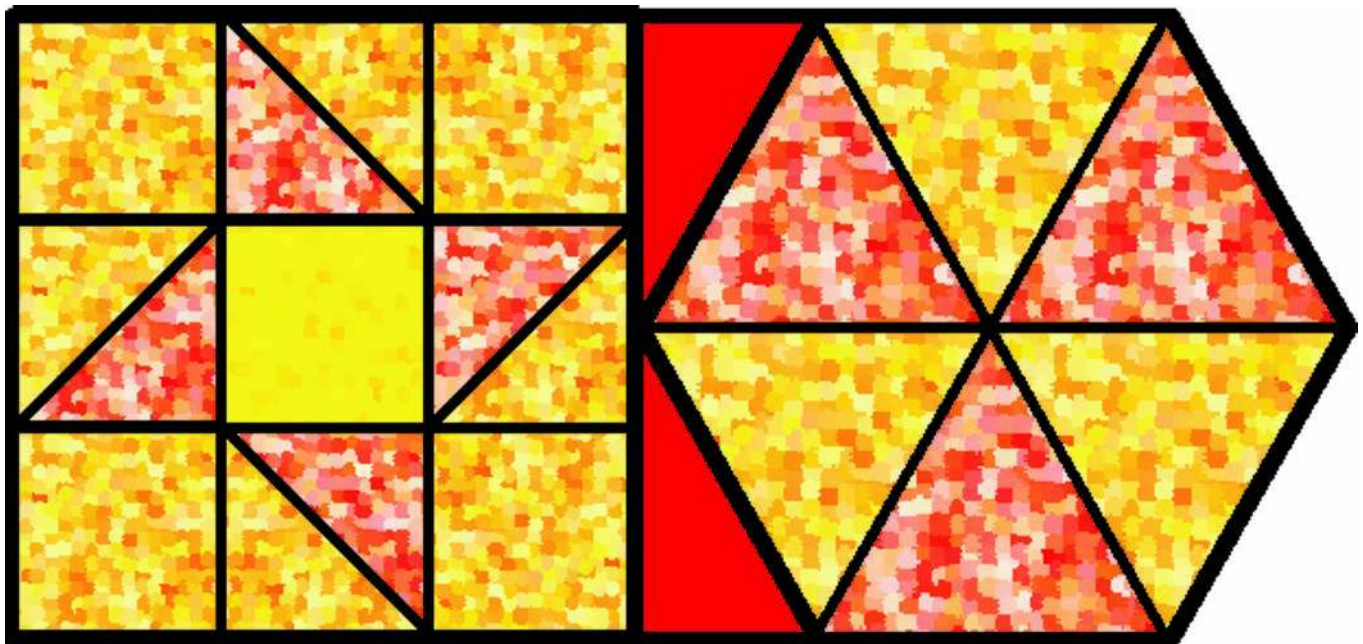
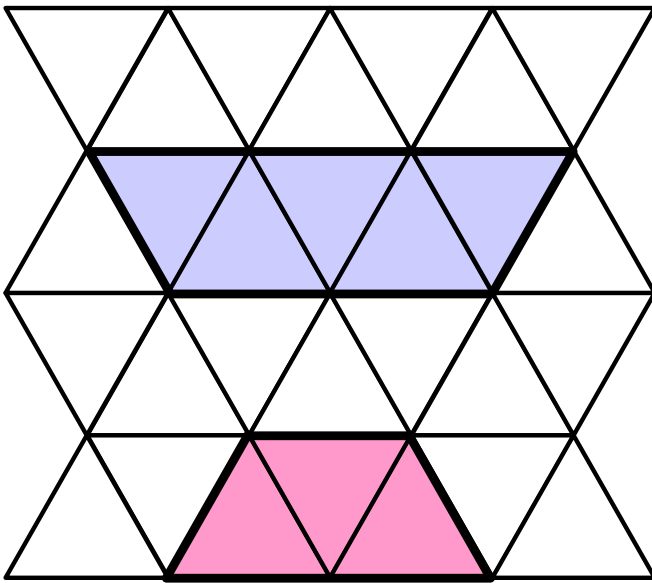

Рис. 5

Популярна также трапеция, выстраиваемая из 3, 5 и более треугольников.

Примеры рисунков, полученных на основе трапеции, — рис. 4—5.

Шестиугольник «соты» также имеет своей основой треугольник.

Блоки первой и второй модульных сеток совмещаются между собой только через промежуточный элемент. Но, как правило, такие комбинации активно не используются при составлении полотна. Некоторая

чужеродность элементов делает блок эклектичным.

Раппорт рисунка

Для опытных мастериц нет необходимости выстраивать рисунок всего полотна, если он построен на основе квадратной модульной сетки. Им достаточно выстроить только один раппорт. В лоскутном шитье раппорт представляет собой группу блоков, ритмично повторяющихся

в двух направлениях и выстраивающих все плотно.

Внимательно присмотревшись к приведенному рисунку квилта, вы увидите, что его раппорт состоит из четырех блоков, два из которых дублируются, но расположены в разных местах раппорта.

Обратите внимание на то, что визуально воспринимаемые блоки, образующие рисунок квилта, не всегда совпадают с реальными блоками, которые вы будете

сшивать. Это относится в первую очередь к рисункам, построенным на основе треугольной модульной сетки, а также к квилтам, рисунок которых образован элементами сложной конфигурации. Такие полотна удобнее сшивать полосами.

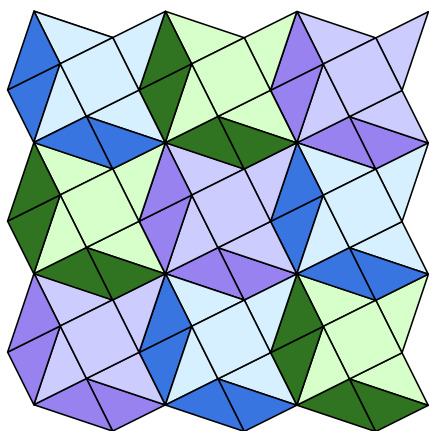
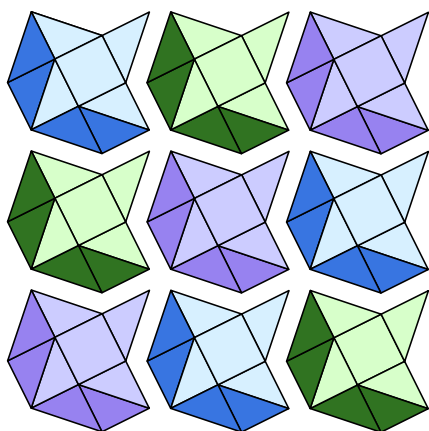
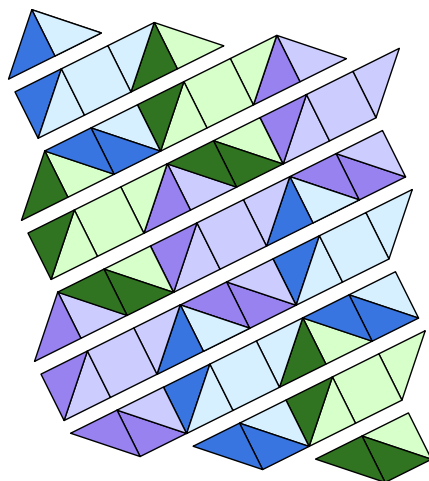

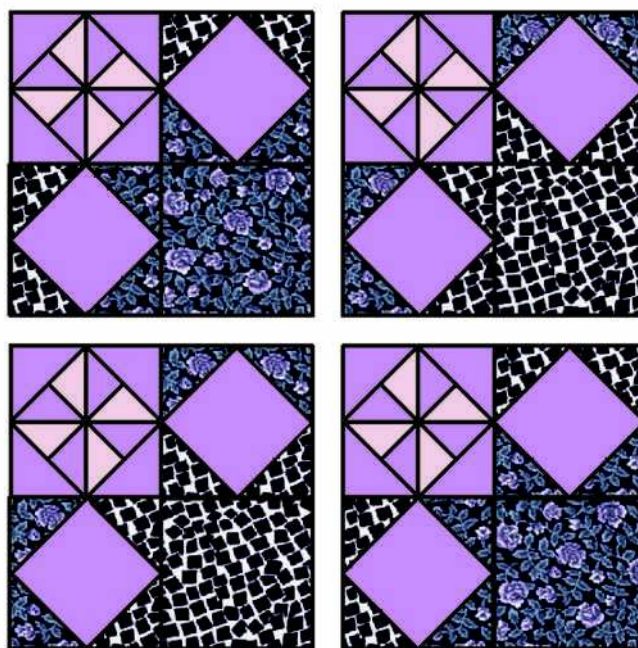
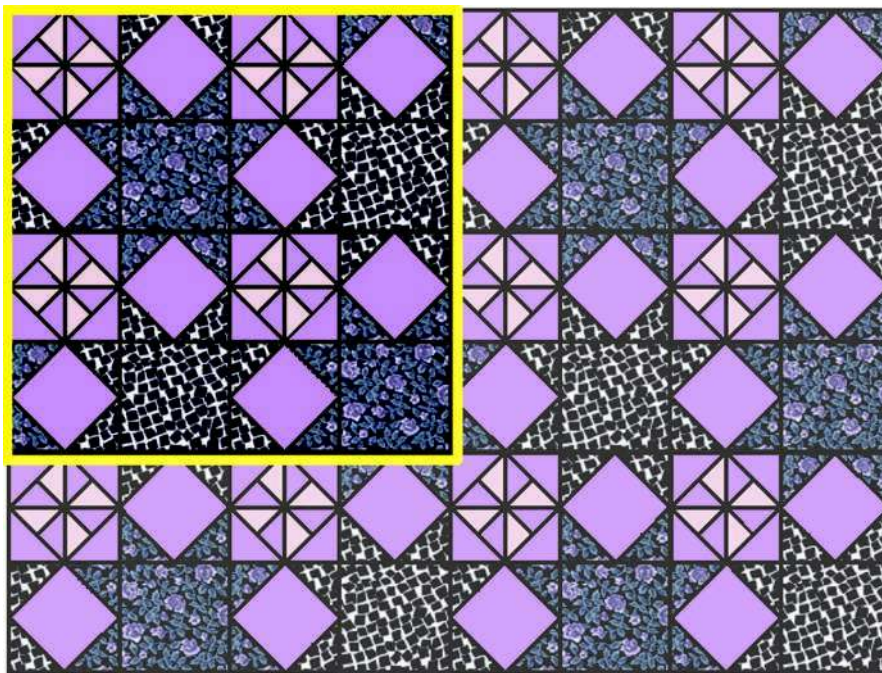
Рисунок квилта

Визуальные блоки

Сшиваемые полосы

КОМПОЗИЦИЯ КВИЛТА

Композиция в квилте — это прежде всего образ, где все элементы являются его составляющими. На построение образа влияют организационная структура рисунка, количество и масштаб элементов, их соподчинение, цветовое и тональное решение.

Организация структуры полотна происходит с помощью самых простых композиционных средств. Это масштаб, пропорция, ритм и метр, симметрия и асимметрия.

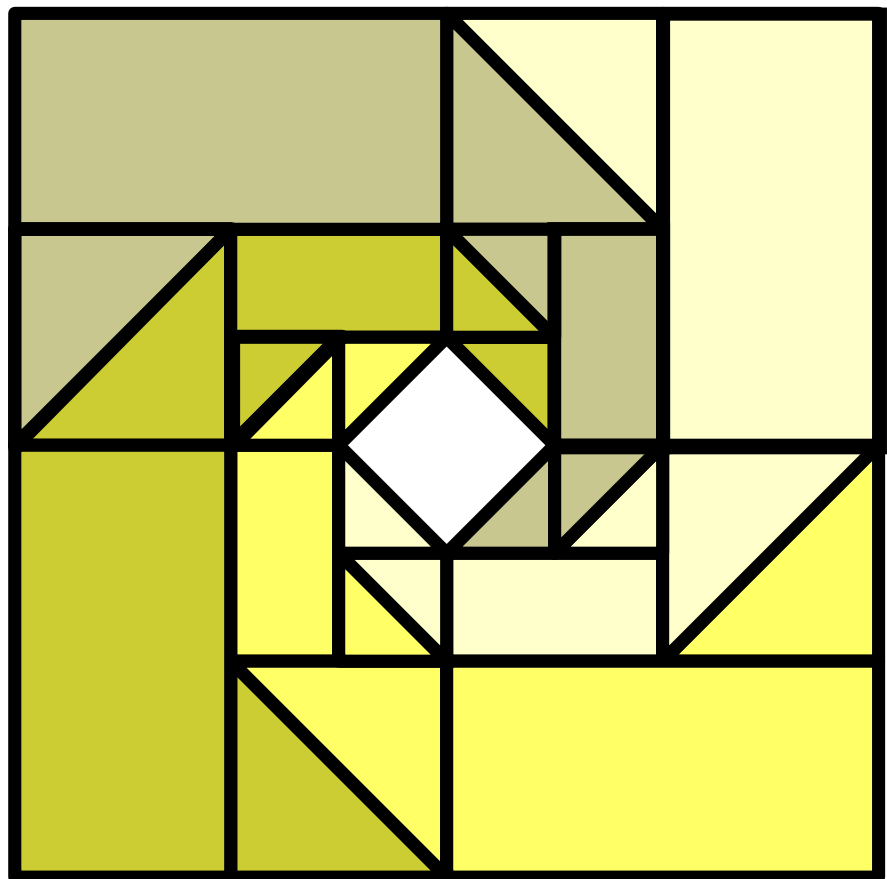
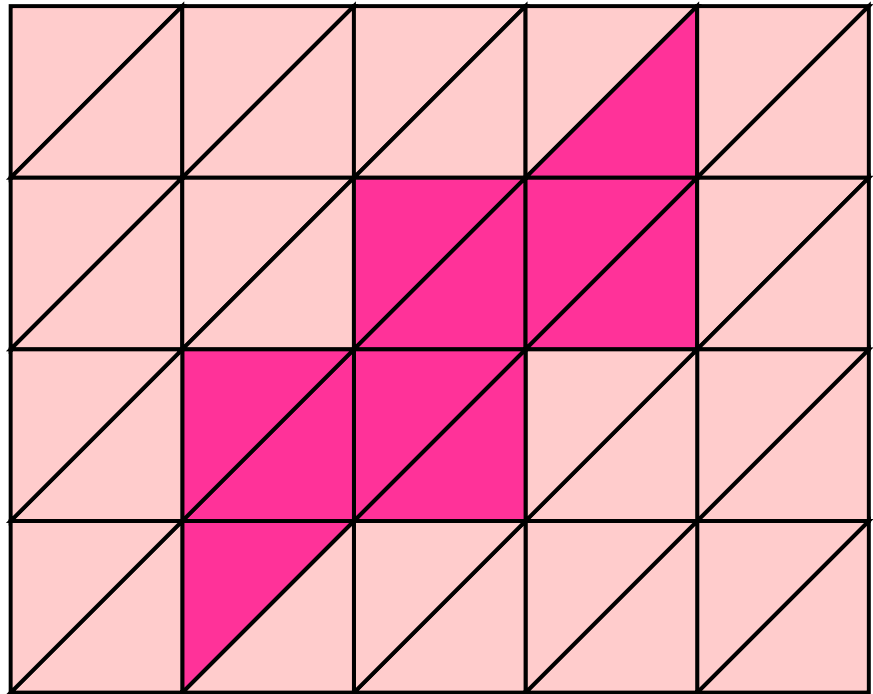
Масштаб

В композиции, применяемой в лоскутном шитье, масштаб — это отношение размера единичного элемента к целому и отношение элементов друг к другу. Масштабная выразительность рисунка квилта зависит от правильного выбора размеров элементов и от их соразмерности всему композиционному пространству. Слишком большие одинаковые элементы способны разрушить визуальную целостность образа, также как и избытие одинаковых мелких деталей.

Композиция, где все элементы выравнены по масштабу, может оказаться скучной и монотонной. Понятие масштаба «пятна» в построении квилта напрямую зависит от цветового решения рисунка. В приведенном примере все детали равновелики и равнозначимы. Но группа иначе окрашенных деталей формирует элемент иного масштаба, вносит акцент и разрушает монотонность.

Композиция квилта обогатится, если в построении его рисунка использовать элементы, различные по размеру. Сочетание больших и малых групп привносит в образ визуальную сложность. Но не забывайте — мы говорим не об элементе модульной сетки, а об элементе композиции, который может состоять из нескольких ячеек сетки.

В первую очередь все вышесказанное касается блоков, формирующих рисунок квилта.

Пропорция

Пропорция применительно к лоскутному шитью — это соотношение размеров разных блоков, или состав-

ных элементов блока, или измерений одной детали (высота и ширина).

Простыми и широко используемыми пропорциями считаются квадрат

1:1, прямоугольники 1:2, 1:3, 1:4 и 1:5 и модульные соотношения 2:3, 2:5, 3:4, 3:5. Самой совершенной, гармоничной и уравновешенной считается пропорция золотого сечения с отношением частей 1:1,62.

На практике используют приближенные значения, где каждая последующая часть пропорции равна сумме двух предыдущих: 3:5, 5:8, 8:13 и т. д. Это математические исчисления пропорций. Но в искусстве пропорции определяются не цифрами, а визуальной гармоничностью и соразмерностью элементов целого. Единого волшебного правила выбора пропорции не существует. Пропорция является лишь одной составляющей всех композиционных средств и напрямую зависит от остальных. Различное цветовое и фактурное насыщение рисунка потребует и различных пропорций для его элементов.

В лоскутном шитье часто применяют пропорциональные отношения, строящиеся на подобию двух частей одного элемента соответствующим

частям другого. Например, два прямоугольника или треугольника разных размеров подобны потому, что их большие стороны пропорциональны меньшим.

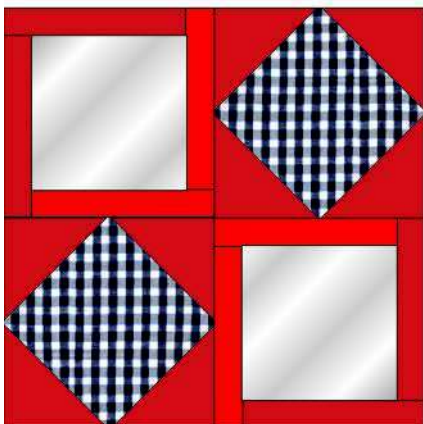
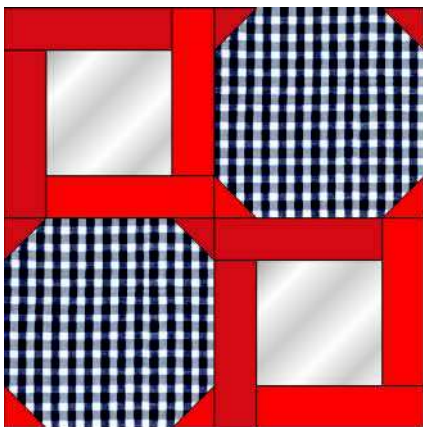
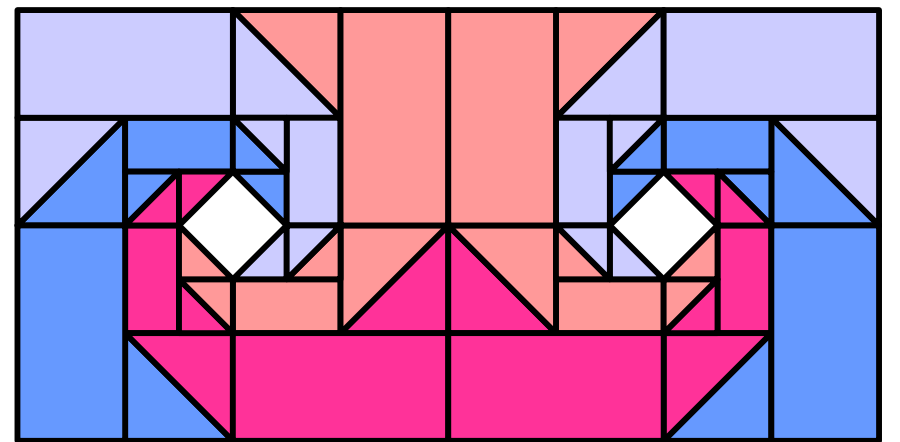
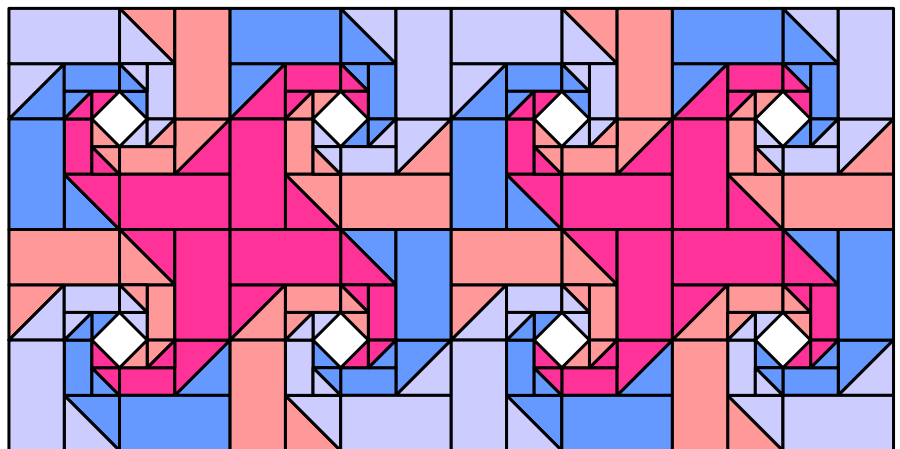
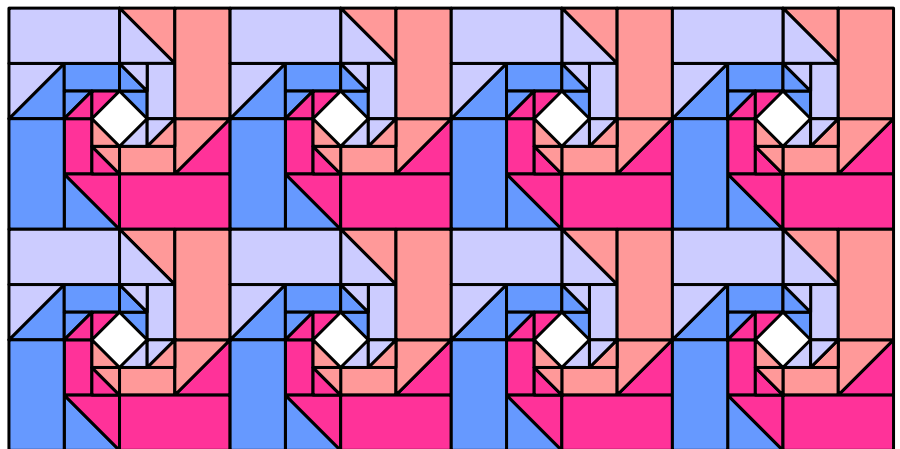
Казалось бы, о каких пропорциях можно говорить, если все детали квилта подчинены единой модульной сетке? Но, выбирая тот или иной рисунок, вы можете по-разному заполнить ее ячейки. Вы можете варьировать количество закрашенных

ячеек в блоке и тем самым изменять пропорции его деталей.

Таким образом у вас появляется возможность управлять построением рисунка и создавать множественные вариации одного блока.

Ритм и метр

Ритм является одним из средств выразительности в творчестве. Если в рисунке квилта ритм проявляет себя повторяемостью одинаковых

блоков или элементов с одинаковым интервалом между ними, то он называется метром. Примером тому может служить нижеприведенный фрагмент квилта.

Чистый ритм — это повтор чередующихся блоков или элементов с равным интервалом между ними.

На примере видно, что каждый второй блок верхнего ряда развернут на 90° . Блоки нижнего ряда также имеют каждый свою повторяющуюся ориентацию. Здесь ритм выстраивается по двум осям, вертикальной и горизонтальной.

Статический ритм — порядок, при котором присутствуют простейшие проявления ритма. В этом случае композиция состоит из элементов или блоков, повторяющихся через одинаковые интервалы.

Динамический ритм — метрический ряд в перспективном увеличении или уменьшении размеров элемента и интервалов между ними. Ритм как свойство композиции обоснован особенностями зрительского восприятия и зависит от цвета, тона и размера. Ритм как средство композиции позволяет значительно разнообразить рисунок квилта.

Симметрия и асимметрия

Симметричными в композиции являются элементы или блоки, тождественно расположенные относительно какой-либо точки, оси или плоскости, которые, в свою очередь, называются точкой, осью или плоскостью симметрии. При повороте фигуры вокруг центра, оси или плоскости симметричные элементы полностью совпадают. В построении рисунка на плоскости наиболее распространены зеркальная и осевая симметрии, которые при совмещении способны давать дополнительные варианты композиционных решений.

Зеркальной называется симметрия, при которой элементы композиции расположены на одинаковом расстоянии от плоскости симметрии.

Осевая (поворотная) симметрия — это решение, при котором элемент

