

Владимирский государственный университет

Н. Д. ЭФЕНДИЕВА

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА
МАТЕРИАЛОВ**

Учебное пособие

Владимир 2025

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Н. Д. ЭФЕНДИЕВА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

Учебное пособие

Электронное издание

Владимир 2025

ISBN 978-5-9984-2062-7

© Эфендиева Н. Д., 2025

УДК 372.862

ББК 74.263.0

Рецензенты:

Кандидат педагогических наук, профессор
профессор кафедры технологического и экономического образования
Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Г. А. Молева

Кандидат педагогических наук, доцент
директор МАОУ «Промышленно-коммерческий лицей» (г. Владимир)
В. Е. Емельянов

Эфендиева, Н. Д.

Художественная обработка материалов [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Н. Д. Эфендиева ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г.
Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2025. – 160 с. – ISBN 978-5-
9984-2062-7. – Электрон. дан. (9,68 Мб). – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). – Систем. требования: Intel от 1,3 ГГц ; Windows XP/7/8/10 ;
Adobe Reader ; дисковод CD-ROM. – Загл. с титул. экрана.

Издание структурировано и систематизировано по видам и техникам художественной обработки материалов. Раскрыта история происхождения техник, приводятся используемые материалы и инструменты, изложены аспекты технологии изготовления изделий и области их практического применения. Материал пособия сопровождается подробным иллюстративным рядом.

Предназначено студентам направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Технология. Экономическое образование», изучающим дисциплины «Художественная обработка материалов», «Методика обучения технологии», «Методика организации внеурочной деятельности», может представлять интерес для студентов высших и средних специальных учебных заведений, педагогов дополнительного образования, учителей технологии.

Рекомендовано для формирования профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.

Табл. 1. Ил. 193. Библиогр.: 32 назв.

ISBN 978-5-9984-2062-7

© Эфендиева Н. Д., 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Глава 1. ВЫШИВАНИЕ	5
1.1. Счетный крест	5
1.2. Гладь	9
1.3. Ришелье	16
1.4. Вышивка лентами	20
1.5. Вышивка бисером	27
1.6. Алмазная вышивка.....	37
Глава 2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НИТЬ	46
2.1. Джутовая филигрань.....	46
2.2. Вязание крючком	53
2.3. Изонить.....	60
2.4. Макраме	78
Глава 3. БУМАГОПЛАСТИКА	88
3.1. Квиллинг	88
3.2. Оригами.....	102
3.3. Скрапбукинг	120
3.4. Декупаж.....	129
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	137
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	154
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	155
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ	158

ВВЕДЕНИЕ

В пособии раскрываются особенности техник художественной обработки материалов в рамках трех разделов: «Вышивание», «Художественная нить», «Бумагопластика». Каждая техника была подробно изучена автором теоретически и практически, а затем структурировано изложена в следующих аспектах:

- общая характеристика и история происхождения;
- материалы и инструменты;
- технология выполнения изделий;
- применение (ассортимент изделий).

Для лучшего восприятия и большей наглядности материал сопровождается рисунками и фотографиями, поясняющими ключевые моменты технологического процесса каждой техники художественной обработки материалов.

Изучение студентами материала пособия поможет сформировать базу для выполнения практических работ по предметам «Художественная обработка материалов», «Методика обучения технологии», «Методика организации внеурочной деятельности».

Издание может быть полезно в качестве методического сопровождения уроков по технологии (разделы: «Рукоделие», «Творческие проекты») в период педагогической практики в школе.

Глава 1. ВЫШИВАНИЕ

1.1. Счетный крест

Общая характеристика. История происхождения

Вышивка крестом – современное увлечение и древнее искусство, перешедшее нам от далеких предков. У языческих племен вышивка играла не только роль украшения, но и своеобразного оберега. Считалось, что она защищала своего носителя от дурного глаза и прочей нечисти, помогала в бою и даже излечивала от ран. Самый расцвет вышивки крестом пришелся на XVIII век. В это время рукоделие уже не было привилегией знатных женщин и монахинь. В каждой крестьянской семье было заведено, что девочка, которой исполнилось семь-восемь лет, начинала учиться вышивать. Она сидела долгими зимними вечерами и вышивала. Вышивка наносилась на приданое бедующей невесты. Поэтому каждая девушка Древней Руси должна была уметь вышивать. Когда ее брали в жены, жених обязательно смотрел на то, как невеста вышивает, особенно это касалось обратной стороны изделия. По ней судили о характере девушки и о том, какая из нее выйдет мастерица и хозяйка. Разнообразными узорами, составленными из некрупных крестиков, украшались платки, скатерти, салфетки, рубашки, полотенца и многое другое. Вера в то,

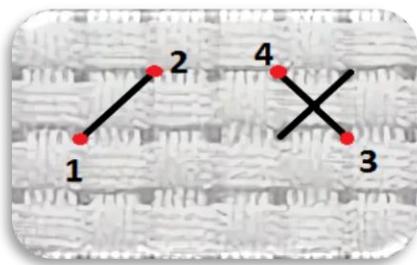

Рис. 1.1. Одиночный крест

что вышивка имела спасительную силу, по-прежнему не угасала. Изделия с вышивкой обязательно использовались в быту, их дарили на рождение ребенка, когда его крестили, при венчании молодых, также в доме вышивкой украшали красный угол с иконами (URL: <https://nefrael.ru/istoriya-schetnoi-vyshivki-kratko-istoriya-vyshivki-vidy-istoriya.html>).

Основной элемент данного вида вышивки – крест, который образуется пересечением двух разнонаправленных косых стежков (рис. 1.1).

Вышивка в технике «счетный крест» получила свое название благодаря основному принципу ее выполнения: в соответствии со

схемой вышивки подсчитывается количество элементов каждого цвета в каждом ряду узора перед их нанесением на ткань.

Материалы и инструменты

Рис. 1.2. Схема 1 для вышивки крестом

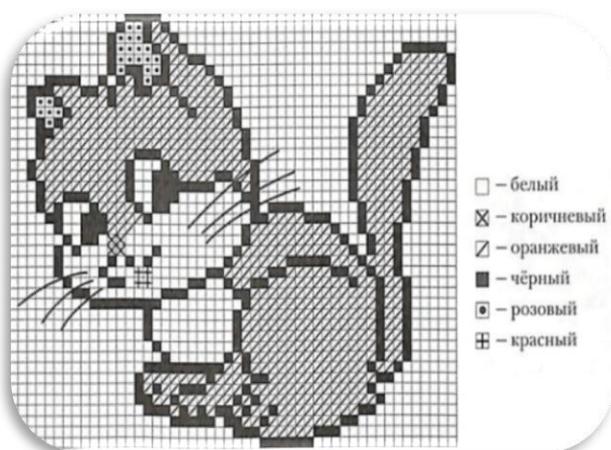

Рис. 1.3. Схема 2 для вышивки крестом

Основой вышивки крестом является канва с четкой сеткообразной структурой. Для ее производства используют: лен, хлопок, акрил, шерсть, в настоящее время даже пластик. Зачастую канва белая, но производится и цветная.

Счетный крест чаще всего выполняется нитями мулине. Для вышивки крестом также подходят шелковые и шерстяные нити, аналогично мулине имеющие гладкую структуру.

Вышивка выполняется в соответствии со схемой – разноцветным в клетку листом бумаги, на котором выполнен узор из цветных (рис. 1.2) или заполненных условными знаками (рис. 1.3) квадратных элементов. Обучающиеся отмечают удобство и простоту использования схем типа 1 (цветных) для вышивки крестом, в особенности для начинающих вышивальщиц.

Таким образом, для вышивания крестом необходимы следующие материалы и инструменты: канва, нити мулине (шелковые или шерстяные), схема для вышивания, пяльцы, игла с большим ушком, наперсток, ножницы.

Технология выполнения вышивки

Перед вышивкой канву отутюживают, обрабатывают края (обметывают вручную / машинным швом или же проклеивают ПВА). Далее ткань заправляется в пальцы. От мотка ниток мулине отрезается пасма (пучок из 6 нитей) длиной примерно 60 см, а затем от нее отделяется 3 нити и вдевается в игольное ушко.

Для того, чтобы закрепить конец нитей на ткани и начать вышивку, существует два способа:

1) Нити складываются пополам и обоими концами вдеваются в иглу, а затем выполняется маленький стежок с изнаночной стороны ткани, после чего нити тянут до получения небольшой петельки, в которую пропускается игла, с ее последующим затягиванием.

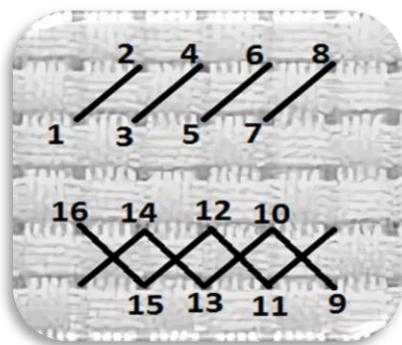

Рис. 1.4. Вышивка крестом первого горизонтального ряда

2) Конец нитей длиной примерно 1 см закрепляется стежками вышивки с изнаночной стороны ткани.

По окончании вышивки нити выводятся на изнаночную сторону канвы, закрепляются коротким стежком и проводятся под изнаночными стежками.

Технология выполнения швов [1, с. 56–57]:

1. Горизонтальный ряд одного цвета выполняется косыми стежками слева направо с последующим их покрытием справа налево, как показано на рис. 1.4.

2. Переход от первого горизонтального ряда ко второму аналогичному по длине (рис. 1.5, а) выполняют по вертикали вниз (красной

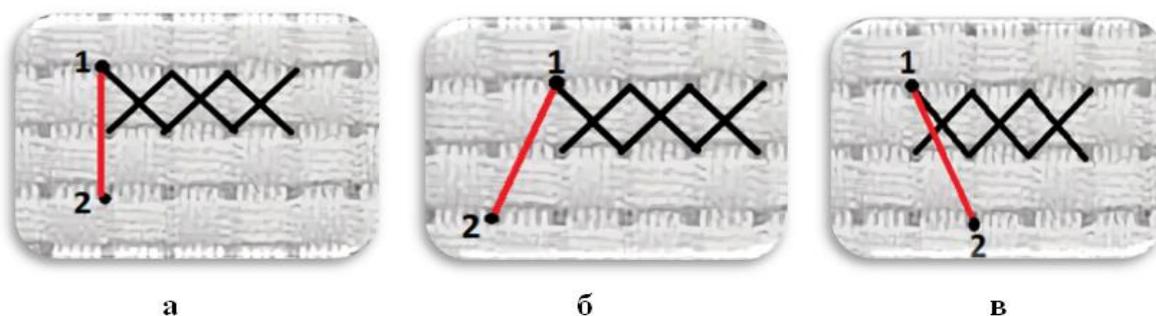

Рис. 1.5. Переход от первого горизонтального ряда ко второму:
а - аналогичному по длине; б - смещенному на один стежок наружу;
в - смещенному на один стежок внутрь

линией обозначено движение иглы с нитью с изнаночной стороны ткани).

3. Переход к следующему ряду, смещенному на один стежок наружу (рис. 1.5, б) или внутрь (рис. 1.5, в), выполняют наискось влево или вправо вниз.

4. Вертикальные ряды формируются столбиками из законченных крестов.

Применение

Кроме выполнения панно и картин в технике «счетный крест» (рис. 1.6), вышивкой крестом в настоящее время украшают элементы одежды, постельное белье, скатерти, кухонные полотенца, салфетки, открытки, платки и др.

Рис. 1.6. Примеры работ в технике «счетный крест»

Контрольные вопросы

1. Почему вышивка «счетный крест» получила такое название?
2. Как называется основной элемент вышивки крестом?
3. Что такое «канва»?
4. Что представляет собой схема вышивки «счетный крест»? Какие виды схем существуют?
5. Какие нити чаще всего применяются для вышивки «счетный крест»?
6. Какие инструменты и приспособления необходимы для вышивки крестом?

7. Какие существуют способы закрепления конца рабочей нити на ткани перед началом вышивки?
8. Какова сфера применения вышивки «счетный крест»?

1.2. Гладь

Общая характеристика. История происхождения

Вышивка гладью – старейший вид декоративно-прикладного искусства. Издревле гладьевые швы украшали одежду, скатерти, подушки, полотенца и другие предметы домашнего обихода. Цветовое решение, виды швов, техника шитья гладью пришли в Россию из Европы и Азии. На сегодняшний день пользуются популярностью работы в данной технике вышивальщиц Китая и Японии, так как они достигли высокого мастерства в своем ремесле. Их вышивки очень изящны и уникальны [2, с. 5].

В вышивке гладью стежки наносятся на ткань, полностью заполняя гладь полотна, отсюда и ее название.

Материалы и инструменты

Для вышивки гладью подходят различные ткани: хлопок, шелк, джинса, лен. Нити также используют самые разные: мулине, люрекс, шелковые, шерстяные. Для начинающих целесообразно использовать мулине. Они просты в использовании, недорогие и гамма оттенков шире, чем у шелковых нитей. Кроме того, мулине не выцветают и не линяют, обладают гладким блеском, образующим переливы рисунка, что придает изделиям нарядность и привлекательность. Как и для любой вышивки, в работе понадобятся: пяльцы, игла, ножницы, наперсток. Также необходимы заготовленный узор будущей вышивки и копировальная бумага для его перевода на ткань [3, с. 73–88].

Подготовка ткани к вышивке гладью проводится в соответствии с процедурами, описанными в п. 1.1. Затем с помощью копировальной бумаги узор переводится на полотно ткани и далее заправляется в пяльцы. Следующим этапом служит непосредственное выполнение вышивки при помощи основных и вспомогательных видов швов.

Технология выполнения вышивки

Существуют различные виды швов, используемых при выполнении глади, которые не являются основными, но позволяют сделать вышивку более рельефной и выразительной (рис. 1.7). Рассмотрим их

Рис. 1.7. Вышивка гладью

полнения шва «назад иголку» очень проста: за стежком с лицевой стороны ткани следует стежок, который с изнаночной стороны выводится на лицевую, опережая предыдущий (рис. 1.8).

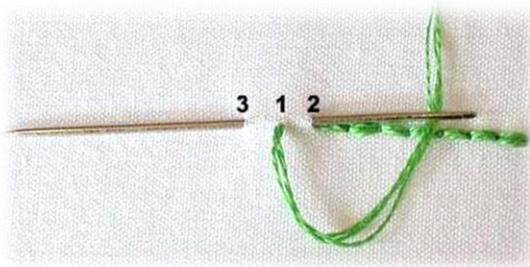

Рис. 1.8. Шов «назад иголку»

Швом «в раскол» обозначают контуры и линии узора вышивки.

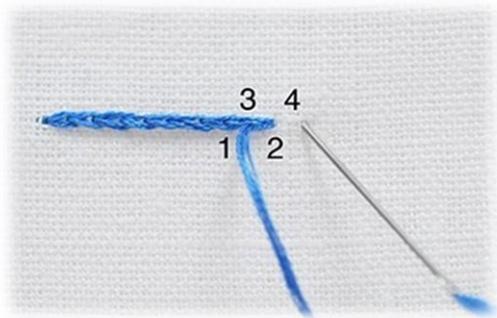

Рис. 1.9. Шов «в раскол»

подробнее (URL: https://burdastyle.ru/master-klassy/vyshivka/khudozhestvennayavyshivka_1104/?ysclid=lzv6wejrib6963206650).

Шов «назад иголку». Само название шва предполагает, что игла с рабочей нитью движется не слева направо или сверху вниз относительно узора вышивки, а в обратном направлении. Чаще всего он применяется для обводки определенного элемента глади, так как формирует сплошную линию. Технология выполнения шва «назад иголку» очень проста: за стежком с лицевой стороны ткани следует стежок, который с изнаночной стороны выводится на лицевую, опережая предыдущий (рис. 1.8).

Шов «в раскол». Выполняется данный шов четным количеством нитей. Чтобы выполнить шов «в раскол», необходимо сначала проложить один полный стежок на ткани, а затем начать следующий стежок из середины первого (рис. 1.9). Таким образом игла разделит стежок надвое, придавая декоративный эффект цепочки из нитей.

Стебельчатый шов. Известен своим применением в вышивке при изображении стеблей растений. Технология выполнения данного шва схожа со швом «в раскол», однако рабочая нить не проходит через центр предыдущего стежка, а выводится сбоку от него (рис. 1.10). Таким образом, образуются стежки с легким

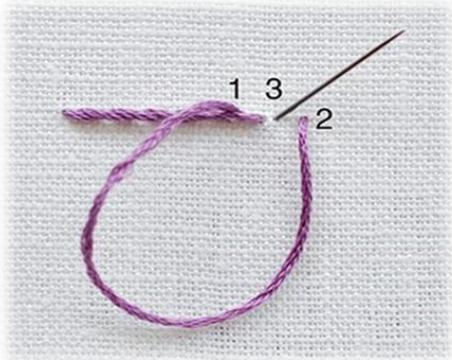

Рис. 1.10. Стебельчатый шов

следует поместить в только что прошитое отверстие или очень близко к нему, затем просто протянуть, чтобы создать дополнительную петлю (рис. 1.11).

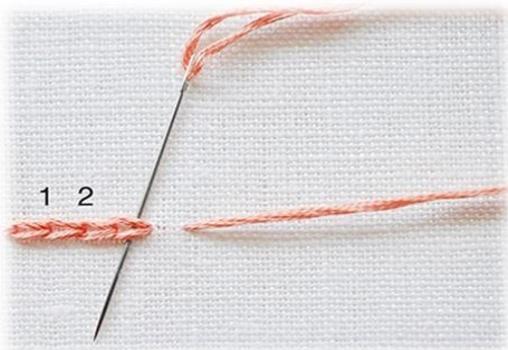

Рис. 1.11. Тамбурный шов

нить петли проходила под иглой (рис. 1.12).

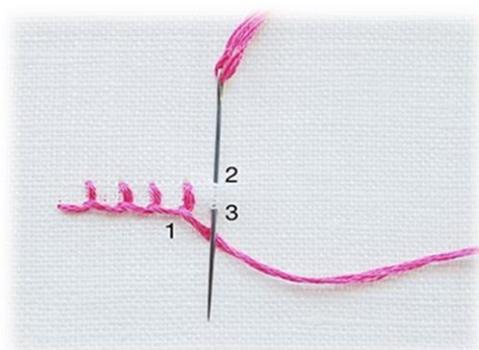

Рис. 1.12. Петельный шов

наклоном внутрь, позволяющие повторять изогнутые контуры.

Тамбурный шов. Им выделяют контуры и обрамляют изображения. Сначала иглу протягивают сквозь ткань, а затем вводят рядом с тем местом, где она была впервые введена. Важно, чтобы нить не была вытянута до конца, чтобы можно было сформировать петлю. Затем иглу нужно пропустить через эту петлю и потянуть. Чтобы продолжить стежок, иглу

Петельный (обметочный) шов. Им обрабатывают края ткани от осыпания или в декоративных целях. В вышивке гладью он предназначен для второй функции. Чтобы выполнить петельный шов, нужно сделать прокол иглой с изнаночной стороны ткани на лицевую, а затем, образуя L-образную петлю, выполнить стежок справа от прокола так, чтобы

Французский узелок. Применяется в вышивке исключительно для декоративного эффекта. Технология выполнения французского узелка состоит в том, что нужно сделать прокол иглой ткани с изнаночной стороны на лицевую, а затем, обернуть нить вокруг иглы от 1 до 3 раз в зависимости от желаемого объема элемента, после чего ввести иглу в ткань максимально близко к первому проколу. Она показана на рис. 1.13.

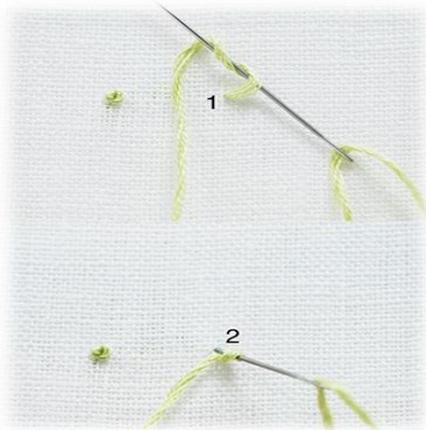

Рис. 1.13. Французский узелок

Приведенные выше виды швов служат вспомогательными при вышивке гладью. Рассмотрим непосредственно виды глади и технологии выполнения стежков им соответствующие [4, с. 107–109].

Простая (плоская) гладь выполняется рядами параллельных и плотно прилегающих друг к другу стежков, направление которых зависит от формы элементов узора: полумесяц выполняется вертикальными стежками, лепестки цветка стежками под наклоном от центра каждого элемента, листочек также наклонными стежками, но каждая его половина отдельно (рис. 1.14). Плоская гладь используется для заполнения самых разнообразных узоров, так как

выглядит одинаково с изнаночной и лицевой стороны. Ее также называют двусторонней.

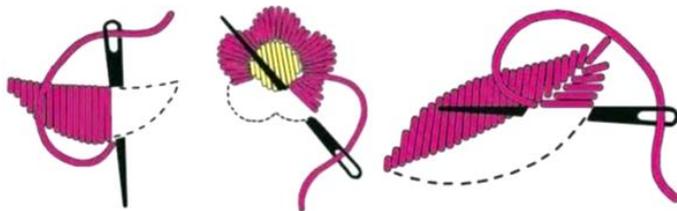

Рис. 1.14. Простая (плоская) гладь

используется для заполнения самых разнообразных узоров, так как выглядит одинаково с изнаночной и лицевой стороны. Ее также называют двусторонней.

Белая гладь с настилом выполняется исключительно белыми нитями на ткани белого цвета или светлых пастельных тонов. Как правило, ей вышивают растительные узоры из цветов, листиков, травинок и ягод, образующих букеты, гирлянды, полосы, углы, а также монограммы по тонким тканям: батисту, маркизету, шифону, крепдешину. Вышивка белой гладью с настилом обладает рельефностью, так как выполняется гладьевыми стежками с настилом: каждый

заполненный простой гладью элемент покрывается поперек вторым слоем нитей, что придает вышивке объем (рис. 1.15). Фрагмент работы, выполненной белой гладью с настилом, показан на рис. 1.16.

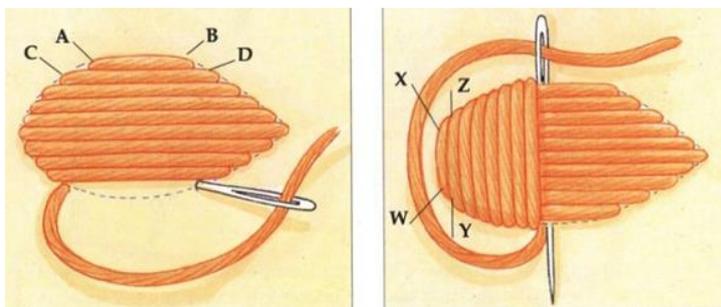

Рис. 1.15. Гладь с настилом

каждый заполненный простой гладью элемент покрывается поперек вторым слоем нитей, что придает вышивке объем (рис. 1.15). Фрагмент работы, выполненной белой гладью с настилом, показан на рис. 1.16.

Рис. 1.16. Белая гладь с настилом

Художественная гладь – занятие для опытных вышивальщиц. Ее технология более трудная, чем у плоской, но позволяет добиться тонких оттеночных переходов, что придает особую реалистичность и красочность изделиям, а также дает возможность заполнять сложные элементы неправильной формы. Первый ряд этого вида глади состоит из длинных и коротких, как правило, вертикальных, реже горизонтальных стежков. Стежки последующих рядов длинные, тоже вертикальные или горизонтальные (рис. 1.17). В художественной глади обычно применяются нити разных оттенков одного цвета, чтобы добиться мягких оттеночных переходов. За счет более

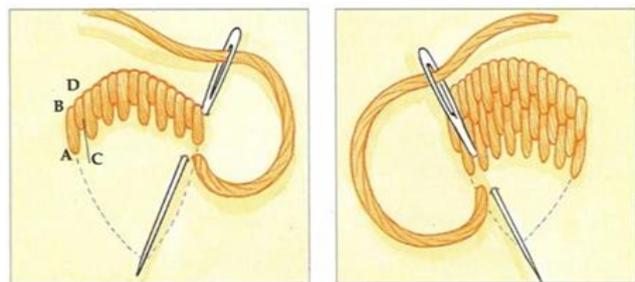

Рис. 1.17. Стежки художественной глади

темной вышивки в центре и светлой по мере приближения к краю, можно сделать картинку объемной и сложной. Работа, выполненная художественной гладью, показана на рис. 1.18.

Еще один вид вышивки гладью – *тенивая (тоновая) гладь*. Эта техника вышивки гладью позволяет создавать плавные переходы цвета. Она схожа с художественной по своей технологии выполнения, поэтому зачастую

тенивую гладь считают разновидностью художественной. Однако существует принципиальное различие: каждый элемент тенивой глади образуется рядами горизонтальных стежков одинаковой длины, а каждый последующий ряд немного захватывает ряд верхних стежков. Технология тенивой глади

Рис. 1.18. Художественная гладь

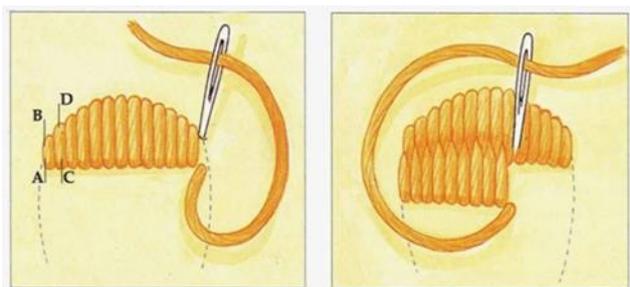

Рис. 1.19. Тоновая гладь

полняется вышивка шелковыми нитями, которые гораздо тоньше мулине, используемых в простой глади, что увеличивает сложность работы и соответственно временные затраты на изделие. Но использование шелковых нитей имеет и свое преимущество: с их помощью создаются фантастические переливы рисунка, за счет уникального сечения в виде треугольника, каждая из граней которого отражает свет, словно зеркало. Отличают китайскую гладь также традиционные китайские и японские мотивы: рыбы, животные, птицы и природа (рис. 1.20).

Рис. 1.20. Китайская гладь

Такой принцип заполнения элементов вышивки позволяет свести к минимуму затраты нитей, ведь технология выполнения владимирского верхошва не предполагает покрытие элементов вышивки с изнанки и лица.

Во владимирской глади часто применяется стебельчатый шов для выполнения растительных узоров, гладь «восьмерка», шов «козлик» для заполнения элементов листьев и цветов и практически в каждой работе мы можем наблюдать накладные сетки в сердцевинках

проиллюстрирована на рис. 1.19.

Китайская гладь, которой мы немного коснулись в начале параграфа, имеет свои характерные особенности. Тканью основы является темная атласная или шелковая ткань. Вы-

Русская (владимирская) гладь (владимирский верхошов) отличается яркостью и рельефностью, ведь контур узора заполняется относительно толстыми нитями, и в вышивке преобладает ярко-красный цвет. Цветовую гамму русской глади дополняют зеленый, желтый, синий цвета без тональных переходов. На законченном изделии мы видим длинные стежки с лицевой стороны ткани, а с изнаночной – прерывистые короткие линии.

цветов. Иногда вместо решеток используют простые узоры, выполненные прямыми стежками, например, зигзаги и ромбы.

В узорах владимирской глади преобладают растительные мотивы (цветы, листья, фрукты). Но также встречаются изображения птиц и животных (рис. 1.21).

Рис. 1.21. Владимирский верхошов

Применение

Вышивку гладью применяют, декорируя различные предметы быта, домашнего текстиля и одежды: скатерти, подушки, платья, блузы, украшения, полотенца, салфетки, платки, и так далее.

Каждый из рассмотренных видов вышивки гладью имеет свои характерные черты, особенности выполнения и нюансы.

Чтобы сделать свои первые шаги в вышивании гладью, совсем не обязательно иметь большой багаж опыта и знаний. Для начала нужно просто научиться нескольким простым приемам и стежкам. Вы можете создавать потрясающие работы, даже владея одним видом техники – простой гладью. Главное – терпение и старание.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит основной принцип выполнения вышивки гладью?
2. Какие ткани и нити используют для вышивки гладью?
3. Какие виды швов используются в вышивке гладью?
4. Чем отличается простая гладь от глади с настилом?
5. Какие виды вышивки гладью вам известны?
6. Почему владимирский верхошов получил такое название?
7. Какова сфера применения вышивки гладью?

1.3. Ришелье

Общая характеристика. История происхождения

Ажурная вышивка зародилась в эпоху возрождения в Италии. Своего расцвета она достигла в XV–XVII вв. В то время в моду вошли кружева из стран Востока. Вслед за Италией кружевная лихорадка настигла Францию, а затем и всю Западную Европу. Ажурная вышивка была занятием исключительно представителей знати.

Существует несколько легенд о причинах наименования вышивки. Одна из них гласит, что кардинал Ришелье ввел большие пошлины на импортируемые товары, считая, что Франция должна быть абсолютно независимой от других стран. По его распоряжению лучшие итальянские вышивальщицы обучали французских. После этого Франция заняла лидирующие позиции по производству кружева. Вторая легенда указывает на то, что Ришелье носил одежду, украшенную кружевами, третья – что французский деятель сам увлекался ажурной вышивкой и довел ее до совершенства [5, с. 7].

Ришелье – это ажурная вышивка, в которой детали узора соединяются бридами – перемычками, паучками или плотно соприкасаются друг с другом. Данный вид вышивки также называют прорезной гладью, так как вырезаются или сами фигуры орнамента, или ткань между ними. Изделия в технике «Ришелье» создаются не только вручную, существует множество примеров изящных работ, выполненных на швейной машине, но в нашем пособии мы остановимся именно на ручной вышивке.

В ришелье преобладают растительные мотивы: цветы, веточки, виноград, плющ и др. Зооморфные рисунки, чаще всего это изображение птиц, встречаются очень редко и, как правило, идут в дополнение к растительным.

Материалы и инструменты

Для ришелье выбирают тонкую плотную ткань, которая не осыпается. Чаще используют лен и хлопок.

Элементы рисунка в ришелье выполняются крепкими нитями, не подверженными линьке при стирке: мулине, кроше, ирис, шелк.

Необходимым инструментом для ришелье являются ножницы с загнутыми углами. Ими вырезаются лоскуты в ткани для формирования ажурных участков вышивки.

Технология выполнения вышивки

Рассмотрим технологию выполнения вышивки «Ришелье» [6]. Начинают работу с переноса рисунка на ткань. Это можно сделать при помощи кальки и водосмываемого карандаша, маркера, копировальной бумаги.

Когда узор переведен на ткань, приступают к заплыванию ткани.

Следующим этапом служит закрепление рабочей нити на ткани. Способы применяют те же, что и при вышивке крестом, гладью, (п. 1.1, 1.2), то есть без узлов.

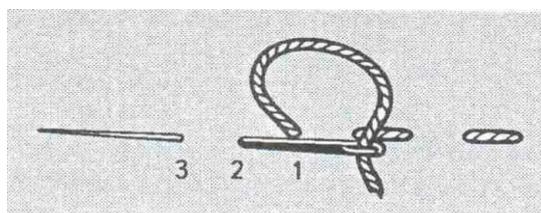

Рис. 1.22. Шов «вперед иголку»

Для рельефности и прочности вышивки контур узора прошивают швом «вперед иголку», технология выполнения которого показана на рис. 1.22. В зависимости от желаемого результата данный этап может повторяться 2–3 раза для получения настила.

Одновременно с настилом выполняются бриды, паутинки, паучки, которые связывают элементы узора вышивки. Именно они придают ажурность изделиям, создают эффект кружева.

Бриды – это перемычки, соединяющие отдельные части узора. В вышивке «Ришелье» они выполняются следующими способами: об-

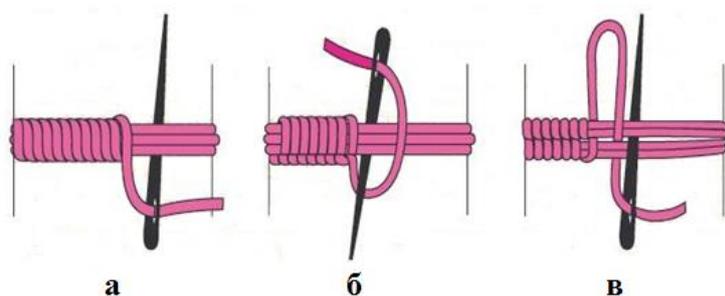

Рис. 1.23. Способы выполнения брид:
а - обвиванием; б - петельным швом;
в - перештопыванием

виванием (рис. 1.23 а), петельным швом (рис. 1.23 б), перештопыванием (рис. 1.23 в). При первом способе проложенные 3 нити обшиваются на обратном пути плотным петельным швом, при втором – рабочей нитью. При третьем способе натягивают четное количество ниток, делят их на две группы и поочередно обвивают каждую группу «восьмерками», вкалывая иглу между нитками.

Рис. 1.24. Паутинки

Выбор способа обшивания брид зависит от толщины ткани. Например, на тонкой ткани бриды лучше делать обшиванием, на более плотных – петельным швом или перештопыванием.

Нити, которые образуют бриду, не должны быть слишком натянуты или ослаблены. Верно выполненная брида свободно соединяет одну часть узора с другой.

Бриды могут пересекаться. В этом случае они называются паутинками (рис. 1.24). Чтобы выполнить паутинку, протягивают нить от одного контура рисунка к другому, обшивают ее до середины и отсюда протягивают нить до следующего контура. Возвращаясь к середине, обшивают эту часть паутинки и т.д.

Когда контуры узора находятся друг от друга на большом расстоянии, элементы вышивки соединяют паучками. Существует два способа их выполнения:

Когда контуры узора находятся друг от друга на большом расстоянии, элементы вышивки соединяют паучками. Существует два способа их выполнения:

1) на пересечении брид, поочередно пропуская иголку под бридой и над бридой, делают 2–3 круга в одном направлении, затем столько же в обратном, пока не получится кружочек, после чего, дойдя до неоконченной бриды, обметывают (рис. 1.25);

2) между бридами из основной ткани делают островки, в которые сходятся бриды. Островки обшиваются узким петельным швом (рис. 1.26).

После выполнения настила и брид основные линии узора обшивают гладьевым валиком (см. рис. 1.15) или петельным швом (см. рис. 1.12) петлей к той стороне, которая будет вырезаться.

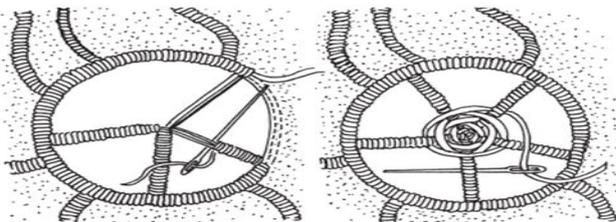

Рис. 1.25. Простая брида с «паучком»

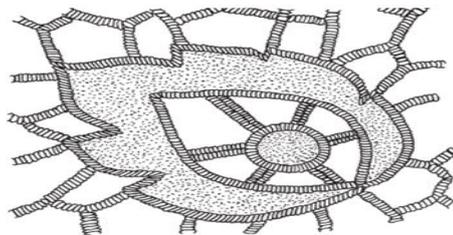

Рис. 1.26. «Паучок» из ткани

Вышитое изделие стирают, крахмалят и отутюживают с обеих сторон от середины к краям. Затем острыми ножницами с закругленными концами осторожно вырезают с изнаночной стороны работы кусочки ткани под бридами между мотивами узора по самому краю шва, обметывающего контур. Таким же образом обрезают и край изделия, если он обшит фестонами. Затем изделие снова утюжат с изнанки.

Применение

Вышивка «Ришелье» позволяет создавать изящные вещи, схожие с кружевными. В настоящее время данный вид вышивки украшает множество изделий, среди которых: предметы одежды (блузки и платья, воротнички и манжеты), а также домашний текстиль (салфетки, скатерти, постельное белье, платки) и др. Примеры изделий показаны на рис. 1.27.

Рис. 1.27. Изделия в технике «Ришелье»

Контрольные вопросы

1. Как называется элемент, который соединяет детали узора в вышивке «Ришелье»?
2. Что придает ажурность изделиям, выполненным в технике «Ришелье»?
3. Почему вышивку «Ришелье» также называют прорезной гладью?
4. Какие мотивы преобладают в вышивке «Ришелье»?

5. Какие инструменты и приспособления необходимы для вышивки «Ришелье»?
6. Какие существуют способы выполнения брид?
7. От чего зависит выбор способа обшивания брид?
8. В чем различие понятий «брида», «паутинка», «паучок», применяемых в вышивке «Ришелье»?
9. Какова сфера применения вышивки «Ришелье»?

1.4. Вышивка лентами

Общая характеристика. История происхождения

Вышивка лентами представляет собой вид художественного рукоделия, при котором предварительно нанесенный на ткань контур заполняется лентами различного цвета и ширины.

Слава декоративных лент началась во Франции в XVI веке, в то время, когда в Европе было запущено производство шелковой нити. Мода на камзолы и плащи с отделкой из золотых и парчовых лент взрастила спрос на них, а также позументы и галуны. При дворе Людовика XIV ленты с жемчугом и драгоценными камнями украшали все предметы туалета. В эпоху рококо вышивка лентами трансформировалась в отдельный вид рукоделия за счет своей объемности и реалистичности. Поначалу крошечными шелковыми элементами, комбинируя их с жемчугом, драгоценными камнями, хрусталем, декорировали лифы женских платьев. Позднее вышивка лентами покрывала одеяла и покрывала, шляпы, тканевые абажуры и многие другие вещи. Зародившись во Франции, искусство вышивки лентами распространилось по всему миру [7, с. 5].

Современная вышивка лентами практически не изменилась по своей технологии: используются прежние приемы первооткрывателей данного вида рукоделия. Однако ленты стали не такими дорогими, сейчас их производят не исключительно из шелка, применяют атлас, муар, хлопок и искусственные волокна.

Материалы и инструменты

Рассмотрим материалы и инструменты для вышивки лентами [8, с. 7–17].

Основа для вышивки лентами может быть различная: канва или ткань изделия (хлопчатобумажная, льняная, шелковая, шерстяная и

др.), на которой будет выполняться вышивка. Канву рекомендуется использовать с мелким переплетением нитей, так как на ней стежки лентой будут более выразительными. Ткань должна быть достаточно прочной, чтобы вышивка держалась на ней надежно. Однако она также должна легко прокалываться иглой. Тонкие прозрачные ткани не подойдут для вышивки лентами, потому что будет видна изнанка работы.

Для вышивки лентами используют специальные иглы: с широким ушком и более закругленным, чем у швейных игл, кончиком, легко прокалывающим ткань. Они называются синельные. Иглы подбирают в зависимости от ширины лент, чтобы они не закручивались, но при этом и не соскальзывали. При выборе иглы учитываются свойства ткани. Так, например, игла под номером 18 идеально подойдет для лент шириной около 7 миллиметров. Чем больше номер – тем тоньше лента. Это основное правило маркировки игл. Однако в вышивке лентами могут понадобиться и другие иглы, которые помогут создать дополнительный декор: игла для бусин и бисера, гобеленовая игла, игла для вышивки крестиком или гладью.

Ленты для вышивки могут быть из атласа, шелка, капрона и органзы. Выбор цвета и ширины ленты (от 2,5 мм до 16 мм) зависит от рисунка вышивки: тонкими лентами выполняют более изящные и не крупные элементы, широкими – объемные части узора.

Как и любая вышивка, вышивание лентами выполняется на запяленной ткани, поэтому не обойтись без пялец. С их помощью узор ложится на ткань ровно, без искажения. Пяльцы бывают различных размеров, выбор зависит от величины рисунка. Для больших вышивок предусмотрены напольные пяльцы-рамы или настольные. Работая с ними, не нужно держать вышивку в руках. Замины от пялец легко устранимы утюгом, однако не следует хранить или вовсе оставлять вышивку в них.

В работе также могут понадобиться булавки для закрепления узора на основе, фиксации лент и других вспомогательных операций, швейные нити для закрепления или формирования объемных элементов, а также для выполнения декоративных строчек, ножницы, наперсток, игольница, калька для копирования рисунка на ткань или водосмываемый маркер/портновский мел/простой карандаш, свеча или

зажигалка для опаливания секущихся кончиков лент, линейка, циркуль и треугольник для центрирования узора вышивки.

Технология выполнения вышивки

Технология вышивания лентами достаточно проста. Ленты вдевают в иглы с большим ушком и вышивают ими по ткани как обычными нитками или ленты укладывают в виде розеток, бантов и иных форм и пришивают к ткани нитками для вышивания.

Начинается вышивка лентами с перевода мотива на ткань. Способы существуют различные. Например, это можно сделать при помощи кальки и сметочных стежков или водосмываемого маркера, карандаша.

Далее необходимо закрепить ленту в игле. Для этого нужно обрезать кончик ленты наискосок, опалить край ленты и продеть ее в игольное ушко примерно на 4 см. Затем отступить около 5 мм от края ленты и выполнить прокол в середине. Далее, удерживая иглу одной рукой, затянуть свободный край до образования узелка у основания ушка. Алгоритм проиллюстрирован на рис. 1.28 ([URL: https://burdastyle.ru/master-klassy/vyshivka/vyshivka-atlasnymi-lentami-dlya-nachinayushchikh_1843/](https://burdastyle.ru/master-klassy/vyshivka/vyshivka-atlasnymi-lentami-dlya-nachinayushchikh_1843/)).

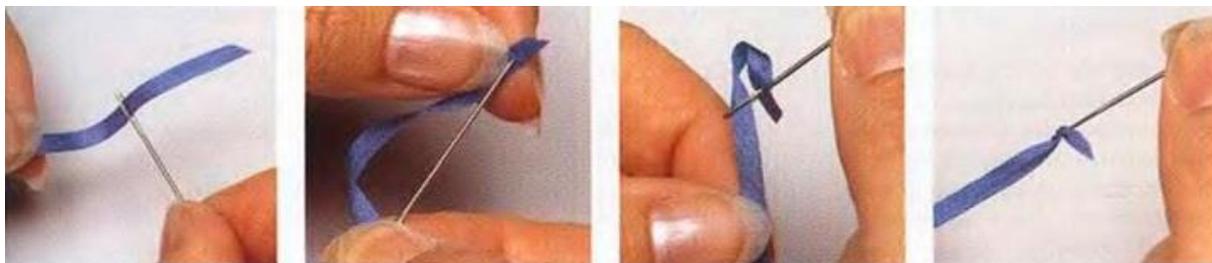

Рис. 1.28. Закрепление ленты в игле

Для закрепления ленты на изнанке ткани необходимо при выведении ленты на лицевую сторону оставлять кончик в 1,5 см с изнаночной стороны, в который вводится игла при следующем стежке. Кончик ленты можно также зафиксировать парой потайных стежков нитками для шитья подходящего цвета, не прокалывая иглу на лицевую сторону вышивки.

Следующим этапом служит непосредственное заполнение лентами переведенного мотива на ткань. Рассмотрим стежки и приемы вышивания лентами [9, с. 9–33].

Рис. 1.29. Прямой стежок

МЫХ ленточных стежков вышивают чаще всего лепестки цветов и листья, но также и другие элементы в зависимости от выбранного узора.

Японский (ленточный) стежок в отличие от прямого стежка выполняется выведением ленты на изнаночную сторону ткани проколом

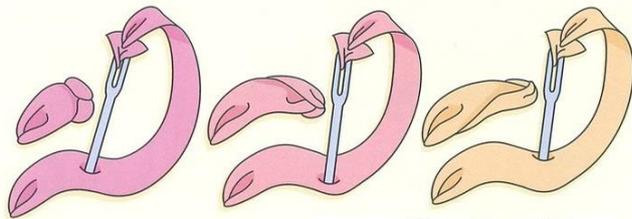

Рис. 1.30. Японский (ленточный) стежок

вариаций, выглядит более эффектно, чем прямой стежок.

Французский узелок получают при выведении ленты с изнаночной стороны основы на лицевую с последующим обвиванием иглы лентой 2–3 раза и уведением ленты на изнанку максимально близко к первому проколу.

Рис. 1.31. Розочка из французского узелка

Технология выполнения французского узелка проиллюстрирована на рис. 1.13. Множеством французских узелков изображают сердцевину цветка, ягоды. Также получаются очень красивые розочки комбинацией французского узелка и наметочного шва (рис. 1.31). Для этого на лицевой стороне немного оттягивают ленту примерно на 5–8 см, кладут на нее иголку и делают один оборот вокруг нее, затем разворачивают иголку и как бы нанизывают ленту на иглу, делая проколы на расстоянии 5–10 мм, в

Прямой стежок формируется путем выведения ленты с изнанки на лицевую сторону основы, расправления ленты на ткани, а затем ее уведения на изнаночную сторону (рис. 1.29). Он является простейшим из применяемых в вышивке лентами. С помощью прямых ленточных стежков вышивают чаще всего лепестки цветов и листья, но также и другие элементы в зависимости от выбранного узора.

Японский (ленточный) стежок в отличие от прямого стежка выполняется выведением ленты на изнаночную сторону ткани проколом через саму ленту (рис. 1.30). Таким образом, стежок пришивается к основе. Прокол не обязательно должен проходить через центр ленты, его можно выполнять со смещением к краю. Подходит для изображения листьев и лепестков, но за счет различных

зависимости от толщины ленты. Далее доходят до основы и уводят ленту на изнанку, подкручивая иглу. Она может тяжело проходить, поскольку получилось много слоев ткани. Можно помочь себе наперстком. Когда ленту вывели на изнанку, подтягивают ее плотнее, чтобы на лицевой стороне она собралась в маленькую тугую розочку.

Рис. 1.32. Шов «петля вприкреп»

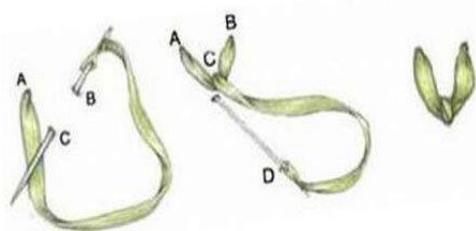

Рис. 1.33. Шов «полупетля вприкреп»

Данный шов предназначен для изображения листьев, бутонов, лепестков растений. Полупетля вприкреп имеет схожую технологию с предыдущим видом ленточного шва. Однако расстояние между двумя проколами, образующими петлю, велико, потому она получается разомкнутой (рис. 1.33). Используется для вышивания листьев и чашелистиков. Прямой цепочкой из полупетель вприкреп можно вышить сосновую или еловую ветку. Цепь из смещенных полупетель вприкреп образует шишку.

Существует ленточный шов, предназначенный именно для вышивания роз. Он так и называется – *роза «Паутинка»* (рис. 1.34). Определившись с размером цветка, выполняют 5 радиальных стежков, над и под которыми попеременно от центра пропускается лента.

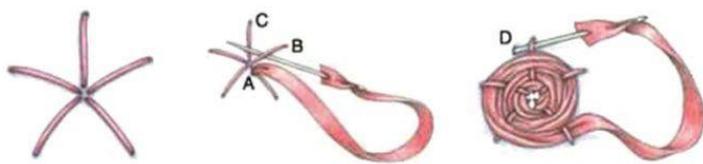

Рис. 1.34. Шов «роза «Паутинка»»

Петля вприкреп образуется путем выведения ленты с изнаночной стороны ткани на лицевую с последующим ее возвращением на изнанку в первоначальной точке и образованием петли с лицевой стороны вышивки, которая затем закрепляется коротким ленточным стежком с противоположного края от проколов, образовавших петлю (рис. 1.32). Данный шов предназначен для изображения листьев, бутонов, лепестков растений.

Полупетля вприкреп имеет схожую технологию с предыдущим видом ленточного шва. Однако расстояние между двумя проколами, образующими петлю, велико, потому она получается разомкнутой (рис. 1.33). Используется для

вышивания листьев и чашелистиков. Также в вышивке лентами применяется следующие швы: *стебельчатый* (см. рис. 1.10), *«назад иголку»* (см. рис. 1.8) и *«петельки по кругу»* (рис. 1.35). Первый в

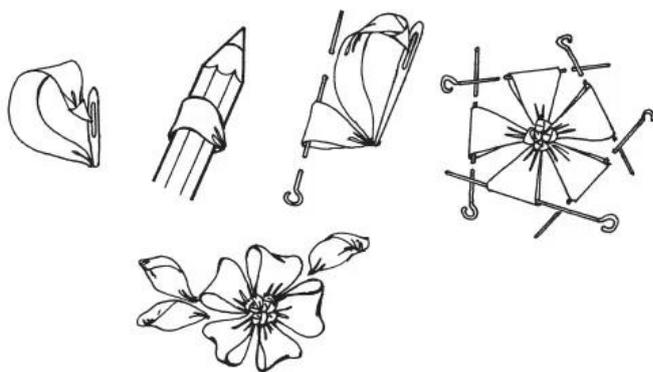

Рис. 1.35. Шов «петельки по кругу»

Рис. 1.36. «Розетка» из шелковой ленты

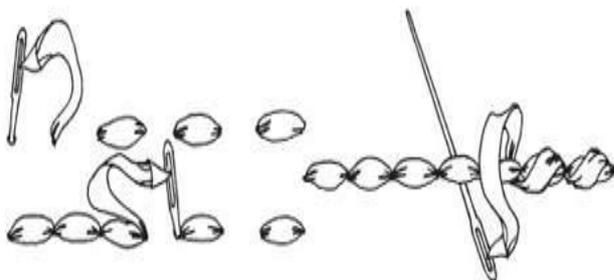

Рис. 1.37. Наметочный шов с обвивкой

иголку» стежками одинаковыми по длине. В конце строчки новая лента выводится на лицевую сторону и пропускается под последним стежком сверху вниз и так далее (рис. 1.37). С помощью данного приема вышивают красивые и объемные стебли растений, а если взять ленты разного оттенка зеленого, то получится ещё и интересная игра цвета.

Когда работа окончена, нужно освободить ткань-основу от пялец и обработать изнанку и концы лент, для того, чтобы вышивка не

соответствии со своим названием и второй применяются преимущественно для изображения стеблей растений, стволов деревьев, различных контуров элементов вышивки. Третий подходит для вышивания объемных лепестков цветов воздушными петлями, центр шва, как правило, заполняется россыпью бусин, бисера или французских узелков. Однако пышные цветы можно формировать не только при помощи шва «петельки по кругу». Объемные «розетки» получают при помощи обычных прямых стежков по краю ленты и присборивания, при этом, чем сильнее вы натянете нитку, тем пышнее будет «розетка» (рис. 1.36).

Наметочный шов с обвивкой («обвитая наметка») выполняется следующим образом: прокладывается строчка обычным швом «вперёд

изнашивалась. Концы лент прижигаются или закрепляются нитками в тон.

Полезные советы и хитрости при вышивке лентами:

1. Ткань-основу перед вышивкой предварительно стирают и гладят. Шерстяные ткани достаточно прогладить через влажную материю.

2. Края канвы перед вышивкой обметывают/подшивают/проклеивают от осыпания.

3. Чтобы проверить ленты на линьку, их опускают в горячую воду. Если те линяют, то пигмент закрепляют с помощью горячей воды и уксуса (3 ст. ложки на стакан воды) либо соли (1 ст. ложка).

4. Во время вышивки ленты часто скручиваются, поэтому нужно следить, чтобы они лежали лицевой стороной вверх.

5. Не натягивайте чрезмерно ленты во время вышивки, это деформирует ткань.

6. Замятины на лентах легко разглаживаются утюгом.

7. Не используйте для вышивки на верхней одежде петлеобразные стежки, т.к. они могут зацепиться за что-либо, и вышивка повредится.

8. Не выставляйте вышивку под солнечные лучи.

9. Для хранения вышивку лучше всего скрутить в рулон (не складывайте ее – потом вы не сможете разгладить замятые складки).

Применение

Вышивка лентами используется для украшения наволочек, пододеяльников, покрывал, скатертей, платков, штор, при создании картин, сумок, одежды, аксессуаров и множества других текстильных изделий. Вышивка может быть как плоской, так и объемной. Все зависит от задумки автора. Полет фантазии мастера неограничен, а лентами возможно изобразить все, что угодно. Вышивка лентами не доставляет никаких неудобств, если нанесена на текстильные вещи (одежду или наволочку, например), так как атласные ленты приятные и гладкие на ощупь, создавая объемность изображений, они все же не снижают мягкость изделий, не несут дискомфорта при соприкосновении с ними. На рис. 1.38 представлены подушка, блуза и панно, украшенные атласными лентами. На данных примерах наглядно видно, как выигрышно смотрятся яркие ленты различных цветов на светлых тканях.

Рис. 1.38. Вышивка лентами на различных изделиях

Контрольные вопросы

1. В чем заключается основной принцип вышивки лентами?
2. Какие инструменты и приспособления необходимы для вышивки лентами?
3. От чего зависит выбор ширины ленты для вышивки?
4. Какие ткани используются в качестве основы для вышивки лентами?
5. Из каких материалов изготавливают ленты для вышивки?
6. Какие Вам известны полезные советы и хитрости при вышивке лентами?
7. Какие виды швов применяются в вышивке лентами?
8. Приведите примеры изделий, которые можно изготовить в технике «вышивка лентами»?

1.5. Вышивка бисером

Общая характеристика. История происхождения

Вышивка бисером – создание рисунка на ткани путем закрепления мелких бусин нитями. Изделия, выполненные в данной технике, обладают неповторимым блеском, что обуславливает популярность вышивки бисером с древности по настоящее время. Несмотря на то, что визуально вышивка выглядит сложной, овладев основными приемами, даже новичок сможет создавать оригинальные эксклюзивные вещицы.

Начало бисеру положили бусины-амулеты. Их изготавливали из костей и зубов животных, кусочков кварца. Бусинами отделявали

обувь, одежду, обычные и ритуальные пояса, головные уборы, детские колыбельки. Изготовление стеклянного бисера связано с развитием стекольного дела. Оно возникло примерно пять с половиной тысяч лет назад в Месопотамии. Бисер был очень дорогим – за несколько нитей стеклянных бусин можно было купить раба. Затем производство бисера распространилось по всему миру. Бисер довольно долгое время изготавливали вручную, поэтому он стоил дорого, и его могли позволить себе только состоятельные люди. И лишь в начале XIX в. изобрели специальный станок, вытягивающий стеклянную массу в тонкие нити, которые разрезали на отдельные бисеринки. После этого бисер значительно упал в цене и стал доступным остальным слоям населения [10, с. 3–4].

В начале прошлого века интерес к бисеру резко снизился. Но былая слава вернулась к нему после того, как многие знаменитые кутюрье украсили свои модели бисером, бусинами, пайетками и стразами. Люди вновь стали увлекаться вышивкой бисером. В современном мире элементы из бисера применяют во многих изделиях: вышивальщицы оформляют им не только одежду, но и сумочки, обувь, кошельки, чехлы мобильных телефонов. Как и в старину, многие вышивают картины и иконы. Сегодня бисер доступен каждому, им можно украсить буквально все, что угодно.

Материалы и инструменты

Рассмотрим материалы и инструменты для вышивки бисером [11, с. 11–28].

Первое, с чем необходимо определиться – это выбор ткани. Для вышивки бисером в этом аспекте практически нет ограничений. Однако материи, которые сильно мнутся, лучше не использовать, ведь отглаживать ткань с бисером будет неудобно и возможно повреждение бусин. Идеальные материалы для вышивки бисером – лен, канвас, джинса. Их легко прокалывает игла, и при запяливании не возникает трудностей.

Также необходимо выбрать бисер, который украсит выбранную ткань. Современный ассортимент бисера необычайно разнообразен по размеру, цвету, покрытию, форме, ширине отверстия. Наиболее часто мастерицами применяется бисер от №15 (диаметр 1,5 мм) до №6 (6 мм). Качество и цена бисера зависят от страны-производителя. Китайский бисер низкого качества и плохой калибровки, ему характерно

быстрое выцветание и стирание покрытия, однако привлекает покупателей своей дешевизной. Японский бисер отличается качеством, идеальной калибровкой, стойким покрытием, но в то же время имеет высокую стоимость. Чешский бисер сочетает в себе хорошее качество и калибровку, стойкость покрытия, а также приемлемую стоимость.

Иглы для вышивки бисером так и называются – «бисерные», их толщина одинакова по всей длине. Применяются иглы от №10 до №16, для маленького бисера – 15–16. Очень важно подбирать иглы под отверстие в бисере. Предварительно необходимо проверить, проходит ли игла сквозь бисер.

Используемые нити должны быть достаточно прочными. Зачастую в вышивке бисером применяются хлопковые или льняные нити. Важно учитывать тот факт, что если конечное изделие планируется стирать, то нити для закрепления бусин нужно выбирать такие, которые будут подобным образом реагировать на стирку. Для подбора нити по цвету существует два способа:

1) для придания бисерному узору гладкости, цвет нити должен в точности повторять цвет бисера;

2) при исполнении рисунка мозаичного типа, нити подбираются в соответствии с цветом канвы.

Дополнительными материалами в вышивке бисером могут служить пайетки, стразы, нитки мулине, тесьма (сутаж, шнуры, кружево).

Маркер (мел) или копировальная бумага могут пригодиться для перевода рисунка на ткань. Также можно воспользоваться наметочными стежками, чтобы очертить контур. Однако в настоящее время очень распространены готовые наборы, в которых цветной рисунок уже нанесен на ткань, что облегчает работу, исключая перевод рисунка на ткань или работу с канвой с изнаночной стороны ткани. Схемы для вышивки крестом также подойдут.

Кроме этого, для вышивания бисером необходимы пяльцы, наперсток и ножницы.

Когда все материалы и инструменты подготовлены, приступают к тщательному отутюживанию ткани и последующему ее запыливаю. Вышивку бисером нельзя перепаливать из-за объема и жесткости работы. Поэтому нужно подбирать такие пяльцы, чтобы они вмещали всю вышивку целиком.

Технология выполнения вышивки бисером. Начинается вышивка бисером с закрепления нити на ткани. Это осуществляется различными способами: несколькими стежками, наслаивающимися друг на друга; завязыванием узелка на конце рабочей нити, который будет после обрезан, а оставшиеся примерно 7 см нити спрятаны под вышивку; захватыванием хвостика нити первыми стежками вышивки.

Далее заполняется рисунок рядами бусин с помощью следующих швов [12, с.182–185]:

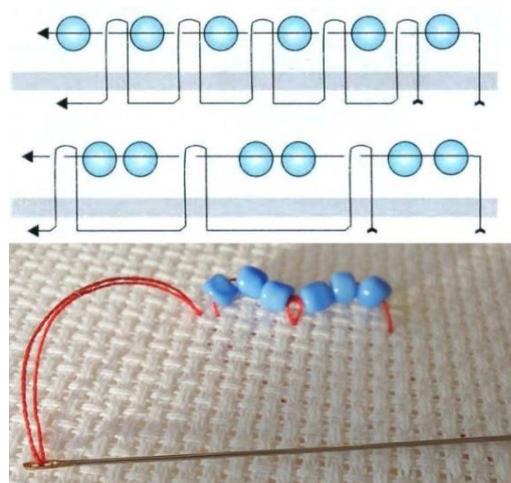

Рис. 1.39. Шов «вприкреп»

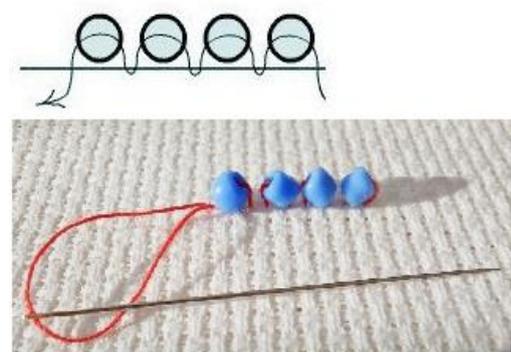

Рис. 1.40. Шов «вперед иголку»

1. Шов «в прикреп». Самый распространенный и быстрый способ вышивания бисером. С изнаночной стороны основы на лицевую протягивается игла с нитью, на нее набирается необходимое количество бисера (3–6 шт.), затем игла возвращается на изнанку (рис. 1.39). Цепочка из бисера может быть закреплена поперечными стежками как через каждую бусину, так и через несколько. Шов «вприкреп» подходит для работы по контуру, а также для сплошной вышивки вертикальными или горизонтальными рядами. При этом работа ведется с разделением полотна на зоны заполнения.

2. Шов «вперед иголку». Один из самых популярных видов швов. Подходит для сплошной зашивки и обработки отдельных участков полотна. С изнаночной стороны основы на лицевую протягивается игла с нитью, на нее набирается необходимое количество

бисера, выполняется один стежок, а затем снова нанизывается необходимое количество бисера и стежок повторяется. Возможно как одиночное закрепление бисера, так и множества бусин. Технология выполнения шва показана на рис. 1.40.

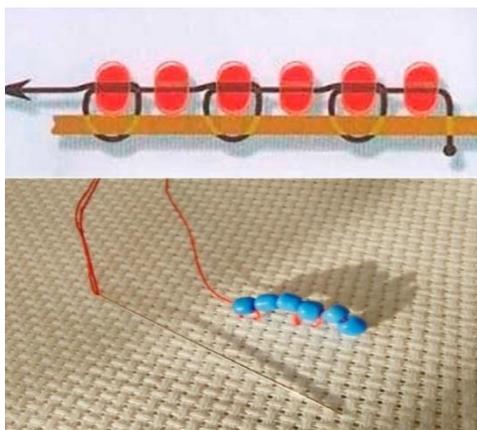

Рис. 1.41. Шов «назад иголку»

3. Шов «назад иголку» (строчный, арочный). Этот шов позволяет быстро и аккуратно заполнять рисунок или обозначить контуры. Выполняется по тому же принципу, что и одноименный шов для шитья. Игла выводится налицо, на нить нанизывают несколько бусин и закрепляют их, выводя иглу наизнанку. А с изнанки выполняется шов в обратном направлении, игла выходит на лицо перед последней бусинкой, чтобы выполнить через нее закрепляющий лицевой

шов (рис. 1.41). Арочный шов выполняется с пришиванием не каждой бусины, а зачастую целых снизков. Пришивать бусинки можно через 1, 2, 3 и более, формируя на полотне участки со свободным прилеганием «арок» из бисера. Чтобы сделать шов более плотным, после прошивки каждой бусины в конце в них протягивается нить. Это повышает жесткость фиксации бисера.

4. Шов «стебельчатый». Один из самых жестких швов, который позволяет прочно зафиксировать каждую бусину. Выполняется по тому же принципу, что и строчный шов, но с минимальными отличиями.

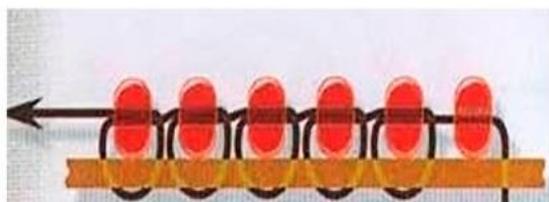

Рис. 1.42. Шов «стебельчатый»

Игла продевается слева, нанизывается бусинка, затем игла продевается через противоположный угол. После этого иглу возвращают на исходную позицию и продевают нитку через ушко бусинки еще раз (рис. 1.42).

5. Шов «монастырский». Наиболее часто применяемый шов при создании картин, гобеленов, когда нужно заполнить бисером большое пространство. Для такого способа вышивки подходит ткань с равномерным плетением или канва, потому что техника схожа с вышивкой счетным крестом и требует четкого разделения по клеткам. Игла выводится налицо из нижнего угла клетки, нанизывается бусина, после чего игла вводится в противоположный верхний угол клетки по диагонали. С изнанки выполняется вертикальный шов, и игла снова вы-

ходит налицо в нижнем углу следующей клетки (рис. 1.43). Получается классический полукрест, только с добавлением бисеринок.

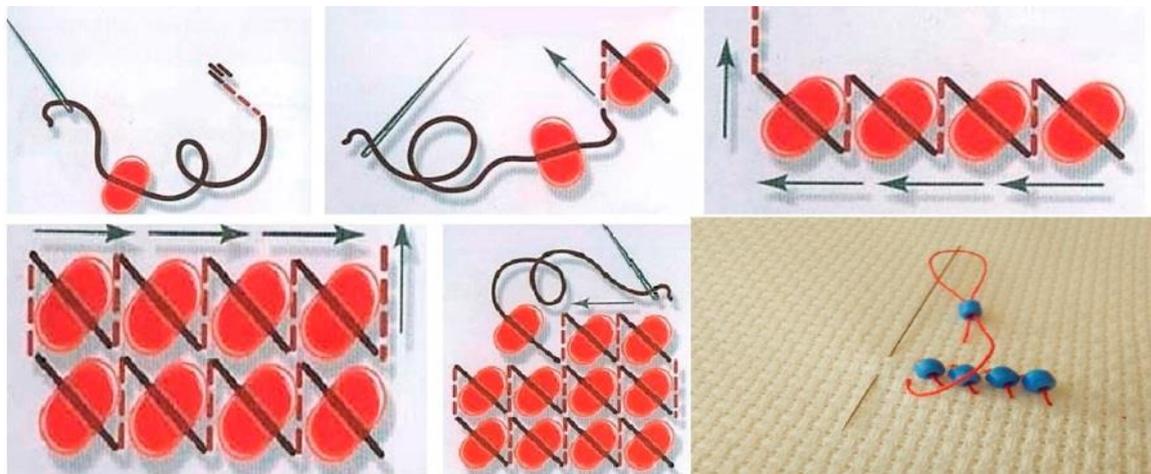

Рис. 1.43. Шов «монастырский»

Рассмотренные бисерные швы применяют в различных видах вышивки бисером. Остановимся на наиболее популярных из них ([URL:https://melodiabisera.ru/stati/vyshivka-biserom-opisanierazlichnykh-tehnik/](https://melodiabisera.ru/stati/vyshivka-biserom-opisanierazlichnykh-tehnik/)).

Вышивка бисером по принту. Техника заключается в том, что на ткань с нанесенным рисунком пришивается бисер соответствующих цветов. Вышивка по принту очень походит на вышивку «счетный крест», только крест заменяется бисером. Ее удобство заключается в том, что не надо постоянно обращаться к схеме, рисунок нанесен непосредственно на ткань. Соотношение напечатанного рисунка, не предполагающего зашивки, и предназначенного для вышивки может быть разным: от нескольких бисерин до плотной зашивки большей части картины (рис.1.44). В основе данной техники лежит монастыр-

Рис. 1.44. Вышивка бисером по принту

ский шов. Рисунок, вышитый бисером, получается как бы приподнятым над напечатанным, появляется глубина, передний и задний план. Очень важно при вышивке данным способом следить за тем, чтобы бисерины были уложены в одну сторону, иначе рисунок «поплывет». Особенно это касается плотной зашивки.

Вышивка бисером по канве. В данном случае в качестве рисунка подойдут схемы для вышивки крестиком, только вместо крестика соответственно будет пришиваться бисер. Этот вид вышивки сложнее, чем первый. Как и при вышивке крестиком, бисер пришивается к канве по схеме, к которой необходимо постоянно обращаться (рис. 1.45). Однако данным способом можно вышить любое изображение, вплоть до фотографии.

Рис. 1.45. Вышивка бисером по канве

Рис. 1.46. Вышивка бисером по кругу

одежды, вышивания картин, так и для создания различных аксессуаров (рис. 1.47).

Вышивка по кругу. В вышивке по кругу в основном используют два вида швов – «стебельчатый» и «строчный». При использовании стебельчатого шва работа получается более аккуратной, т.к. каждая бисерина закреплена и прилегает плотно к соседним. При подготовке материалов следует учесть, что стебельчатый шов увеличивает расход ниток вдвое по сравнению с монастырским. Строчный шов подходит для вышивки, когда она укладывается неплотно, длинными рядами, если достаточно обозначить контур. На рис. 1.46 представлен образец вышивки бисером по кругу.

Художественная вышивка дает возможность вышивать дуги, кривые и различные контуры. Детали (мотивы) такой вышивки могут быть расположены как плотно друг к другу, так и на некотором расстоянии друг от друга, что позволяет использовать такую вышивку, как для декорирования

Рис. 1.47. Художественная вышивка

Рассмотренные бисерные швы в основном предназначены для формирования рисунка прямыми линиями. Однако встречаются случаи вышивания как простых, так и сложных фигур.

Вышивание простых деталей на примере круга [13].

Нанесите на закрепленную в пальцы ткань выбранный рисунок детали украшения, например, круг (рис. 1.48).

Художественная вышивка бисером во многом похожа на рисование простым карандашом. Вспомните уроки рисования шара: сначала выбирается источник света (в нашем случае будем считать, что свет падает с правой стороны на уровне середины шара), затем рисуется контур предмета, и параллельно ему накладываются штрихи, от самого темного места до самого светлого. Чтобы вышить круг, соблюдая этот принцип, потребуется выполнить три этапа работы.

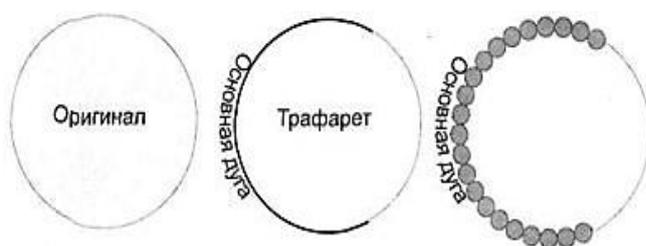

Рис. 1.48. Первый этап вышивки бисером круга

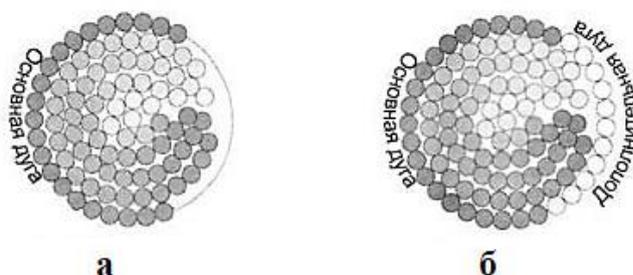

Рис. 1.49. Второй и третий этапы вышивки бисером круга

На первом этапе выполняют дугу, которая соответствует самому темному месту контура. Она называется основной или направляющей. Занимает чуть больше половины контура.

На втором этапе основное поле круга заполняют дугами параллельными направляющей (рис.1.49а).

На третьем этапе оставшееся на контуре место заполняют бисером, образуя завершающую дугу (рис. 1.49б). Основная и завершающая дуги образуют контур вышивки.

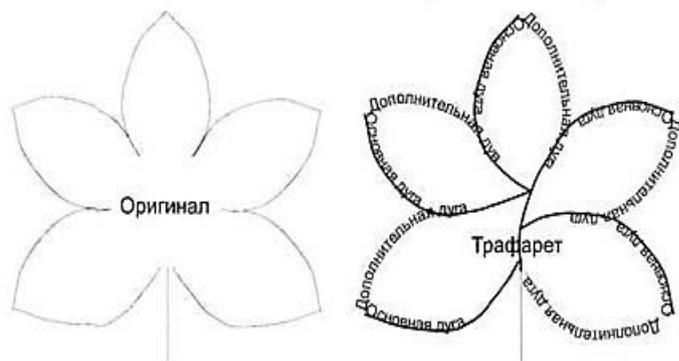

Рис. 1.50. Первый этап вышивки бисером сложносоставной детали

детали и вышивают их (рис. 1.50). Если в процессе вышивания появляются элементы, идущие поперек дуг (например, прожилки на листе), их вышивают первыми.

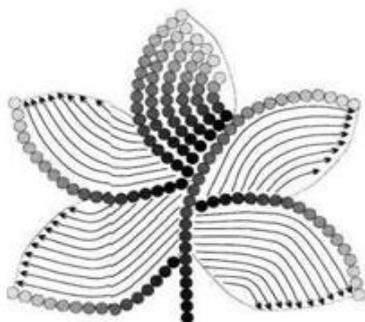

Рис. 1.51. Второй этап вышивки бисером сложносоставной детали

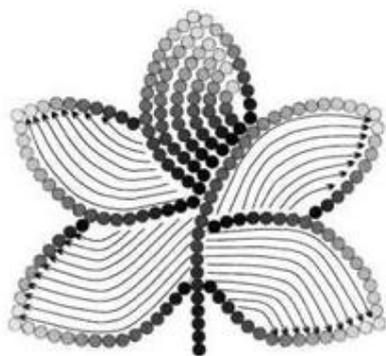

Рис. 1.52. Третий этап вышивки бисером сложносоставной детали

Вышивание сложносоставных деталей [13].

Нанесите на закрепленную в пальцы ткань выбранный рисунок детали украшения, например лист (рис. 1.50). Он состоит из нескольких деталей, но как и круг, вышивается в 3 этапа.

На первом этапе намечают основные дуги каждой

На втором этапе основное поле каждой детали заполняют дугами, идущими параллельно основной (рис. 1.51).

На третьем этапе незаполненные бисером участки закрываются завершающей дугой, которая соединяется с основной и образует контур вышивки (рис. 1.52). По данному принципу выполняется вышивка любых сложносоставных элементов.

Если вы не уверены в качестве используемого бисера, по окончании работы не следует стирать и гладить канву, потому что бисер может потерять цвет, деформироваться. Чтобы удалить загрязнения с ткани, можно воспользоваться ваткой, смоченной в нашатырном спирте.

Окончание работы по вышивке бисером зависит от планируемого изделия. Если это, например, брошь, то ткань, незаполненная бисером, обрезается, если вышивалась икона, то после завершения вышивки работа оформляется в рамку. Оформление вышивки в рамку можно вы-

полнять с помощью мастера через багетную мастерскую в подходящей для нее цветовой гамме. Самые красивые и долговечные рамки – деревянные, хотя они и дорого стоят. Стекло в рамке лучше подобрать антибликовое.

Применение

С помощью вышивки бисером выполняется отделка одежды, обуви, сумок, кошельков, очечников и др. Элементы из бисера придают изделиям особую яркость и нарядность, оригинальность. Большое количество бижутерии изготавливается с вкраплением бисера

или полностью из него. Большой популярностью пользуются вышитые бисером картины, иконы, практически наравне с вышивкой крестом. Очень часто бисер комбинируется с крупными

Рис. 1.53. Вышивка бисером на различных изделиях

бусинами, стразами, пайетками. Особенно при изготовлении брошей. Примеры изделий с вышивкой бисером, добавлением стекляруса, бусин и канители показаны на рис.1.53.

Контрольные вопросы

1. Чем обусловлена популярность вышивки бисером?
2. Ткани с какими характеристиками подойдут для вышивки бисером?
3. Как называются иглы для вышивки бисером?
4. Какие существуют правила подбора нитей для вышивки бисером?
5. Какие виды швов используются в вышивке бисером? Начертите их схемы в тетради.
6. Какие виды вышивки бисером наиболее популярны?
7. По какому принципу выполняется вышивка бисером по принту? В чем ее отличие от вышивки бисером по канве?

8. Какие два вида швов в основном применяют для вышивки бисером по кругу?
9. Какой вид вышивки бисером дает возможность вышивать дуги, кривые и ассиметричные контуры?
10. По какому принципу вышивается бисером простая деталь? Чем технология схожа с вышивкой сложносоставных деталей?

1.6. Алмазная вышивка

Общая характеристика. История происхождения

Алмазная вышивка является одним из новейших видов рукоделия, покоровшим многих своей простотой и богатством внешнего вида. Она сочетает в себе элементы вышивки, витража и мозаики. Поэтому известен этот вид рукоделия под разными названиями: вышивка, витражное искусство, мозаика, но с классическим пониманием вышивки не имеет ничего общего, так как игла и нитки здесь не применяются. Однако, как и в вышивке бисером – поверхность алмазной вышивки гладкая и блестящая, как и в мозаике – изображение состоит из мелких элементов, как и в витражах – применяются прозрачные разноцветные элементы.

Зародилась алмазная вышивка в Древней Греции еще до нашей эры. В те времена она применялась для украшения рукавов и воротников одежды богатых людей. Только использовали не стразы, так как их еще не было, а драгоценности или жемчуг, которые фиксировали клеем или воском. Дальнейшее распространение техника получила при использовании ее в декоративно-прикладном искусстве и оформлении картин, содержащих пейзажи, сюжеты и натюрморты. В них применялись все чаще и чаще простые бусины из лазурита или глины разных цветов (URL: <https://www.tkanix.info/rukodelie/almaznaya-vshivka-osobennosti-tehniki-pravila-poshiva/>).

Когда в Риме впервые получили стекло, сразу стало популярным использовать его в мозаичном искусстве. Украшение стало более доступным: для декорации одежд использовали бусинки, а для декорации фасадов домов – плоские кусочки стекла. После того как в стекло начали добавлять свинец, сурьму или костяную муку, оно превратилось в мутную смальту. Этой непрозрачной эмалью изготавливали картины и витражи в замках богатых людей.

В Средние века впервые появился стеклярус, ставший прародителем алмазной вышивки. Уже в эти времена использовалась канва в качестве полотен, на которой были обозначения для вышивания крестиком. На нее по контурам выкладывали цветные кусочки, предварительно пропитав полотно воском.

В России в XIX веке бисером вышивали знатные женщины и придворные слуги. С помощью стекляруса изготавливали: кошельки, картины и иконы, одеяния, браслеты и бижутерию. В какое-то время метод сошел на нет и утратил популярность, но возродился в середине XX века. Именно в это время начали использовать понятие «алмазная вышивка» и «алмазная мозаика». В XXI веке технику усовершенствовали еще больше. Сегодня она используется для украшения панно и декорирования предметов интерьера.

Несмотря на то, что данная вышивка называется алмазной, настоящие алмазы в ней не используют, картины выкладываются ограненными стразами, которые переливаются, словно драгоценные камни. Основным принцип выполнения алмазной вышивки заключается в том, что на липкую основу клеят акриловые стразы.

Материалы и инструменты

Разберем необходимые для алмазной вышивки материалы и инструменты.

Холст – клейкая основа с нанесенной схемой изображения (рис. 1.54) или же без нее (рис. 1.55), если вышивка счетная.

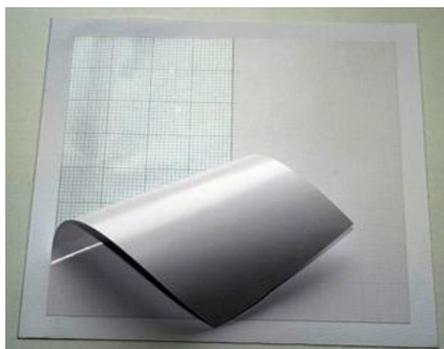

Рис. 1.54. Основа для алмазной вышивки с нанесенной схемой

Рис. 1.55. Холст для счетной алмазной вышивки

Особенность счетных схем состоит в том, что на полотне нет никаких обозначений, а только нанесена разметка в виде сетки. Сама

же цветная схема отпечатана отдельно и прилагается на вкладыше. В этом случае размещение декора на холсте мастер определяет сам. От высыхания клея основа покрыта защитным слоем, он постепенно снимается по мере заполнения полотна стразами. Такой порядок действий необходим для того, чтобы клей в конце основы не высох, пока мы наклеиваем элементы в начале картины. Большие картины покрыты частями защитного слоя, которые также последовательно удаляются. В комплектации холст может идти в рулоне или натянутым на подрамник. Второй вариант упрощает подготовительную работу. В углу основания закрепляется своеобразная инструкция – «легенда», на которой указаны номера оттенков. Если в процессе работы холст загрязняется ворсинками, его протирают. При этом страдает клеящий слой, поэтому кристаллики после чистки наносят на полотно уже с помощью клея.

Рис. 1.56. Круглые и квадратные акриловые стразы

Рис. 1.57. Стразы Сваровски

Акриловые стразы нужных цветов. Ими непосредственно и заполняется полотно. Стразы могут быть как квадратной формы, так и круглые (рис. 1.56), матовые или блестящие. Алмазная вышивка с круглыми стразами подчеркивает плавность картины, с квадратными – дает большее ощущение целостности. Стразы Сваровски и похожие на них – самые эффектные и дорогие. Они фиксируются путем нагрева или с помощью клея. Стразы Сваровски показаны на рис. 1.57. Следует отметить, что с круглыми стразами работать проще, так как их нет необходимости подгонять стык в стык, как квадратные.

Лоток для страз. Он нужен для удобства работы. В его ячейки высыпают стразы различных цветов, не перемешивая их друг с другом.

Лопатка-корректор для выравнивая рядов из страз. В качестве нее применяют также линейку или пластиковую карту.

Рис. 1.58. Стилус

Стилус – палочка с полым наконечником, похожая на авторучку, но вместо шарика на ее конце маленькая выемка. В эту выемку помещается специальный гель, который удерживает стразы, позволяет переместить их в нужное место и слегка придавить. Гель не оставляет следов на поверхности страз. Инструмент изображен на рис. 1.58.

Клеевой кубик. Это маленький плоский квадратик из силикона, которым нужно заполнять наконечник стилуса, чтобы перенести стразы из лотка на холст.

Пинцет. Им от холста отклеивают неверно закрепленные стразы. Его можно заменить обычным канцелярским ножом.

Алмазная вышивка подразделяется на несколько разновидностей (URL: <https://www.livemaster.ru/topic/1230539-vyshivka-almaznoj-tehnikoj-instruksiya-po-shagam>).

В зависимости от вида рисунка вышивка может быть черно-белой (рис. 1.59а) или цветной (рис. 1.59б). Наиболее распространена цветная вышивка.

В зависимости от типа выкладки вышивка может быть частичная (рис.1.60) или полная (рис.1.59 а, б). В полной вышивке все полотно закрывается стразами, в частичной лишь его часть (элемент), как правило, центральная (ый).

Рис. 1.59. Алмазная вышивка:
а – черно-белая;
б – цветная

Рис. 1.60. Алмазная вышивка частичной выкладки

В классической алмазной вышивке схема уже нанесена на рабочую поверхность (холст). Однако существует счетная вышивка стразами, при которой белая основа имеет только нанесенную сетку 10·10 квадратов и отдельно напечатанный цветной рисунок. Здесь предполагается самостоятельное расположение страз на основе.

Также существуют различные способы нанесения страз на картину (URL: <https://dzen.ru/a/YV9Z1gLzun3KJOU->). При шахматном принципе первый ряд заполняется нечетными стразами, второй – четными, а затем пустые клетки между ними (рис. 1.61а). Заполнение картины по колерам означает использование страз одного цвета на выбранном участке с переходом к следующему, когда первым заполнены все элементы части узора (рис. 1.61б). Выкладка страз по рядам осуществляется слева направо, сверху вниз (рис. 1.61в).

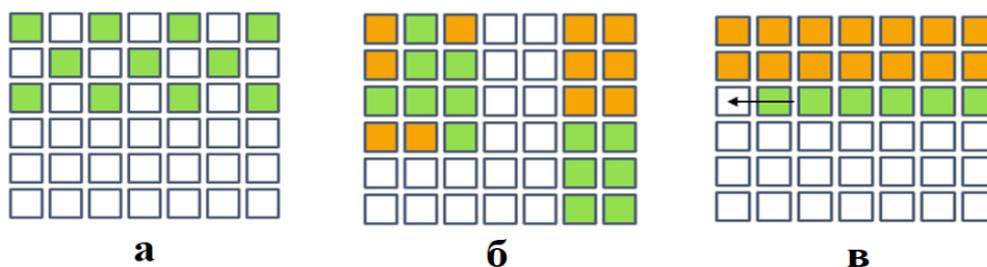

Рис. 1.61. Выкладка алмазной вышивки:
а - в шахматном порядке; б - по колерам; в - по рядам

Технология выполнения вышивки

Перед началом вышивки необходимо подготовить рабочее место. Поверхность следует протереть от пыли и грязи, так как клеевая основа очень восприимчива к ним. Вам не должны мешать посторонние предметы, на столе нужно разложить все материалы и инструменты для алмазной вышивки.

Так как предстоит работа с мелкими деталями, то освещение над рабочей зоной должно быть хорошим. Если есть такая необходимость, воспользуйтесь настольной лампой.

Рассмотренные ранее стилус, пинцет, лопатка-корректор и другие инструменты должны быть под рукой. Стразы необходимо рассортировать по коробочкам или в лотке для страз по отдельным ячейкам.

Если холст был в скрученном состоянии, то прежде чем начать работу, нужно поместить его под пресс до полного выравнивания основы, в противном случае стразы на неровностях могут отклеиться.

Если холст без подрамника, то его нужно закрепить скотчем на какой-либо поверхности (часто используют саму столешницу) или воспользоваться резиновым ковриком, чтобы предотвратить скольжение.

Непосредственно выполнение вышивки начинается с выбора угла, который станет началом работы. Для правой это, как правило, правый нижний угол с продвижением налево и вверх, для левой наоборот. Затем отклеивают защитную пленку только в том месте, где производят наклеивание страз, полностью слой не удаляют во избежание высыхания клея.

Рис. 1.62. Нанесение страз на холст

С помощью стилиуса захватывают стразы и прижимают к точкам на схеме, которые соответствуют их цвету и знаку. Таким образом заполняется весь холст алмазной мозаики до конца (рис. 1.62). Однако не стоит слишком усердствовать с нажимом, ведь от сильного напряжения стразы могут лопнуть или треснуть.

В процессе работы с помощью лопатки-корректора или линейки ряды страз подравнивают, чтобы они вставали едиными линиями.

После заполнения небольшого участка (примерно 5×5 см) по нему проходят деревянной скалкой, для того, чтобы стразы приклеились равномерно и плотно.

Когда все стразы нанесены на холст, готовую работу рекомендуется оставить на несколько дней на ровной поверхности, чтобы клей полностью высох, отвердел, и стразы надежно скрепились с основой.

Закончить работу можно покрытием панно лаком (жидким стеклом). Но это необязательно, особенно если в дальнейшем мозаика будет храниться под стеклом. Важно, чтобы закрепитель не заполнял все пространство между стразами, слой должен быть тонким, иначе пропадет вся рельефность изображения.

Оформить картину из алмазной мозаики можно различными способами. Самый популярный – вставить ее в простую рамку из металла, древесины или гипса. Можно украсить раму оставшимися стразами, но главное – не переусердствовать. Можно отдать картину на оформление в художественный салон, где добавят стекло или паспарту. Они защитят и выгодно оттенят изображение. Более бюджетный вариант – использовать готовые рамки со стеклом или потолочные плинтусы без подрамника.

Полезные советы по алмазной вышивке:

1. Если на клеящем слое в процессе работы возникли загрязнения, их можно устранить кисточкой, смоченной водой.

2. Если липкий слой основы высох, не стоит отчаиваться. Клеевой пистолет поможет приклеить стразы.

3. В самом начале выкладки используют метод рамки: образуют прямой угол из вертикального и горизонтального рядов страз, что помогает сделать края изображения наиболее ровными.

4. При выкладке в шахматном порядке, помещая страз между приклеенными, раздастся характерный щелчок, который указывает на то, что страз плотно встал на место.

5. Во время приклеивания страз не нужно сильно на них надавливать, потому что бывают случаи, когда стразы приходится удалять с изображения.

6. Если ряд получился неровным на первый взгляд, не расстраивайтесь, прижав линейку или пластиковую карту к ряду и аккуратно надавив, возможно исправить положение страз, выпадающих из общего ряда.

7. Готовую картину аккуратно прокатывают скалкой или стеклянной бутылкой через тонкую ткань. Можно также положить работу на несколько часов под импровизированный пресс (стопку книг, тяжелую доску).

8. Алмазную вышивку хранят только в расправленном виде, если свернуть ее рулон или сложить, стразы осыплются.

9. Алмазную вышивку нельзя мыть или пылесосить. Мягкой щеткой очищают картину от пыли. Сильные загрязнения допускается удалить чуть влажной салфеткой без нажима.

10. Неиспользованные стразы можно применить для декорирования елочных игрушек, подвесок, брелоков, ваз из банок и бутылок, пасхальных яиц, шкатулок, кружек, фоторамок, зеркал, цветочных горшков, банок под кофе или крупы, детских книжек, поздравительных открыток, кроссовок или кед. Также оставшиеся стразы можно выложить по периметру изображения, если ошиблись с размерами рамки, получится замечательное обрамление картинки узором – своеобразное паспарту из страз.

Применение

Алмазная вышивка имеет достаточно скромный и немногочисленный круг изделий в сравнении с вышерассмотренными видами вышивки. Она используется для создания панно и картин (рис. 1.63), размеры которых очень различны и рассчитаны на разные уровни владения техникой алмазной вышивки: миниатюры: 10×15 см или 20×20 см (подходят начинающим или тем, кто просто хочет попробовать себя в этом виде рукоделия), стандарт 30×40 см, 40×40 см (для тех, кто уже готов к серьезной работе), большие полотна 50×50 см, 50×65 см, 40×80 см (подходят профессионалам,

Рис. 1.63. Алмазная вышивка

уровень мастерства и усидчивости для выполнения таких картин должен быть высоким).

Контрольные вопросы

1. Почему алмазная вышивка получила такое название?
2. Какие древнейшие виды искусств сочетает в себе алмазная вышивка?
3. В чем заключается принцип выполнения алмазной вышивки?
4. Какие материалы необходимы для алмазной вышивки?
5. Какие инструменты применяются в алмазной вышивке?
6. В чем заключается метод рамки, с которого принято начинать работу по алмазной вышивке?
7. На какие группы подразделяется алмазная вышивка в зависимости от вида рисунка?
8. Каких видов бывает алмазная вышивка по типу выкладки?
9. Чем отличается счетная алмазная вышивка от классической?
10. Какие вам известны способы нанесения страза на картину?
11. Если на клеящем слое в процессе работы возникли загрязнения, как их можно устранить?
12. Если липкий слой основы высох, как можно исправить ситуацию?
13. Для чего готовую картину аккуратно прокатывают скалкой или стеклянной бутылкой через тонкую ткань?
14. Какие изделия можно создавать в технике «алмазная вышивка»?

Глава 2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НИТЬ

2.1. Джутовая филигрань

Общая характеристика. История происхождения

Джут – культурное растение, выращиваемое для получения волокон. Произрастает на юго-востоке Индии. Также крупными поставщиками считаются Бангладеш, Египет, Китай, Алжир. Джутовое волокно используют для изготовления разнообразной продукции: от упаковки до ковров, обоев и мебели. Джут добавляют в шерстяные и хлопчатобумажные ткани для улучшения их свойств. Из него изготавливают дамские сумочки и аксессуары. В нашей стране популярность джута повысилась в связи с возрождением деревянного строительства. Джутовое полотно – отличный теплоизолятор, оптимальный выбор для утепления в строительстве (URL: <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/531788-tvorcheskaja-masterskajadzhutovaja-filigran>).

Джутовая филигрань – искусство создания изделий из клея и джута. Принцип данного искусства схож с ювелирной техникой филигрании, при помощи которой создаются изящные ажурные вещи, однако они выполняются из металлической проволоки, а не из джутового шпагата, элементы соединяются не пайкой, а клеем.

Филигрань (по-русски – скань, англ. filigree) – это ажурный или напаянный на металл узор из проволоки. Слово «филигрань» показывает суть изготовления: латинское *filum* – «нить» и *granum* – «зерно», а русское «скань» – от древнерусского «скать» (свивать, ссучивать). Историки с точностью не могут определить, где именно впервые зародился этот промысел. Известно, что на территориях Египта и Греции найдены изделия, датируемые V веком до н.э. Археологические раскопки в Италии, Испании, Португалии, Крыму говорят о том, что еще в древнем мире мастера этих стран искусно владели ремеслом филигрании. На Руси существовало множество мастеров, владеющих искусством скани. К XV-XVI веку московская скань достигла наивысшего расцвета. Изделия отличались высочайшим качеством и богатством (применялись драгоценные камни, жемчуг, хрусталь) [14].

Джутовая филигрань обладает рядом преимуществ:

1. Естественность материала. Так как джут – натуральное растение, изделия из него экологически чистые.

2. Уникальность вещей. Джутовая филигрань делает возможным создание эксклюзивных работ по задумке автора. Они не будут похожи на другие, а потому обязательно порадуют своего обладателя.

3. Доступность материала. Джутовый шпагат можно легко найти как в хозяйственных магазинах, так и в магазинах для рукоделия.

Для освоения джутовой филигрانی начинающим мастерам нужно ознакомиться с основными ее элементами, которые соответствуют филигрانی по металлу. Они представлены на рисунке 2.1.

1.- кольцо, 2.- полукольцо, 3.- огурчик, 4.- грушечка, 5.- зубчик,
6.- головочка, 7.- стенок, 8.- двойной завиток 9.- травочка, 10.- развивашка,
11.- завиток, 12.- змейка, 13.- лепесток, 14.- тройник, 15.- зернь.

Рис. 2.1. Элементы филигрانی

Материалы и инструменты

Джутовая филигрань не требует множества материалов и инструментов, которые нужно приобрести в магазине, многие из них имеются в быту, поэтому данный вид рукоделия достаточно привлекателен и не обременителен финансово. Все, что понадобится в работе, – это:

1. Джутовый шпагат. Он может быть естественного цвета (серо-коричневого) или отбеленный, а также окрашенный в любой цвет, какой пожелает автор изделия. Красить и отбеливать джутовый шпагат

возможно в домашних условиях с помощью акриловых красок и обычного отбеливателя для одежды. Важно понимать, что отбелить или окрасить джут возможно только перед работой по формированию узоров, после – это станет невозможным, так как от краски или воды с отбеливателем склейка элементов джутовой филиграни размягчится и изделие деформируется.

2. Полимерный клей (Мастер, Титан, Атлет и др.). Он не пропускает воду, быстро схватывается, прозрачен и морозоустойчив. Изделия после высыхания не деформируются и будут служить вечно. Если решают использовать клей ПВА, то выбирают строительный. Он более надежный и крепкий, чем канцелярский.

3. Маникюрные ножницы. Они нужны для отрезания джутовой нити. Выполняется процедура под углом для незаметного и лучшего соединения элементов.

4. Трафареты и схемы. Заранее подготавливаются эскизы будущего изделия, которые будут заполняться джутовым шпагатом точно по линиям на схеме. Они могут быть авторскими, а могут быть найдены в интернете, книгах, журналах.

5. Прозрачный полиэтиленовый файл. Именно он служит площадкой для формирования узора. На полиэтиленовый файл выкладывается джутовая нить по шаблонным линиям, смазанным клеем.

6. Спица или пинцет. Используются для формирования рисунка на прозрачном файле, с их помощью изгибы джута в точности повторяют эскиз.

7. Дополнительные материалы для конкретного проекта (стразы, бусины, пайетки, перья, ленты и др.).

Технология выполнения

Процесс создания изделий в технике «Джутовая филигрань» достаточно прост, однако требует особой усидчивости и внимательности. Разберем его на примере изготовления салфетки под горячее.

Когда все необходимые материалы под рукой, мы можем приступать к первому этапу работы. Он заключается в выборе узора будущей салфетки (рис. 2.2). Его можно нарисовать самостоятельно или воспользоваться готовым.

Рис. 2.2. Схема рисунка в файле

Схема вкладывается в прозрачный файл. Первым выполняется центральный элемент – круг. Трафарет круга полностью покрывается клеем. Накручивая на спицу джутовую нить, формируем плотную «улитку», которую спустя 3–4 оборота помещаем на смазанный клеем файл в центр узора. Далее продолжаем выкладывать по кругу элемент до полного закрытия джутовой нитью всего контура круга. Обрезаем джутовый шпагат под углом 45° , чтобы кончик был незаметен, смазываем его клеем.

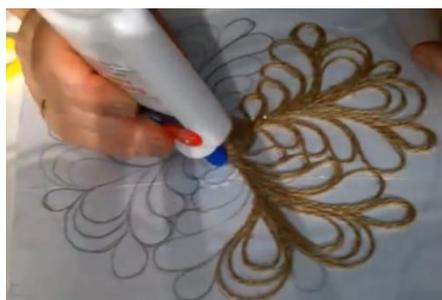

Рис. 2.3. Заполнение элементов схемы джутовой нитью

Рис. 2.4. Заполнение внутреннего контура

Рис. 2.5. Салфетка в технике «джутовая филигрань»

Когда центр салфетки готов, выкладываем остальные линии узора согласно схеме. Начинаем также с центра, а затем переходим к крайним элементам (рис. 2.3). Прежде чем отрезать нить, примеряем по схеме, сколько сантиметров понадобится на элемент. Таким образом выкладываем джутовым шпагатом весь узор.

Для того, чтобы изделие стало более плотным, необходимо выложить еще пару рядов джутового шпагата по внутреннему контуру (рис. 2.4).

Завершенное изделие оставляют сохнуть примерно на 6 часов. Когда шпагат затвердеет, изделие можно снять с полиэтиленового файла.

Клеевая паутинка, образовавшаяся из излишков клея, легко убирается разогретым паяльником или острыми маникюрными ножницами / канцелярским ножом, но второй вариант занимает большее количество времени. Затем продукт покрывают кистью акриловым лаком или спреем. Конечное изделие показано на рис. 2.5.

На этом простом примере мы рассмотрели все этапы работы в технике «джутовая филигрань». Подытоживая выше сказанное, джутовая филигрань выполняется в несколько шагов (URL:

<https://dzen.ru/a/YUrEdmAwcGVlbnvN?ysclid=m6dy9hlebv200721687>).

Шаг 1: Выбор проекта. Для начала нужно решить, какое изделие мы планируем получить в конечном итоге. Возможно, это будет шкапулка или браслет, или елочная игрушка и т.д. От выбора проекта будет зависеть количество материала, а также узор.

Шаг 2: Подготовка материалов. Перед непосредственным началом работы необходимо подобрать джутовый шпагат подходящего цвета и толщины, приготовить полимерный клей, ножницы, прозрачный полиэтиленовый файл, спицу или пинцет, а также элементы декора, если в них есть необходимость.

Шаг 3: Создание узора / схемы. Как мы говорили ранее, каждый мастер волен использовать в джутовой филигрании как свои авторские трафареты, так и готовые. Узор не должен быть слишком тонким и содержать много пустого пространства между элементами, иначе изделие получится рыхлым и ваше время будет потрачено впустую.

Шаг 4: Плетение джута. На данном этапе полиэтиленовый файл смазывается клеем по контуру выбранной схемы и поверх него выкладывается джутовая нить, в точности повторяя изгибы шаблона. Начинают заполнение узора с центральной части, постепенно переходя к крайним элементам. Натяжение шнура должно быть однородным, чтобы узор получился ровным.

Шаг 5: Завершение проекта. Когда изделие высохло, удалите остатки клея, убедитесь, что все элементы крепко сцеплены.

Шаг 6: Финальные штрихи. Законченный вид и нарядность изделиям придают элементы декора. В их качестве используют бусины, цепочки, стразы, камни, ленты и др.

Полезные советы по джутовой филигрании:

1. Перед началом работы руки смазывают кремом. Так клей меньше пристает к пальцам, и работать будет легче и быстрее.

2. В ходе работы в джутовую нить втирают пальцами клеящее средство для придания ей эластичности. Одновременно убирается и ворсистость. Размягченная бечевка легко принимает нужную форму.

3. Отрезают нить под острым углом для незаметного и лучшего соединения.

4. Джут можно отбеливать и окрашивать в любой цвет. Отбеленный шнур красится лучше.

5. Комбинирование волокон разных оттенков дает возможность создать разнообразные декоративные элементы.

6. Если вдруг нить подсохла, то ее снова смазывают, чтобы вернуть гибкость.

7. Для удобства работы клей из большого флакона переливают в маленький с удлиненным носиком.

8. Готовое изделие покрывают интерьерным акриловым лаком или универсальным спрей-лаком. После высыхания он становится прозрачным. Стразы приклеивают после обработки лаком или заклеивают их скотчем, а потом применяют лак, иначе потемнеют.

Применение

Искусство плетения джутовой филигрانی предоставляет бесконечные возможности для творчества. Рассмотрим различные виды изделий, которые можно создать, используя джут и технику филигрانی (рис. 2.6).

Украшения и бижутерия. Техника «джутовая филигрань» позволяет создавать оригинальные украшения: кольцо, браслеты, серьги и даже кольца из джутовых нитей. Бусины, стеклярус или деревянные элементы часто используют при их создании для придания изделиям особого изыска.

Картины и панно. Джутовая филигрань позволяет создавать удивительные картины и панно. Вы можете использовать различные цвета джута, чтобы получить красочные и абстрактные композиции.

Рис. 2.6. Изделия в технике «Джутовая филигрань»

С помощью трафаретов и схем можно добавить разнообразные узоры и элементы.

Подарки и сувениры. Изделия из джутовой филиграни отлично подходят в качестве подарков и сувениров. Можно сплести подарочные коробки, фоторамки, шкатулки, корзинки. С помощью джутовой филиграни вы сможете порадовать своих близких и друзей уникальными подарками ручной работы.

Одежда и аксессуары. Джутовая филигрань может стать элементом декора на одежде и аксессуарах. Добавьте джутовые элементы к одежде, сумкам, шляпам или обуви. Это придаст вашему образу неповторимость и стиль.

Доступность материалов, простота технологии и привлекательный внешний вид изделий из джута завоевали сердца многих рукодельниц. Для новичков важно начать с простых проектов и постепенно совершенствовать свои навыки. Изучайте разные техники плетения, экспериментируйте с цветами и узорами, и каждый из вас сможет создавать удивительные джутовые изделия!

Контрольные вопросы

1. Что такое джут?
2. Какие страны являются главными поставщиками джута?
3. Что такое филигрань?
4. Как звучит второе название филиграни?
5. Почему джутовая филигрань так называется, хотя металл в ней не используется?
6. Назовите основные элементы филиграни. Отличаются ли они от тех, что используются в джутовой филиграни? Если да, то чем?
7. Какие инструменты и материалы используют в джутовой филиграни?
8. Каковы основные этапы работы по созданию изделий в технике «джутовая филигрань»?
9. С помощью какого приема убирается ворсистость джутового шпагата?
10. Как можно вернуть гибкость джутовой нити?
11. Какие виды изделий можно создать, используя джут и технику филиграни?

2.2. Вязание крючком

Общая характеристика. История происхождения

Изготовление уникальных и красивых изделий из пряжи с использованием специального инструмента – крючка, представляет собой искусство вязания крючком. Это занятие имеет давнюю и захватывающую историю, которая уходит своими корнями в древние времена. Рукодельницы Древнего Египта вязали деревянными крючками одежду, обувь, браслеты, ожерелья, серьги для себя и членов семьи. До наших дней сохранилась детская вязаная туфелька, которая была найдена в гробнице фараона Тутанхамона. Она была выполнена из тонкой пряжи и имела сложный узор, который говорит о высоком уровне мастерства вязальщицы. Вязаные находки свидетельствуют о том, что вязание было широко распространено в Древнем Египте и являлось важным элементом культуры и быта. В Европе вязание появилось в IX-X веках. Первые вязаные изделия были в основном связаны из толстой пряжи и имели простой узор. С течением времени вязание становилось все более популярным и сложным. В XII-XIII веках появились новые техники вязания, такие как вязание на спицах и вязание крючком. Через несколько веков вязание стало еще более сложным и разнообразным, появились новые виды узоров и рисунков. В XVI-XVII веках вязание стало настоящим искусством, с множеством различных стилей и направлений. А уже в XVIII веке вязание было очень популярным и модным, и появилось множество новых инструментов и техник для вязания. На Руси вязанием крючком изготавливали кружева, которые украшали полотенца, передники, кофты, наволочки, а также вязали целые изделия – скатерти, занавески, салфетки (URL: <https://seo.belstu.by/Kizino/istoriya.html>).

Сегодня вязание находится на пике популярности в фэшн-индустрии. Это старинное рукоделие широким спектром распространилось в нашей жизни. Мы носим вязаные вещи и аксессуары, укрываемся вязаными пледами, ходим по вязаным коврикам. Мы украшаем вязанием различные изделия не только в интерьере, но и на улице. Вязание вносит в нашу жизнь нечто оригинальное и неповторимое. Тонко подобранные цветовые сочетания и геометрические орнаменты делают вязаные изделия современными, модными и в то же время очень уютными.

Материалы и инструменты

При вязании крючком основным инструментом служит вязальный крючок. Он бывает пластмассовый, металлический, деревянный и костяной (рис. 2.7), длинный (30–45 см) и короткий (12–15 см), толстый и тонкий.

Рис. 2.7. Вязальные крючки

Основная часть вязального крючка – головка (рис. 2.8). Ее толщина в мм соответствует номеру крючка. Обычно на упаковке пряжи указывают рекомендуемый размер крючка. Для тонкой пряжи используют крючки диаметром от 1,5 до 2,5 мм, ими вяжут в основном кружева. Для средней толщины нити – от 3,5 до 4,5 мм. Для толстой пряжи – от 5 до 6,5 мм. Если на этикетке ничего не написано, подберите диаметр самостоятельно. Вложите нить в выемку крючка: она не должна оставлять много пустого места или выпадать из углубления. Чем толще нить, тем больше должен быть крючок. Чтобы хорошо захватывать и не расщеплять нить, крючок должен быть в 1,5–2 раза толще нити.

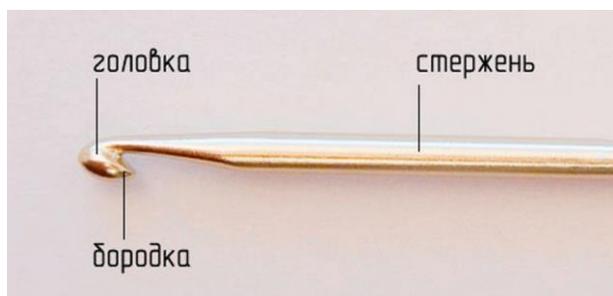

Рис. 2.8. Части крючка

Для вязания крючком необходима пряжа. Она бывает различная по составу. Выбор пряжи делают, исходя из необходимых свойств будущего изделия: акриловая – легкая, недорогая, прочная, подходит для вязания теплой одежды, игрушек; шерстяная – теплая и прочная, применяется для изготовления теплых зимних вещей; хлопковая – дышащая и гипоаллергенная, используется для вязания летних вещей; пряжа из альпаки – мягкая и термостойкая, подходит для изготовления теплых зимних вещей. Также пряжа может быть смешанная, например, 80% акрила и 20% шерсти. Новичкам для первых проектов подойдет именно она: смешанные нити не раслаиваются, поэтому вязать будет удобнее.

Технология вязания крючком

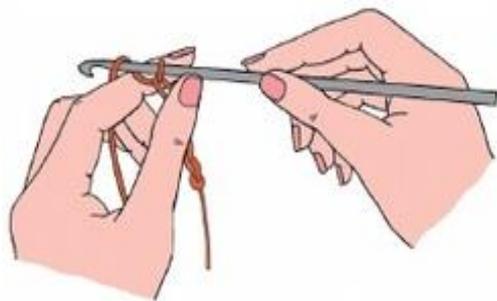

Рис. 2.9. Положение рук и крючка при вязании

Вязание начинается с верного положения рук и инструмента в них. Крючок необходимо держать большим, указательным и средним пальцами правой руки по аналогии с ручкой для письма, причем средний палец нужно располагать ниже, чем большой и указательный, а нить пряжи (рабочую нить) класть на указательный палец левой руки, придерживая ее большим пальцем (рис. 2.9).

Рассмотрим основные виды петель при вязании крючком и их условные обозначения [15, с. 16–20].

Любое вязаное изделие начинается с ряда *воздушных петель* (ВП). Рассмотрим технологию их вязания (рис. 2.10). Крючок вводят от себя под нить. Оттянув нить вверх от указательного пальца левой руки, крючок с нитью поворачивают на 360° против часовой стрелки. Таким образом получают первую воздушную петлю. Вторую и последующие петли получают путем придерживания первой петли в месте ее перекручивания и введения крючка под нить, лежащую на указательном пальце левой руки, захватывания ее и протаскивания через первую воздушную петлю.

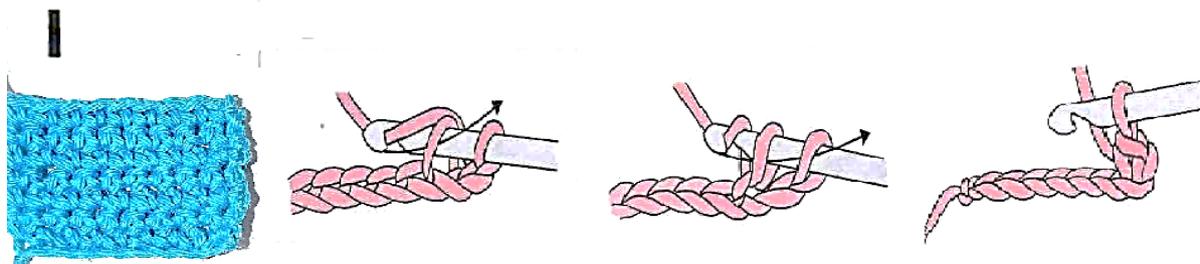

Рис. 2.10. Воздушные петли

Столбик без накида (СБН) также называют простым столбиком. Крючок вводят во вторую петлю цепочки, захватывают рабочую нить и протаскивают через петлю. Затем снова накидывают нить на крючок и протаскивают ее через обе петли на крючке. Столбики без накида кроме графического обозначения имеют буквенное выражение. Технология их вязания показана на рис. 2.11.

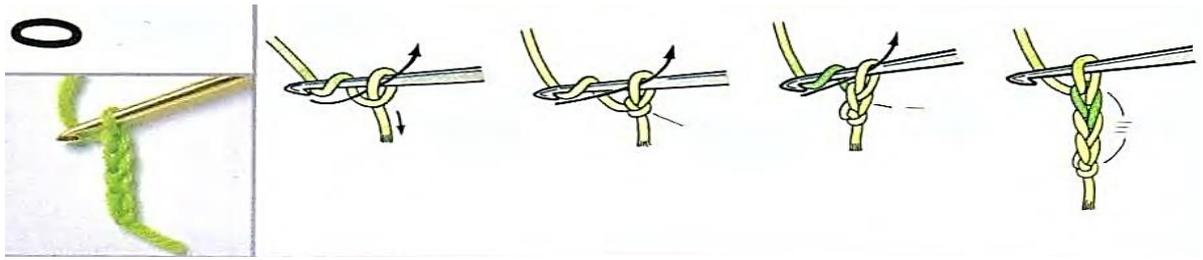

Рис. 2.11. Столбик без накида

Полустолбик (ПП) показан на рис. 2.12. Крючок вводят во вторую петлю цепочки, подхватывают рабочую нить и провязывают петлю.

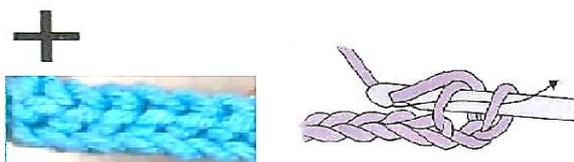

Рис. 2.12. Полустолбик

Столбик с накидом (СН) показан на рис. 2.13. Ему соответствуют три петли подъема. Вязание начинается с конца цепочки из воздушных петель. Нить накидывают на крючок, а его вводят в четвертую петлю, затем вытягивают новую петлю (теперь на крючке три петли).

Вновь накидывают нить на крючок, вытягивают новую петлю, протягивая накинутую на крючок нить через первые две петли (на крючке остается две петли). Еще раз накидывают нить на крючок, протягивают ее через две петли на крючке.

Столбик с двумя накидами (СДН) показан на рис. 2.14. Ему со-

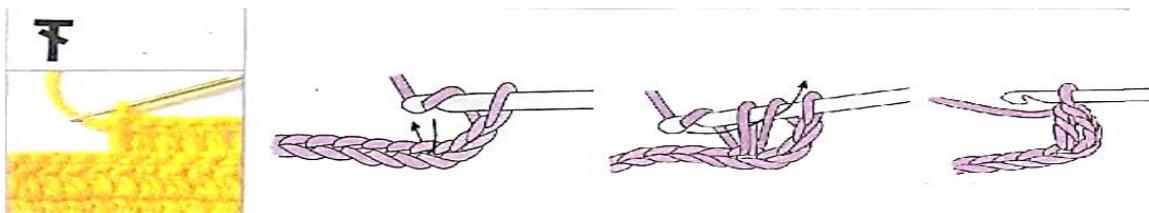

Рис. 2.13. Столбик с накидом

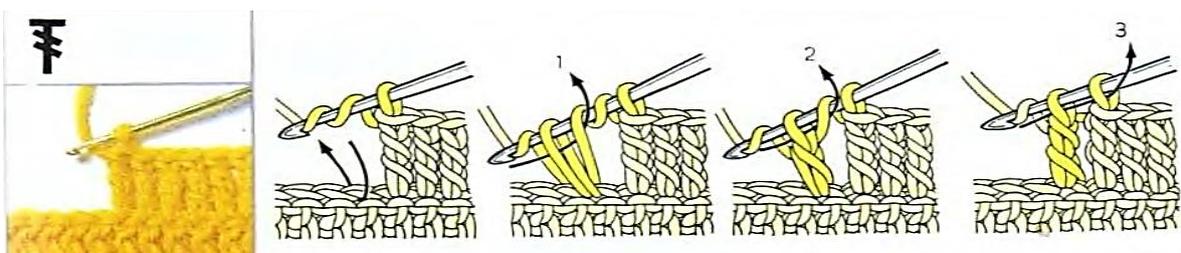

Рис. 2.14. Столбик с двумя накидами

ответствуют четыре петли подъема. Вязание начинается с конца цепочки из воздушных петель. Крючок дважды оборачивают нитью, вводят в пятую от него петлю. Вытягивают новую петлю (теперь на крючке четыре петли). Вновь накидывают нить на крючок и протягивают через первые две петли (на крючке три петли). Нить накидывают на крючок и протягивают через первые две петли. На крючке остается две петли. Нить накидывают на крючок и протягивают через две оставшиеся петли.

Столбик с тремя накидами (СТН). Ему соответствуют пять петель подъема. Выполняется по принципу двойного столбика, но на крючок набрасывают три накида и провязывают их по две петли в четыре приема.

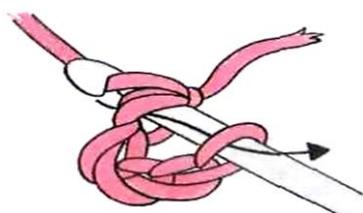

Рис. 2.15. Замкнутое кольцо из воздушных петель

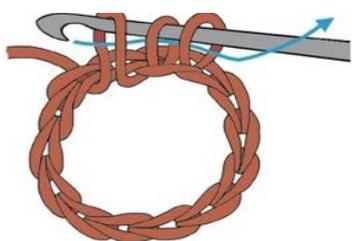

Рис. 2.16. Вязание по кругу

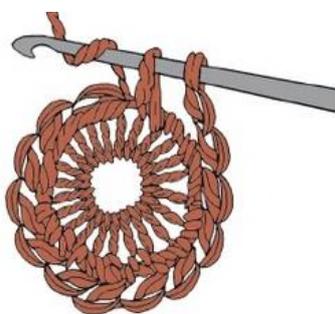

Рис. 2.17. Вязание круглого полотна

Столбик с четырьмя накидами (СЧН). Ему соответствуют шесть петель подъема. Выполняется по принципу двойного столбика, но на крючок набрасывают четыре накида и провязывают их по две петли в пять приемов.

Замкнутое кольцо из воздушных петель. Вяжут цепочку из воздушных петель, затем петлю на крючке соединяют полустолбиком с первой воздушной петлей цепочки (рис. 2.15). Число замкнутых петель на схемах проставляется в колечке.

Вязание по кругу. Цепочку из четырех воздушных петель соединяют полустолбиком в кольцо. Вводя крючок в кольцо и подхватывая нить, вяжут восемь столбиков без накида. Соединяют первый и последний столбики полустолбиком (рис. 2.16). В каждом следующем ряду равномерно увеличивают число провязываемых столбиков так, чтобы их число было равно числу на схеме. Каждая замкнутая линия на схеме обозначает ряд, а цифра указывает число столбиков в этом ряду.

Вязание круглого полотна (рис.2.17). Цепочку из четырех воздушных петель замыкают в круг полустолбиком. Затем провязывают ря-

ды: первый – восемь столбиков без накида из центра кольца; второй – на каждой петле основания по два столбика без накида; третий – на первой петле один столбик без накида, на следующей два столбика без накида и т.д.; четвертый – на первой и второй петлях по одному столбику без накида, на следующей два столбика без накида и т.д., т.е. расстояние между прибавлениями – два столбика без накида. В следующих рядах этот промежуток постепенно увеличивают до трех, четырех и более столбиков.

Рачий шаг. Вяжут столбики без накида слева направо (рис. 2.18).

Вязание квадратного полотна. Цепочку из четырех воздушных петель замыкают в круг полустолбиком. Первый ряд из центра кольца вяжут следующим образом: один столбик без накида, одна воздушная

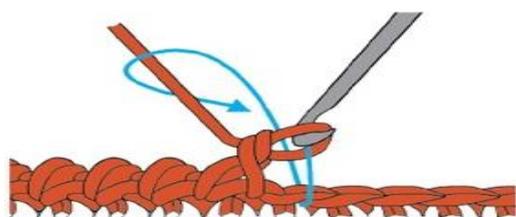

Рис. 2.18. Рачий шаг

петля чередуются, до того момента, когда будут готовы четыре столбика без накида и столько же воздушных петель. Ряд заканчивают одной воздушной петлей. Ее соединяют с началом ряда полустолбиком. Далее маркируют цветной нитью воздушные петли для обозначения четырех осевых

линий, по которым будут прибавления. Вязание второго и последующих рядов: на каждой воздушной петле предыдущего ряда вяжут по два столбика без накида и между ними одну воздушную петлю, а на каждой петле основания выполняют по одному столбику без накида.

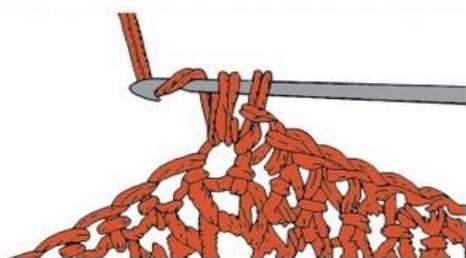

Рис. 2.19. Вязание квадратного полотна

Вязание квадратного, треугольного, пятиугольного полотна выполняют по одному и тому же принципу: выполняется цепочка из воздушных петель, количество которых равно количеству сторон полотна, после провязывания первого ряда намечают осевые линии, количество которых соответствует количеству сторон полотна, затем обозначают начало осевых

линий (их столько же, сколько сторон) и вяжут, делая прибавления на осевых линиях (рис. 2.19).

Применение

Ассортимент вязаных крючком изделий довольно велик (рис. 2.20): одежда и обувь, аксессуары (сумки, шарфы, резинки для волос, варежки и перчатки, шапки, кошельки и др.), домашний текстиль (органайзеры, салфетки, подушки, наволочки, прихватки, занавески, покрывала и пледы, коврики и др.), игрушки, брелочки, бижутерия (браслеты, серьги, кольца и др.).

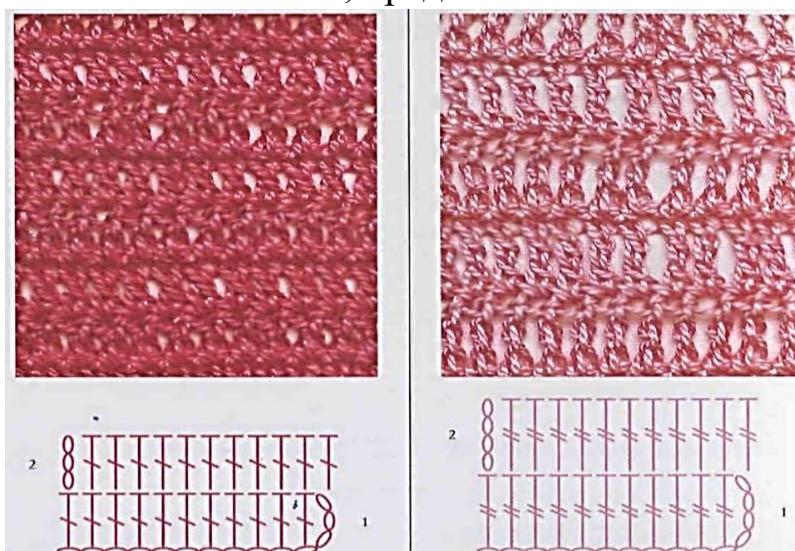

Рис. 2.20. Вязаные крючком изделия

Контрольные вопросы

1. Какова история происхождения вязания?
2. Какие инструменты и материалы необходимы для вязания крючком?
3. Какая пряжа используется для вязания крючком?
4. По каким правилам выбирают вязальный крючок?
5. Из каких частей состоит вязальный крючок?
6. Чему соответствует номер крючка для вязания?
7. Крючок какого номера используют для вязания толстой пряжи?
8. На что указывает номер пряжи?
9. Какие изделия вяжут крючком?
10. Определите виды петель, используемые при вязании крючком, по их условным обозначениям:
 - ВП;
 - СБН;

- ПП;
 - ССН;
 - СДН;
 - СТН;
 - СЧН.
11. С петель какого вида начинают вязание крючком?
 12. Каким образом выполняют окончание вязания?
 13. Для чего нужна петля подъема?
 14. При вязании круглого полотна выполняют прибавки или убавки?
 15. Прочтите схемы вязания, представленные ниже.

2.3. Изонить

Общая характеристика. История происхождения

Изонить (ниточный дизайн, нитяная графика) – техника декоративно-прикладного искусства, которая родом из Англии XVII века. В переводе с английского языка (Form-a-Lines) техника «изонить» означает «формы из линий». Технику переплетения нитей изобрели английские ткачи: на деревянные дощечки в определенном порядке вбивались гвозди, между которыми натягивались нити. Перекрещивающиеся нити создавали замысловатые узоры, подобные кружевам. Применялась изонить для украшения интерьера [16].

Существует версия, что английская исследовательница и математик Мэри Эверест Буль создала технику нитяной графики для помощи школьникам в изучении геометрии [17, с. 5].

Свое второе рождение изонить пережила в XX в. Голландская рукодельница Эрике Фортгенс в 1990-х гг. издала книгу по нитяной графике, которая включала подробные инструкции к вышиванию по картону и схемы рисунков. Своим интересом к изонити мастерица пробудила популярность данного вида рукоделия в массах. Был начат выпуск специальных наборов для вышивки по картону.

Возрожденная в Нидерландах изонить опять вернулась в Англию. Примерно с 1998 г. в моду там вошли вышитые открытки. Сегодня изонить широко используется в технике «скрапбукинг», изготовлении книжных закладок и других видах рукоделия.

Суть техники «изонить» проста: на картон или другую твердую основу наносят эскиз, рисунок условно разбивают на простые геометрические фигуры (угол, треугольник, окружность, дуга), по их контуру через равные интервалы прокалывают отверстия, а затем через них в определенной последовательности протягивают нити.

Преимущество изонити состоит в том, что она очень проста в освоении, но при этом обладает художественной привлекательностью. Даже для детей младшего школьного возраста эта техника по силам. Вышивание по картону развивает глазомер и тонкую моторику. В дальнейшем ребенку, освоившему изонить, легче дается геометрия, ведь эта техника как раз и основана на работе с геометрическими фигурами.

Изонить не требует долгих тренировок. Нужно лишь уловить принцип заполнения фигур. Тогда уже с первых попыток удастся создать красивый объемный узор.

Еще одним преимуществом нитяной графики является дешевизна. Многие виды рукоделия требуют немалых финансовых вложений. Для изонити не придется покупать особые дорогостоящие инструменты и материалы в специализированных магазинах и на сайтах. Они найдутся в каждом доме. Финансовые вложения минимальны: самое большее, что вам придется сделать – купить простые и дешевые канцелярские принадлежности, картон и разноцветные катушки ниток. Все эти инструменты и материалы стоят копейки, а хватает их надолго.

го. Например, из одной катушки ниток получается несколько десятков работ.

Материалы и инструменты

Рассмотрим подробнее материалы и инструменты, необходимые для изонити.

Основа. В качестве основы используют дерево, картон, замшу, велюр, сукно, спилок, кожу, наждачную, бархатную бумагу. Она должна быть твердой, хорошо держать форму, но вместе с тем без особых усилий прокалываться острым предметом.

Нитки, шнуры. Они могут быть самые разнообразные: обычные швейные, ирис, мулине, шелковые и т.д. Однако важно учитывать размер изделия и особенности нитей того или иного вида. Они не должны быть тонкие и рыхлые, рассыпающиеся на волокна, чтобы вышивка не лохматилась и не выглядела неаккуратно. Очень толстые и грубые нити (например, шерстяная пряжа) также не пригодны для изонити. Обычные швейные нити смотрятся тускло, они более подходят для упражнений по выполнению элементов нитяной графики. Для работы в технике «изонить» важно подбирать яркие нити контрастные фону. Мастера используют для одной картины нитки разной толщины и из разных материалов, чтобы добиться большей выразительности.

Среди любителей изонити большой популярностью пользуется мулине. Качественные нити для вышивания прокрашены равномерно, блестят. Чаще всего мулине продается в пасмах по 6 ниточек.

Очень красиво смотрится вышивка, выполненная блестящими кручеными нитками «ирис». Работать ими даже удобнее, чем мулине. Цветовая палитра ириса богата всевозможными оттенками.

Красиво смотрятся картины, выполненные блестящими упругими нитками. Самый удачный вариант – нитки с переливающимся синтетическим волокном лавсаном.

Клей. Он нужен для фиксации узелков и кончиков нитей с изнанки картины, а также для дублирования (укрепления) основы: наклеивания на картон цветной бумаги, сукна или другого мягкого материала. При дублировании клей наносят равномерным слоем на всю поверхность тонкой основы, а сверху накладывают толстую бумагу или картон. Склеенные части кладут для просушки под гнет (например, под стопку книг). Для нитяной графики подойдет практи-

чески любой клей: ПВА, канцелярский, обойный, универсальный «Момент».

Скотч. Может понадобиться, чтобы крепить кончики нитей с изнаночной стороны основы. Скотч нарезают маленькими кусочками и аккуратно приклеивают нить к основе. Скотч в этом отношении – достойная альтернатива клею.

Шило, толстая игла. Необходимы для выполнения отверстий, через которые будут проходить нити узоров.

Швейная игла. С помощью иглы нити протаскивают сквозь проколотые в основе отверстия. Она должны быть длинной, равномерной толщины, с большим ушком.

Простой карандаш и ластик. Понадобятся для создания эскиза будущего изделия. Карандаш должен быть хорошо заточен, оставлять тонкую четкую линию, а ластик – мягким, не размазывающим линии карандаша.

Цветные карандаши. Непосредственно на чертеже мы можем использовать их для обозначения цветов нитей каждого конкретного элемента.

Линейка, угольник, транспортир, циркуль нужны для измерения расстояний между точками и разметки, проведения линий на чертежах.

Также пригодятся *ножницы* для обрезания нитей и картона.

Технология выполнения изонити

В книгах и на интернет-сайтах, посвященных изонити, вы найдете много схем вышивки. Однако чтобы воспользоваться этими схемами, их нужно уметь читать. В изонити приняты следующие условные обозначения.

Арабские цифры показывают, в какой последовательности надо прокалывать отверстия. Прошивать фигуру начинают в точке 1, делают стежок, вводя иглу в отверстие, обозначенное цифрой 2, затем ведут в точку 3, оттуда в точку 4 и так далее.

Римские цифры вводятся, когда фигуру надо прошить несколько раз стежками разной длины. В этом случае около линий, показывающих длину стежка, ставятся римские цифры, указывающие на последовательность выполнения этих стежков.

Стрелки указывают, в каком направлении надо перемещаться при прошивании фигуры. Стрелки могут задавать направление по окружности, дуге, замкнутому контуру, вдоль угла и т.д.

Тонкая линия внутри прошиваемого элемента показывает длину стежка, которым прошивают данную фигуру.

Вся последовательность работы в технике «изонить» состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка эскиза композиции.
2. Чертеж в натуральную величину.
3. Подбор основы. Ее дублирование.
4. Закрепление чертежа на изнаночной стороне основы.
5. Разметка всех элементов композиции.
6. Выполнение отверстий по разметке.
7. Заполнение нитями элементов композиции. Закрепление нитей с изнаночной стороны изделия скотчем/клеем.
8. Заклеивание изнаночной стороны листом картона / бумаги.
9. Вставка изделия в раму или покрытие лаком и выполнение крепления сзади для подвешивания работы.

Для работы в технике «изонить» необходимо освоить нанесение разметки на элементы будущей картины.

Разметка угла. Линейкой и карандашом нарисуйте на бумаге или картоне произвольный угол. На обоих лучах угла поперечными штришками обозначьте места будущих отверстий. Если у лучей угла разная длина, сначала размечают короткий луч. Между отверстиями должно оставаться минимум 2 мм.

Разметку угла проводят следующим образом:

1. Разделите каждый луч пополам.
2. Каждую половинку разделите еще пополам. Всего получится 4 части.
3. Каждую из четырех частей разделите пополам и т. д.
4. Аналогичным образом нанесите разметку на второй луч.

Разметка окружности. Окружность размечают по тому же алгоритму, что и угол.

По шаблону, трафарету или с помощью циркуля нарисуйте окружность и разделите ее на четное число секторов.

1. Проведите через центр окружности воображаемую линию и отметьте ее начальную и конечную точки на контуре окружности. Вы

получите две противоположащие точки, а окружность будет поделена пополам.

2. Каждую половину разделите еще пополам. Для этого проведите через центр окружности вторую воображаемую линию строго перпендикулярно первой. Отметьте начальную и конечную точки второй линии.

3. Продолжайте делить каждую часть окружности пополам, пока не наберете требуемое количество секторов.

Подготовка к разметке сложной композиции. Работу со сложной композицией начинают с того, что разбивают ее на фрагменты и определяют, к какой фигуре относится каждый из фрагментов. Как было сказано ранее, базовых фигур всего две: угол и круг. Каждый фрагмент размечают в соответствии с описанными ранее правилами: как угол или как окружность.

Нанесение сложных фигур. Для сложных фигур рекомендуется изготовить трафарет. Им вы сможете еще неоднократно воспользоваться впоследствии. Размеры трафарета должны быть такими же, как размеры будущей картины.

Главные приемы в технике «изонить» – заполнение (прошивание) углов и заполнение окружности. Другие, более сложные узоры, выполняются на основе этих элементов. Рассмотрим технологию заполнения основных элементов изонити [18].

Заполнение угла

1. Начертите на изнаночной стороне основы произвольный угол.

2. Разделите на одинаковое количество отрезков каждую сторону угла. Заметим, что они могут быть как одинаковыми, так и разными по длине, но число отрезков на одном луче угла должно быть равным числу отрезков на втором.

3. Проколите острым инструментом отверстия по точкам разметки.

4. Обозначьте на изнаночной стороне основы стрелкой направление вышивки и пронумеруйте отверстия. Вершину угла примите за точку 1, соседнюю с ней точку на нижнем луче угла за точку 2. Последовательно пронумеруйте все точки: 3, 4, 5 и т. д.

Затем переместитесь к последней точке верхнего луча и отметьте ее цифрой 1. Двигайтесь к вершине угла и последовательно нумеруйте точки: 2, 3 и т. д. Нумеровать вершину еще раз не надо. По-

следняя пронумерованная точка на верхнем луче будет точкой, соседней с вершиной. Таким образом, по нижнему лучу нумерация ведется от вершины к краю, а по верхнему лучу – от края к вершине.

На верхнем луче окажется на одну точку меньше, чем на нижнем (например, если по нижнему лучу точки будут пронумерованы от 1 до 12, то по верхнему – от 1 до 11).

Обратите внимание, что такой принцип нумерации не единственный. В других изданиях вы можете столкнуться и с другими системами нумерации точек.

Например, вершину угла принимают за точку O или не нумеруют вовсе. При этом есть несколько вариантов нумерации точек на лучах:

а) точки нижнего луча нумеруются от 1 до N , начиная с соседней от вершины точки. Точки верхнего луча нумеруются от 1 до N , начиная с крайней верхней точки и до точки, соседней с вершиной (практически как в первом способе);

б) точки верхнего луча нумеруются от 1 до N , начиная с крайней верхней точки и до точки, соседней с вершиной. Далее переходят к нижнему лучу и продолжают нумерацию. Например, если точка $N = 9$, то соседняя с вершиной точка нижнего луча получит номер 10;

в) оба луча нумеруются от 1 до N , начиная с их крайних верхних точек и до точек, соседних с вершиной. При этом сама вершина тоже может быть пронумерована. Например, если на обоих лучах по 15 точек, то вершине будет присвоен номер 16.

5. Вставьте нитку в иголку, завяжите узелок и с изнаночной стороны работы протяните ее через точку 1 на верхнем луче. Для надежности конец нити на изнаночной стороне зафиксируйте клеем или кусочком скотча.

6. По изнаночной стороне сделайте короткий стежок между точками 1 и 2 на нижнем луче.

7. По лицевой стороне сделайте большой стежок между точками 2 на разных лучах. Вы вернулись на изнаночную сторону.

8. На изнаночной стороне сделайте короткий стежок между точками 2 и 3 на том луче, на котором вы в данный момент находитесь.

9. Продолжайте прошивать угол в таком порядке.

10. В завершение соедините стежком по лицевой стороне две последние точки с совпадающими номерами.

11. Введите иглу в вершину и по лицевой стороне сделайте стежок.

12. Выведите нитку на изнаночную сторону, протяните ее под ближайшим стежком и завяжите на узелок. Кончик нити приклейте к основе клеем или скотчем. В итоге на изнаночной стороне должны располагаться короткие стежки, соединяющие соседние точки каждого луча. На лицевой стороне окажутся длинные стежки между точками с одинаковыми порядковыми номерами на разных углах.

Описанный здесь способ нумерации наиболее прост и понятен новичкам. Однако в дальнейшей работе он неудобен, в следующих схемах нумерация будет указываться по способу б.

На рис. 2.21–2.23 приведены схемы заполнения прямого, острого и тупого углов.

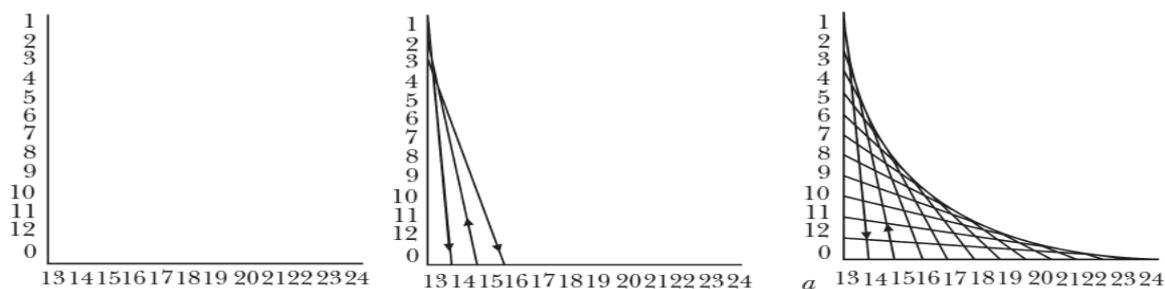

Рис. 2.21. Заполнение прямого угла

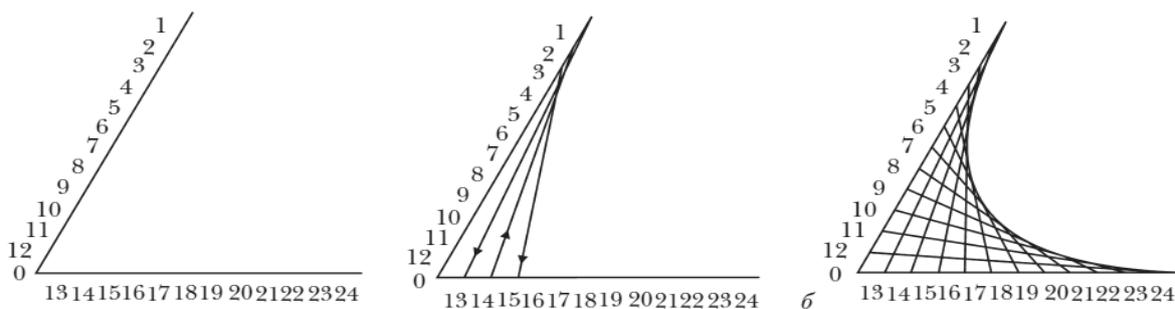

Рис. 2.22. Заполнение острого угла

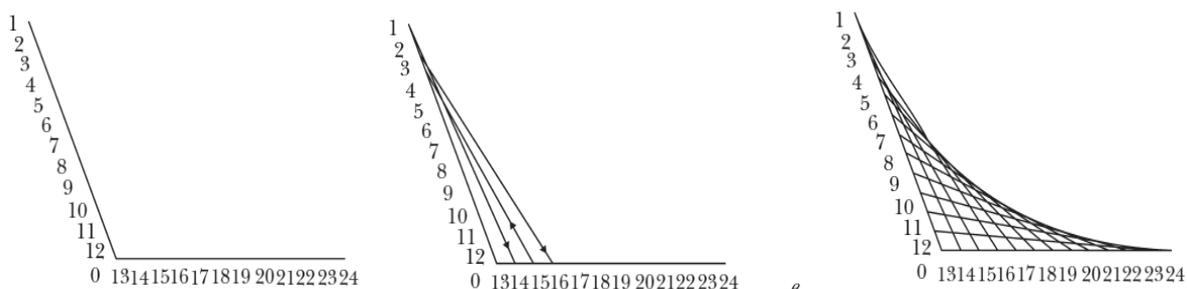

Рис. 2.23. Заполнение тупого угла

Заполнение окружности

1. Начертите на изнаночной стороне основы окружность.

2. Разделите окружность на несколько равных частей. Существует несколько способов сделать это. Удобно пользоваться формулой $2\pi R: X = Y$, где π – число «пи» = 3,14, R – радиус окружности, X – число частей, Y – длина каждой части.

Можно провести через центр окружности две перпендикулярных друг другу линии, разделив ее на 4 части. Затем из середины каждой дуги через центр провести еще две перпендикулярные друг другу линии и так далее.

3. Пронумеруйте каждую точку от 1 до N . С изнаночной стороны стрелками укажите направление вышивания.

4. Каждую точку проколите шилом или другим острым инструментом.

5. Вденьте нитку в иголку, завяжите ее конец узелком и введите в точку 1. С изнаночной стороны конец нити зафиксируйте клеем или кусочком скотча.

6. Окружность заполняйте в строго определенном порядке, протягивая нитки по хордам. От длины хорды зависит, во-первых, размер внутренней незаполненной части окружности, а во-вторых, «густота» заполнения фигуры. Чем длиннее хорда, тем более заполненной получится окружность. Окружность одного и того же диаметра можно заполнить по-разному, если изменять количество точек и длину хорд.

По лицевой стороне соедините стежком точки 1 и 5.

7. По изнаночной стороне продолжите короткий стежок между точками 5 и 6.

8. По лицевой стороне сделайте большой стежок между точками 6 и 2.

9. По изнаночной стороне сделайте короткий стежок между точками 2 и 3.

10. По лицевой стороне проложите стежок между точками 3 и 7 и так далее. Двигаться надо в строго определенном направлении: либо по часовой стрелке, либо против нее.

Если все сделано правильно, на лицевой стороне получится фигура, напоминающая солнышко, а с изнаночной стороны короткие стежки будут повторять очертания окружности.

11. В конце выведите нитку на изнаночную сторону, протяните ее под ближайшим стежком и завяжите на узелок. Кончик нити приклейте к основе клеем или скотчем.

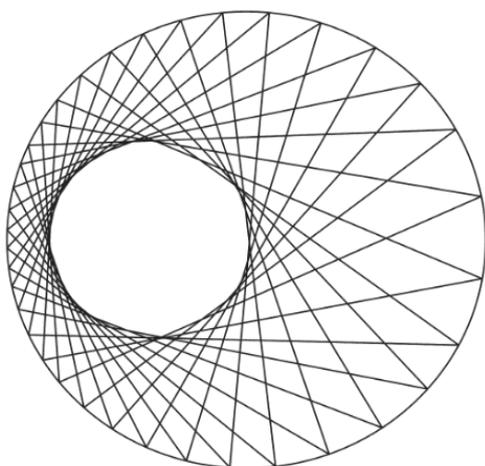

Рис. 2.24. Неравномерное прошивание окружности

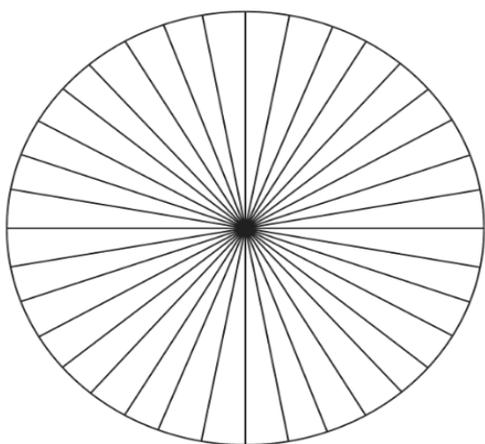

Рис. 2.25. Заполнение настилом

Особые способы заполнения окружности

1. Неравномерное прошивание. Применяется, если одну часть окружности надо заполнить плотно, а другую разреженно. Для этого расстояние между точками деления на одной стороне окружности должно отличаться от расстояния между точками на другой стороне (рис. 2.24).

2. Заполнение стежками, равными диаметру. Для этого нитками соединяют диаметрально противоположные точки, т.е. точки, которые лежат на противоположных концах каждой из проходящих через центр окружности хорд. Количество проколов обязательно должно быть четным. В этом случае нитками заполняется все внутреннее пространство окружности.

3. Заполнение настилом. Каждую точку окружности соединяют с центром. Получается нечто вроде «одуванчика». Ближе к центральной точке нити лежат гуще, а ближе к дуге разреженно (рис. 2.25).

4. Заполнение сеткой. Стежки прокладывают строго по вертикали и горизонтали от одной точки к другой. Внутри окружности получается сетка с квадратными ячейками.

5. Заполнение овалов, спиралей, завитков. Проводится по тем же принципам, что и прошивание окружности. На рис. 2.26 и 2.27 показаны схемы пришивания овала и спирали.

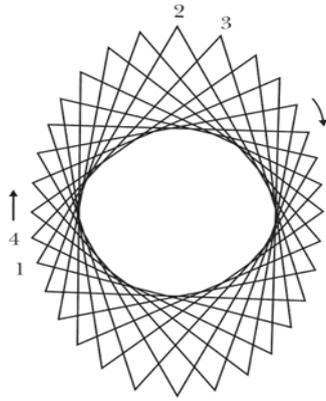

Рис. 2.26. Схема прошивания овала

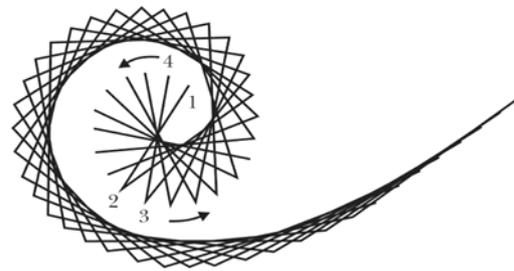

Рис. 2.27. Схема прошивания спирали

6. Прошивание дуги. Работа выполняется по тому же принципу, что и прошивание окружности (дугу надо разделить на равные отрезки так, чтобы длина стежков получалась меньше половины дуги). Также существует способ прошивания дуги треугольниками. Для этого, дугу надо разделить на равные отрезки. Каждой из точек присваивают по два порядковых номера, так как одну точку в данном случае прошивать придется дважды.

На схеме обозначены точки 1–4 и 5–8. Под средней частью дуги отмечают две точки, каждой из которых присваивается по два порядковых номера: первая точка 2–6, вторая точка 3–7. Из крайней точки дуги нить протягивают в точку 2 по лицевой стороне. По изнаночной стороне коротким стежком соединяют точки 2 и 3. По лицевой стороне ведут стежок из точки 3 обратно в точку 1–4. По изнаночной стороне нить протягивают во вторую точку на дуге (точка 5–8 на схеме). По лицевой стороне возвращаются в точку 2–6, по изнаночной делают стежок в точку 3–7, по лицевой возвращаются в точку 5–8. И так далее. На рис. 2.28 показана схема прошивания дуги по аналогии с окружностью, на рис. 2.29 схема прошивания дуги треугольниками.

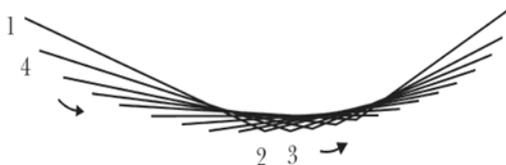

Рис. 2.28. Схема прошивания дуги

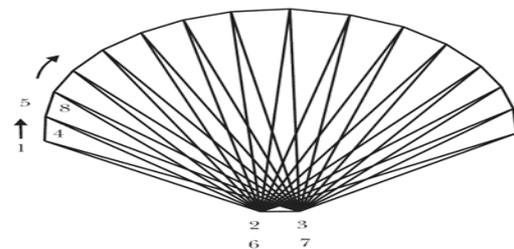

Рис. 2.29. Схема прошивания дуги треугольниками

8. Неполное прошивание окружности (овала). Фигуру размечают как обычно. Прошивание начинают в точке 1, но края заполняют разреженно, а к середине стежки прокладывают гуще (рис. 2.30).

11. Прошивание фигур с плавными очертаниями. Фигуры с плавными очертаниями заполняются аналогично окружностям.

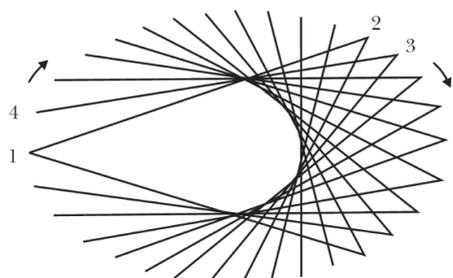

Рис. 2.30. Схема неполного прошивания овала

Прямая – это простейшая геометрическая фигура. Однако в изонити и ее надо уметь прошить правильно. Прямые линии обычно не прокладываются одним большим стежком. Это допустимо лишь в том случае, если вы в дальнейшем закроете картину стеклом или заламинируете ее. Чаще всего прямые линии выполняются швом «вперед иголку». Прямую линию делят на несколько равных отрезков. Первый отрезок прошивают по лицевой стороне, второй по изнаночной, третий снова по лицевой и т.д. Получается пунктир. Затем надо вернуться в обратном направлении. Теперь по лицевой стороне стежки прокладывают над незаполненными отрезками.

Прошивание треугольника

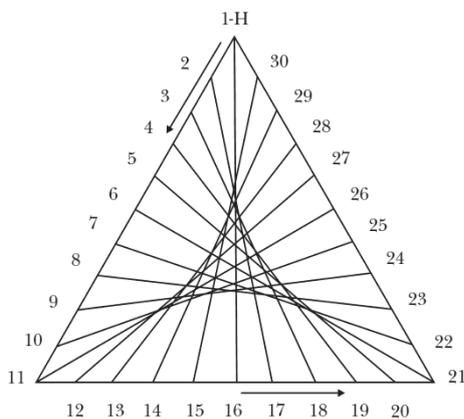

Рис. 2.31. Схема прошивания треугольника

Прошивание прямых линий

Прямая – это простейшая геометрическая фигура. Однако в изонити и ее надо уметь прошить правильно. Прямые линии обычно не прокладываются одним большим стежком. Это допустимо лишь в том случае, если вы в дальнейшем закроете картину стеклом или заламинируете ее. Чаще всего прямые линии выполняются швом «вперед иголку».

Прямую линию делят на несколько равных отрезков. Первый отрезок прошивают по лицевой стороне, второй по изнаночной, третий снова по лицевой и т.д. Получается пунктир. Затем надо вернуться в обратном направлении. Теперь по лицевой стороне стежки прокладывают над незаполненными отрезками.

1. Начертите равносторонний треугольник. Вершину треугольника обозначьте цифрой 1.

2. Каждую из сторон треугольника разбейте на одинаковое количество отрезков равной длины. Стрелками укажите направление заполнения фигуры.

3. Пронумеруйте точки разметки от вершины против часовой стрелки (рис. 2.31).

4. Проколите намеченные точки шилом.

5. Через точку 1 выведите нитку с изнаночной стороны на лицевую. Конец нитки завяжите узелком и приклейте клеем или скотчем.

6. По лицевой стороне соедините стежком точку 1 с противоположной точкой на противоположной стороне треугольника. В данном случае это точка 16.

7. По изнаночной стороне прошейте короткий стежок между точками 16 и 17.

8. По лицевой стороне протяните стежок от точки 17 к точке 2.

9. По изнаночной стороне проложите короткий стежок между точками 2 и 3.

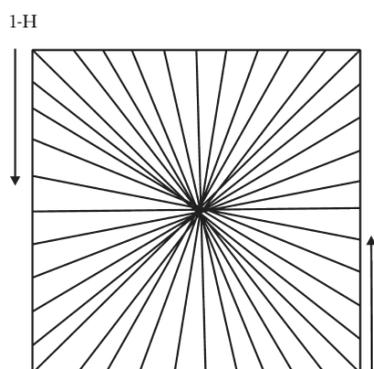
10. Продолжайте прошивать треугольник в описанном порядке, пока фигура не будет заполнена.

Прошивание квадрата

Квадрат прошивают по тем же принципам, что и окружность. Левый верхний угол обозначают цифрой 1. Затем по часовой стрелке или против нее размечают стороны квадрата. Точки располагают на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждая сторона должна быть разбита на равное количество частей. Стрелками укажите направление заполнения фигуры. Квадрат можно заполнить целиком или оставить в центре него свободный участок.

Заполнение всего внутреннего пространства квадрата:

1. Через точку 1 нить выведите с изнаночной стороны на лицевую.

**Рис. 2.32. Схема
полного прошивания
квадрата**

2. Протяните нить через центр квадрата и выведите на изнанку через противоположную точку. В данном случае это правый нижний угол квадрата.

3. По изнаночной стороне соедините коротким стежком точку правого нижнего угла с одной из соседних. Если вы двигаетесь против часовой стрелки, это будет соседняя точка справа, если по часовой – слева.

4. По лицевой стороне проложите длинный стежок через центр в противоположную точку, двигаясь в том же направлении, что и прежде.

5. Продолжайте прошивать квадрат описанным способом.

Заполненный таким образом квадрат кажется объемным. Нитки расходятся от центра в разные стороны (рис. 2.32).

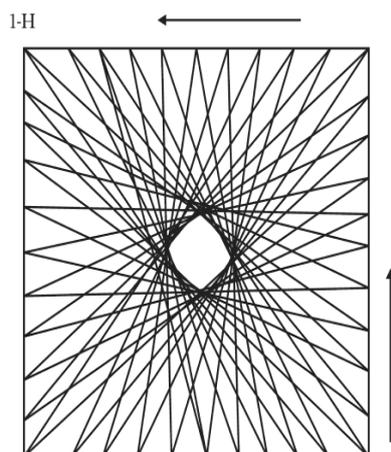

Рис. 2.33. Схема частичного заполнения квадрата

Частичное заполнение квадрата:

1. Через точку 1 нить выведите с изнаночной стороны на лицевую.
2. По лицевой стороне протяните нитку, но не через центр квадрата, а со смещением на 2–3 точки вправо или влево.
3. По изнаночной стороне сделайте короткий стежок в соседнее отверстие.
4. По лицевой стороне проложите следующий длинный стежок со смещением.

В результате в центре прошиваемого квадрата образуется маленький квадратик. По периметру его контуры будут уплотненными (рис. 2.33).

Прошивание ромба

Ромб тоже заполняется по принципам окружности. Как и в случае с квадратом, ромб можно заполнить полностью и частично. Порядок прошивания тот же:

1. Начертите ромб и разбейте все его стороны на одинаковое число равных по длине отрезков.

2. Вершине одного из его углов присвойте номер 1.

Определенные сочетания нитей разных цветов позволяют расставить в картине цветовые акценты: выделить одни элементы и отвлечь внимание от других. Например, если вам надо сделать акцент на центр сложной фигуры, вышейте его яркими нитками, а для периферии возьмите более темные и спокойные тона.

3. По часовой стрелке (или против нее) пронумеруйте все остальные точки ромба. Стрелками укажите направление заполнения фигуры.

Полное прошивание ромба:

1. Через точку 1 нить выведите с изнаночной стороны на лицевую.

2. Протяните нить через центр ромба и выведите на изнанку через противоположащую точку.

3. По изнаночной стороне проложите короткий стежок между второй и соседней с ней точкой.

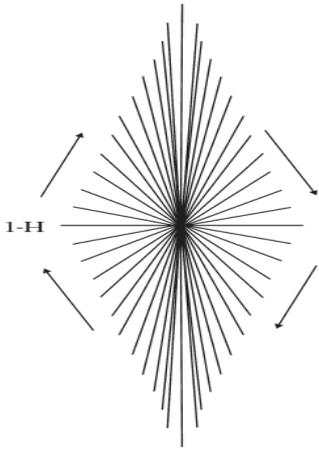

Рис. 2.34. Схема полного прошивания ромба

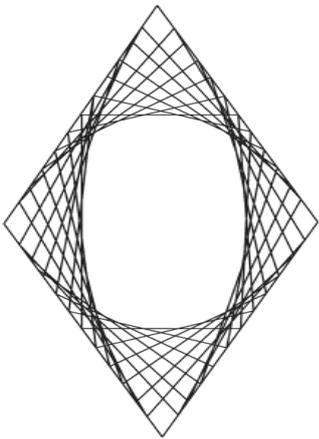

Рис. 2.35. Частичное заполнение ромба

4. Двигаясь в заданном направлении, продолжайте соединять по лицевой стороне противоположные точки, прокладывая стежки через центр ромба (рис. 2.34).

Частичное заполнение ромба:

1. Через точку 1 нить выведите с изнаночной стороны на лицевую.

2. По лицевой стороне протяните нитку, но не через центр ромба, а со смещением на 2–3 точки вправо или влево.

3. По изнаночной стороне сделайте короткий стежок в соседнее отверстие.

4. По лицевой стороне проложите следующий длинный стежок со смещением.

В центре прошитого таким образом ромба образуется прямоугольник. Очень эффектно смотрится ромб, противоположные углы которого заполнены нитями разных цветов (рис. 2.35).

Прошивание сложных фигур

Рассмотрим технологию прошивания сложных фигур на примере пятиконечной звезды. Она является сложной фигурой, поэтому для заполнения ее разбивают на простые базовые элементы – углы. Затем каждый угол заполняют отдельно. Центр звезды можно оставлять пустым или заполнять (как и в случае с окружностью, квадратом, ромбом).

Технология заполнения пятиконечной звезды:

1. Чтобы нарисовать пятиконечную звезду, начертите окружность 1 с центром в точке O и радиусом, равным размеру звезды. Для примера возьмем радиус $R1 = 5$ см. Из той же точки O начертите окружность 2 с радиусом $R2 = 3$ см и окружность 3 с радиусом $R3 = 2$ см.

2. Разделите окружность 1 на 10 равных секторов. Одну из точек деления обозначьте буквой A , соседнюю с ней – буквой B , следующую – снова буквой A и т. д. по кругу.

3. Через точку O проведите прямые линии, чтобы соединить противоположные точки деления.

4. Точки пересечения отрезков БО с окружностью 3 обозначьте буквой В.

5. Соедините точки В и А прямыми линиями. Всего получится 5 углов АВА.

6. Точки пересечения отрезков АО с окружностью 2 обозначьте буквой Г.

7. Соедините точки В и Г прямыми линиями. Получится 5 углов ВГВ и 10 углов ВГА.

8. Заполните углы АВА, ВГВ, ВГА по правилам прошивания углов. По желанию прошейте середину звезды (рис. 2.36).

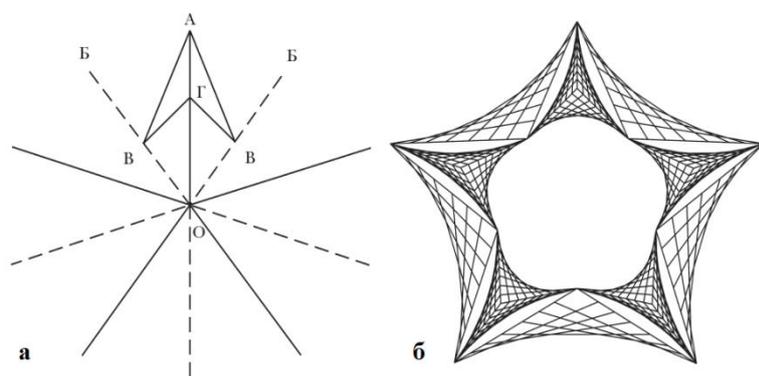

Рис. 2.36. Пятиконечная звезда: а - схема построения; б - схема прошивания

выполняется на деревянной основе, переплетения нитей образуются на гвоздиках, вбитых в рабочую поверхность, узоры не обязательно выполняются в соответствии со схемами (рис. 2.37), нити могут натягиваться в произвольном порядке (рис. 2.38).

Рис. 2.37. Схемный Стринг Арт

Рис. 2.38. Произвольный Стринг Арт

Для создания картины потребуются следующие материалы и инструменты:

- деревянная основа достаточной толщины, чтобы в нее можно было легко вбить гвозди;
- краска, морилка, цветной или прозрачный лак для создания фона (можно обойтись и без него);
- гвозди длиной 1–2 см с маленькой шляпкой;
- молоток;
- прочные нитки (ирис, мулине, тонкая гладкая пряжа, швейные нитки и др.);
- плоскогубцы или прищепка;
- ножницы;
- тонкий твердый простой карандаш;
- готовый трафарет рисунка.

Порядок создания картины Стринг Арт (URL: <https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/string-art/>):

1. Сначала подготовьте основу: отполируйте наждачной бумагой края, покройте морилкой, краской или лаком, если этого требует художественный замысел.

2. Вторым шагом – перенесите рисунок на дощечку. Линии наносите очень твердым простым карандашом, едва касаясь поверхности. Если рисунок сложный, распечатайте его на бумаге, прикрепите к основе, когда закончите, вы сможете удалить лист пинцетом по частям.

3. Наметьте точки расположения гвоздей. Они должны размещаться на равном расстоянии друг от друга.

4. Вбейте гвозди на небольшую глубину. Старайтесь, чтобы они находились строго перпендикулярно по отношению к основе. Если не хотите травмировать пальцы, придерживайте гвоздики плоскогубцами.

5. Теперь, когда контур готов, можно приступать к натягиванию нитей. Для этого привяжите нитку к центральному верхнему гвоздику. Узелок должен быть маленьким и аккуратным, кончик обрежьте. Нить протяните по диагонали, чтобы получился острый угол. Таким образом соедините нитью все гвоздики. Когда закончите, закрепите кончик и обрежьте.

Важно правильно подготовить основу: забивайте гвозди так, чтобы они торчали достаточно высоко и на одном уровне.

По одному и тому же трафарету можно выполнить несколько разных картин. Вы можете заполнить нитями или сам рисунок или только фон, тогда он будет как бы обволакивать изображение. Есть и третий вариант, когда определенные части рисунка заполняются нитями разных цветов или разной толщины. Последнее придает изображению объем. Не бойтесь экспериментировать и с направлением натягивания нитей.

Применение

Изонити применяется в различных областях (рис. 2.39):

1. *Оформление предметов интерьера.* С помощью изонити создают панно, перегородки, декоративные фигурки, коробочки, шкафулки.

2. *Создание украшений.* В этой технике выполняют аксессуары, бижутерию, элементы одежды.

3. *Использование в архитектуре и ландшафтном дизайне.* Отдельные приёмы изонити позволяют добавить в проект трёхмерную скульптуру или другую интересную деталь.

4. *Оформление ресторанных, танцевальных и концертных залов, декораций в театре.* Здесь применяется объемная нитяная графика (вместо гвоздиков используют крючки или конструкции, а вместо нитей – провода, канаты, ленты, полоски тканей).

Так как принцип изонити основан на законах математики, она стимулирует мыслительные функции – помогает улучшить пространственное мышление, логику и память, а также мелкую моторику.

Рис. 2.39. Примеры изделий в технике «изонити»

Контрольные вопросы

1. В какой стране зародилась изонить?
2. В чем заключается основной принцип выполнения изонити?
3. Какие материалы и инструменты используют при создании изделий в технике «изонить»?
4. Из каких основных элементов состоят сложные композиции изонити?
5. В чем состоит привлекательность изонити как вида художественной обработки материалов?
6. На что указывают арабские, римские цифры, а также стрелки и тонкие линии внутри прошиваемого элемента на схемах изонити?
7. Из каких этапов состоит последовательность работы в технике «изонить»?
8. При помощи чего можно закрепить нить в начале и в конце работы?
9. С какой стороны картона должны находиться узелки?
10. При работе в технике «изонить» нужно делать разметку на лицевой или изнаночной стороне работы?
11. На какой стороне картона образуются пунктирные линии?
12. Зависит ли цвет ниток от цвета картона?
13. Каковы области применения изонити?

2.4. Макраме

Общая характеристика. История происхождения

Макраме представляет собой технику завязывания узлов. Одна, две, три и т.д. веревки, скрепляемые между собой узлами, образуют красивые и практичные вещи, применяемые в различных сферах.

История узелкового плетения уходит в глубокую древность, когда первобытный человек использовал узлы в быту, реализуя их глубоко практическую функцию. Веревка изготавливалась из лиан, волокон растений, полосок кожи, сухожилий животных. Умение вязать узлы передавалось от отца к сыну, из поколения в поколение, не разглашалось среди чужаков. Шаманы, знахари, жрецы вкладывали магические свойства в завязывание узлов. Археологические находки

свидетельствуют о существовании макраме в древнем Египте: на обрывках снастей парусного корабля фараона Хеопса нашли беседочный узел, дверь третьего помещения в гробницу фараона Тутанхамона была притянута веревкой, завязанной выбленочным узлом, изображение прямого узла часто фигурирует на вазах и кувшинах древних римлян и греков [19, с.6].

Родоначальниками макраме считают моряков. Парусные корабли, на которых они бороздили просторы океанов, были немислимы без веревок. Ими крепились мачты, поддерживались паруса. Но не все придуманные моряками плетения были практически необходимыми, какие-то из них мореходы изобретали, чтобы скоротать время в море, исчисляемое годами, они использовали тросы из манилы, пеньки и сизаля. После долгой разлуки со своими семьями и любимыми моряки дарили им вещи в узелковой технике. Со временем женщины переняли у моряков опыт по превращению обычной непримечательной веревки в изящное и полезное изделие.

В настоящее время макраме не выходит из моды и применяется для создания предметов интерьера, одежды, украшений, мебели, при оформлении общественных помещений.

Материалы и инструменты

Рис. 2.40. Джутовый шпагат

Рис. 2.41. Сизаль

Осваивать макраме, как и плести вещи профессионально, можно на разных нитях [20, с.12–21]:

Джутовая нить / шпагат (рис. 2.40). Натуральная, растительная, достаточно толстая (1–4 мм) и прочная. Научиться плести с ее помощью узоры будет непросто, поскольку нить грубая, приготовьтесь заработать пару мозолей, однако джутовая нить самая универсальная в стиле макраме. Если вы освоите ее, остальные нити не будут для вас проблемой.

Сизалевая нить (рис. 2.41). Тоже натуральная, но из сизаля. Крайне жесткая и неудобная в работе, но невероятно прочная. Подходит для сумок и других изделий, которые будут подвергаться нагрузке.

Рис. 2.42. Хлопковый шнур

Рис. 2.43. Вощеный шнур

Рис. 2.44. Пряжа «Макраме»

Рис. 2.45. Сутаж

Хлопковая нить (рис. 2.42). Мягкая, податливая и приятная наощупь. Подходит для создания браслетов и панно, хотя если подберете нить нужного размера – можно плести что угодно.

Вощеная нить (рис. 2.43). Довольно жесткая, при этом – податливая в плетении. Плести можно что угодно – от квадратных узлов до девяток и более сложных. Вощеная нить хорошо держит форму, поэтому из нее часто плетут небольшие украшения – кулоны, браслеты, ожерелья и др.

Специальная пряжа «Макраме» (рис. 2.44). Она продается в текстильных магазинах. Достаточно мягкая и податливая для новичков, осваивающих плетение. По прочности не уступает плетеным шнурам, позволяет вязать как квадратные узелки, так и узлы любой сложности.

Бельевой шнур. Один из лучших выборов для тех, кто хочет приобщиться к искусству плетения. По характеристикам лишь немного уступает предыдущему варианту. Единственный момент – пощупайте шнур перед покупкой, он должен быть мягким.

Хлопковая пряжа. Крайне мягкая и тонкая, доступна в самых разных расцветках. Настолько тонкая, что приходится использовать два сложения, из-за чего возникают трудности во время плетения. Отлично подходит для мелких аксессуаров.

Сутаж (рис. 2.45). Нить с интересной плоской фактурой. Плести не очень удобно, потому что нужно учитывать то, что нить плоская. Кроме того, сутажная нить стоит недешево. Зато можно создать крайне необычное плетение.

Рис. 2.46. Полипропиленовая пряжа

Полипропиленовая пряжа (рис. 2.46). Тот же шпагат, только тоньше.

Чем сильнее скручены нити, тем рельефнее получаются изделия и менее подвержены деформации. Слабо скрученные ворсистые нити могут разлохматиться во время плетения и узлы станут невыразительными.

Плести из грубых веревок трудно, но в тонких трикотажных перчатках работать легче. Также нити можно прокипятить перед макраме, чтобы они смягчились. Сделать нити жестче можно при помощи желатинового раствора: 25 г желатина замачивают в 0,5 л холодной воды, емкость с раствором нагревают в кастрюле с горячей водой до растворения желатина, добавляют 0,5 ч. л. глицерина и 1 л кипятка и перемешивают. На несколько минут в получившийся раствор помещают нити, вынимают их и просушивают.

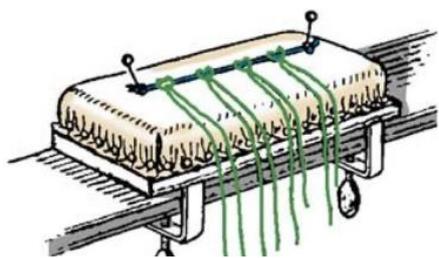

Рис. 2.47. Старинная подушка со штрубцинами

Для начала нужно найти все инструменты, которые понадобятся в работе:

- основа для плетения – набитая опилком или песком подушка для плетения со штрубцинами (рис. 2.47) может быть заменена доской из пенопласта или мягкого дерева, любыми корягами, деревянными фабричными рейками, металлическими или деревянными заготовками в виде колец, обручей и т.д. По желанию деревянные основы можно покрыть бесцветным матовым лаком на водной основе, морилкой или маслом;
- английские булавки – ими вы будете крепить нитки;
- ножницы;
- что-нибудь, чем вы будете измерять длину – хватит и рулонного сантиметра;
- большие крючки для вязания для протягивания нитей в сложных узорах;
- клей и украшения при необходимости;
- тонкая спица – на случай, если надо развязать узел;

– грузила, которые немного натянут рабочие нити.

Технология выполнения

Плетение макраме начинается с нарезки нитей. Встречаются разные формулы по расчету нитей. Существуют целые таблицы, где расписан расход нитей на каждый узел. Но такой подход не очень удобен, т.к. во время плетения бывают доработки: хочется сменить один узел на другой или в корне поменять концепцию всего узора. И как быть, если длина на один вид плетения уже просчитана? Вам может не хватить длины при смене узора. Иногда советуют измерить длину изделия и умножить ее на 10. Но как быть, если в работе длинная бахрома, а плетение легкое и не плотное? В итоге останутся лишние нити, которые придется обрезать.

Существует оптимальная формула (1), которая позволяет получить длину одной нити. Для того чтобы найти общий метраж для проекта, нужно умножить ее на общее количество нитей [20, с. 22]:

$$\text{Длина нити} = (\text{длина проекта} * 4 + \text{длина бахромы}) * 2 \quad (1).$$

Далее выбирают основу будущего изделия (варианты были указаны выше в пункте «Материалы и инструменты»). Она должна быть шире изделия, иначе узлы спадут и плетение придется начинать заново. Длина основы определяется по количеству свисающих нитей: витков должно помещаться в два раза больше.

Непосредственно плетение начинается с наборного ряда – определенное количество ниток, навешанное на основу для начала работы. Существует несколько способов закрепления нитей на основе [21, с. 30–33]:

Способ 1 (рис. 2.48). Сложите нить пополам, положите на основу петлей вверх, перегните петлю назад за основу, проденьте в петлю два конца и затяните ее, потянув оба конца вниз. Горизонтальная перекладина петли оказалась на лицевой стороне набора.

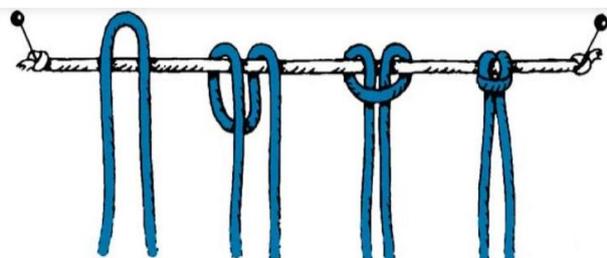

Рис. 2.48. Наборный ряд. Способ 1

Способ 2 (рис. 2.49). Сложите нить пополам, подложите петлей вверх под основу, перегните петлю вперед на основу, проденьте два конца в петлю и затяните ее, потянув оба конца вниз. Перекладина на изнанке.

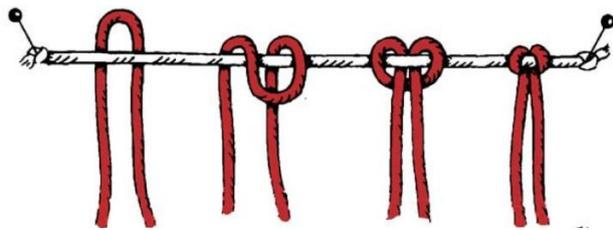

Рис. 2.49. Наборный ряд. Способ 2

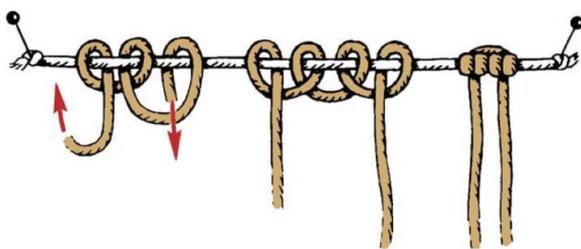

Рис. 2.50. Наборный ряд. Способ 3

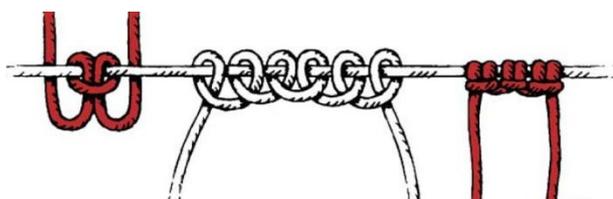

Рис. 2.51. Наборный ряд. Способ 4

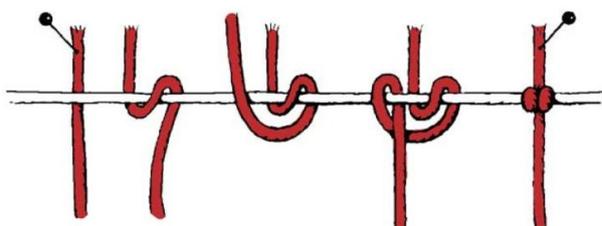

Рис. 2.52. Наборный ряд. Способ 5

прикрепить к основе только одну нить. Подложите под основу верхний конец нити и зафиксируйте его булавкой на расстоянии 2–3 см над основой. Нижний конец накиньте на основу справа от верхнего и обогните ее – получился первый виток; затяните его, потянув нить вниз. Второй виток сделайте слева от верхнего конца: нижний конец опять накиньте на основу, обогните ее и вытяните нить в образовавшуюся петлю снизу под основой. Затяните второй виток – узел готов. Он надежно прикрепил нить к основе.

Способ 3 (рис. 2.50). Он имеет несколько названий: расширенное или растянутое крепление, двойная навеска. Наборный ряд, сделанный способом 3, получается более плотным, через него не просвечивает основа.

Сначала закрепите сложенную пополам нить способом 2, затем отдельно каждым концом выполните по одному витку: накиньте конец на основу, обогните ее и вытяните вверх образовавшейся снизу петли. Перекладчины остались на изнанке.

Способ 4 (рис. 2.51). Наборный ряд, сделанный способом 3, будет еще плотнее, если каждым концом делать большее количество витков (перекладчины на изнанке). Этот же набор выполняют и таким образом, что перекладчины узлов оказываются на лицевой стороне набора, но выглядит такой набор менее аккуратным.

Способ 5 (рис. 2.52). Им пользуются, когда необходимо

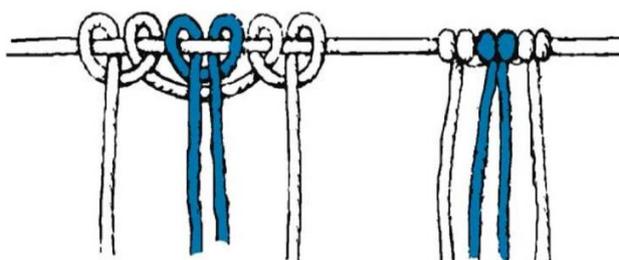

Рис. 2.53. Наборный ряд. Способ 6

Способ 6 (рис. 2.53). Нередко при навешивании нитей приходится комбинировать разные способы крепления, например, при навешивании в определенном порядке цветных нитей или нитей разной длины.

Рассмотрим базовые узлы и узоры плетения макраме [22, с.19–41].

Перед завязыванием узлов закрепляют на основе две нити способом 6. Два средних конца называют основой, два крайних – рабочими нитями.

Плоский узел – это первый и основной узел макраме. Может быть левым и правым. Выполняется он так: правую рабочую нить заводят за две основные нити, а левую рабочую – под конец правой, затем поверх двух рабочих в образовавшуюся петлю. Это левый узел (рис. 2.54). Если правую рабочую нить положить поверх основных, а левую сзади, получим правый узел. Вязание цепочки из последовательности нескольких правых плоских узлов создает цепочку правого вращения (рис. 2.55), соответственно из левых плоских узлов – цепочку левого вращения (рис. 2.56), а их чередование – плоскую цепочку из двойных плоских (квадратных) узлов.

Рис. 2.54. Плоский узел

Рис. 2.55. Витая цепочка правого вращения

Рис. 2.56. Витая цепочка левого вращения

Между квадратными узлами для придания изделию воздушности выполняют большие красивые петли, которые называются «*нико*». Чтобы их завязать на плоской цепочке между узлами оставляют некоторое расстояние, придерживая нити основы, подтягивают новый узел вверх (рис. 2.57).

Рис. 2.57. Пико

Узор «хамелеон» начинают вязать с квадратного узла на нитях основы, затем первую и четвертую нити укладывают на место нитей основы, а из второй и третьей нитей завязывают квадратный узел. Прием позволяет плести двухцветную цепочку и равномерно расходовать каждую нить. Узор «хамелеон» показан на рис. 2.58.

Узор «паутинка». На основе закрепляют семь нитей (14 концов). Считая слева, принимают за нити основы 7 и 8. Из нитей 6 и 9 завязывают квадратный узел на основе, затем 4 и 11, 3 и 12, 2 и 13, 1 и 14. Затем провязывают все нити еще раз. Узор «паутинка» рис. 2.59.

Узор «шахматка» состоит из квадратных узлов, завязанных в шахматном порядке (рис. 2.60). На основе закрепляют 6 нитей, а затем вяжут ряды: первый – 3 квадратных узла, второй – первые две нити не провязывают, а на следующих четырех нитях выполняют квадратный узел, рядом завязывают еще один квадратный узел на следующих четырех нитях, последние две нити не провязывают, третий – повторяет первый ряд, а четвертый второй. Каждый последующий ряд рабочие нити становятся основой, а нити основы – рабочими.

Рис. 2.58. Узор «хамелеон»

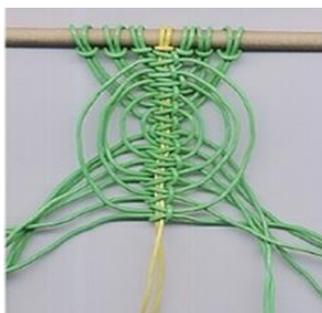

Рис. 2.59. Узор «паутинка»

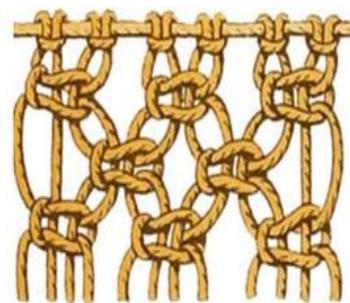

Рис. 2.60. Узор «шахматка»

Горизонтальный репсовый узел состоит из двух петель, которые вяжут вокруг основы (рис. 2.61). Ряд репсовых узлов – это брида. Она бывает горизонтальная, вертикальная, наклонная, овальная.

Для того, чтобы сплести горизонтальную бриду слева направо крайнюю левую нить натягивают правой рукой горизонтально над всеми нитями, а левой – на натянутой основе делают две одно-

Рис. 2.61. Горизонтальный репсовый узел

сторонние петли и затягивают их. Затем следующей вертикальной нитью образуют репсовый узел на той же основе и т.д. (рис. 2.62). Для плетения бриды справа налево нить основы закрепляют с правой стороны булавкой, натягивают левой рукой, правой – завязывают репсовые узлы.

Простой узел можно плести на двух нитях. Сначала за нить основы принимают зеленую, рабочей – желтую. Выполняют узел желтой нитью вокруг зеленой. Затем наоборот. Таким образом вывязывают цепочку из простых узлов (рис. 2.63).

Рис. 2.62. Плетение бриды слева направо

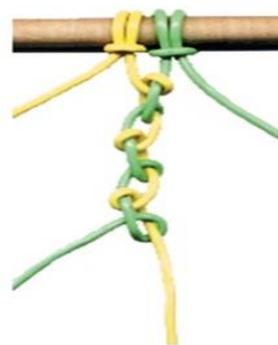

Рис. 2.63. Простой узел

Применение

Области применения макраме:

Предметы быта. Гамаки и абажуры для светильников, скатерти и занавески, салфетки и подвесные кашпо, сумочки и пояса, шарфы и шали.

Элементы интерьера. Настенные панно, шторы из макраме, которые служат элементом приватности и декоративным акцентом в комнате. Также в технике «Макраме» делают декоративные аксессуары: оплётки для кружек и бутылок, украшения для зеркал, ловцы снов, сеточки для салфетниц.

Элементы одежды. Знаки отличия и украшения униформы (аксельбанты), головные уборы и элементы одежды.

Функциональные предметы. Рукоятки для ножей и лошадиной упряжи.

Некоторые изделия, сплетенные в технике «макраме», изображены на рисунке 2.64.

Рис. 2.64. Изделия, сплетенные в технике «макраме»

Контрольные вопросы

1. Кто является родоначальником макраме?
2. Какие материалы и инструменты применяются в макраме?
3. Какие нити используют в макраме?
4. Что называется основой макраме и может ею являться?
5. Что такое наборный ряд?
6. Сколько способов навешивания нитей вам известно?
7. Какая нить называется узелковой? Рабочей?
8. Какой узор получается при многократном завязывании одинарного плоского узла?
9. Из каких узлов состоит репсовый узел?
10. Как формируется узор «шахматка»? «Хамелеон»? «Паутинка»?
11. Для плетения каких изделий используют технику «макраме»?

Глава 3. БУМАГОПЛАСТИКА

3.1. Квиллинг

Общая характеристика. История происхождения

Квиллинг (бумагокручение) – искусство создания плоских и объемных композиций из скрученных полосок бумаги. Квиллинг также называют бумажной филигранью за счет ажурности изделий в данной технике.

Искусство бумагокручения на английском языке называется quilling – от слова quill (птичье перо). Квиллинг зародился в конце XIV – начале XV веков в средиземноморской Европе. Монахи обрезали позолоченные края книг и накручивали их на кончик птичьего пера. Квиллинг применялся для украшения книжных обложек и предметов религиозного культа. В XIX веке бумагокручение было доступно только высшим слоям общества (английские принцессы и знатные дамы Франции и Италии), ведь бумага, особенно цветная и высококачественная, была очень дорогой. Украшения из квиллинга применялись повсеместно: на шкафах и стойках, кошельках, дамских принадлежностях, картинах и рамах, корзинах, гербах и винных бочках. Постепенно квиллинг распространился по всему миру. Его приняли и развили Китай и Корея, знаменитые своими работами по бумагопластике. Если европейский квиллинг лаконичен – изделия состоят из нескольких разных элементов, то корейские мастера создают в этой технике картины из тысячи одинаковых элементов, китайские мастера из бумажных роллов делают шкатулки и вазы, складывая конструкции наподобие «китайской стены». В России данное искусство стало популярным только в конце XX века, также в настоящее время квиллинг имеет большую популярность в Германии и Англии [23, с. 12].

Существует несколько популярных видов квиллинга:

- 1) классический (европейский, модульный);
- 2) петельный;
- 3) контурный (графический);
- 4) бихайв-квиллинг (ажурный);
- 5) объемный.

Материалы и инструменты

Рассмотрим необходимые для квиллинга инструменты и материалы [24, с.4–6].

Бумажные полосы. Их можно изготовить самостоятельно или же купить специальные полоски для квиллинга. Они бывают разных цветов шириной от 1 до 15 мм и длиной от 15 до 100 см. Для квиллинга подходит бумага плотностью от 80 до 150 г/м². Некоторые мастера используют в работе гофрированный цветной картон.

Белая или цветная бумага (картон). Их используют в качестве основы будущей открытки, панно, паспарту и т.п. Рекомендуется применять материалы плотностью 280–300 г/м².

Клей. Наиболее подходящим выбором для квиллинга будет ПВА, т.к. он быстро сохнет, не оставляет следов, надежно склеивает элементы. При склеивании листов бумаги, картона, паспарту рекомендуется использовать резиновый клей, он не содержит воды, а потому бумага не коробится, как при склейке с помощью ПВА.

Синтетическая кисточка (№ 3–4) понадобится для нанесения клея ПВА.

Квиллинг-стик (рис. 3.1). Он представляет собой инструмент с двумя зубчиками на конце, между которыми помещается кончик бумажной полосы и осуществляется накручивание ее в тугую спираль. Квиллинг-стик необязательно покупать, его можно изготовить самостоятельно. Конец использованного стержня от шариковой ручки достаточно продольно надрезать на 3–7 мм нагретым над огнем ножом или же выполнить аналогичный надрез на зубочистке.

Рис. 3.1. Квиллинг-стик

Рис. 3.2. Коврик-мат для резки

Ножницы / коврик-мат для резки (рис. 3.2) и *макетный или канцелярский нож* нужны для нарезки бумажных полос.

Простой карандаш, ластик, металлическая линейка могут пригодиться в квиллинге при самостоятельной разметке бумаги на полосы.

Линейка-шаблон с круглыми отверстиями разного диаметра пригодится для калиб-

ровки спиралей.

Портновские (наметочные) булавки нужны для формирования элементов. Их закрепляют на *основе* (куске тонкого пенопласта или губки).

Пинцет понадобится для аккуратного склеивания бумажных спиралей, а также их размещения в композиции.

Технология выполнения

Изготовление любого изделия в технике «квиллинг» начинается с эскиза и последующего чертежа.

Далее приступают к заготовке бумажных полос. В случае, если мы не работаем с готовыми бумажными полосами, нам необходимо их нарезать самостоятельно. Для этого можно выполнить разметку бумажных полос карандашом и линейкой (шириной 3–7 мм, длиной до 300 мм), а затем разрезать бумажный лист по линиям или же воспользоваться ковриком-матом для резки (рис. 3.3) и макетным / канцелярским ножом с линейкой и нарезать бумажные полосы по ориентирам на мате, прижав лезвие ножа к металлической линейке.

Рис. 3.3. Нарезание бумажных полос макетным ножом

В зависимости от вида квиллинга следующий этап предполагает различные технологии формирования элементов изделия.

Однако мы рассмотрим базовые модули, овладев которыми любой квиллинг станет под силу.

Модулем называется отдельный элемент квиллинга. Каждый модуль формируется из спирали, которой придается определенная форма. Рассмотрим модули квиллинга [25, с.19–28].

Модуль 1. «Тугая спираль» (базовый ролл)

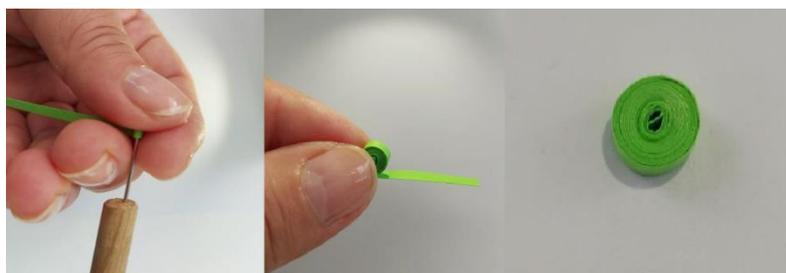

Рис. 3.4. «Тугая спираль»

Для того, чтобы сформировать «тугую спираль» (рис. 3.4), нужно поместить кончик бумажной полосы в прорезь квиллинг-стика и накрутить ее на инструмент до по-

лучения спирали, оставшийся кончик смазать клеем и прижать к элементу по ходу закручивания. Если накручивать бумажную полосу на ручку квиллинг-стика, смазав капелькой клея первый оборот, мы получим модуль «кольцо». От тугой спирали он отличается лишь тем, что в центре элемента образуется отверстие за счет диаметра квиллинг-стика.

Модуль 2. «Завиток» и «свободная (открытая) спираль» (свободный ролл)

Рис. 3.5. «Завиток»

Для формирования «завитка» и «свободной спирали» нужно повторить действия по формированию «тугой спирали», однако в первом случае кончик бумажной полосы приклеивать к элементу не нужно (рис. 3.5), во втором – это делают не сразу, спираль от-

пускают, чтобы она могла немного раскрутиться, а затем каплей клея завершают элемент.

Модуль 3. «Капля»

Рис. 3.6. «Капля»

«Капля» формируется из свободной спирали. Ее центр оттягивают в сторону, свободный кончик бумажной полосы приклеивают к элементу, а противоположную часть спирали сжимают по бокам (рис. 3.6).

Модуль 4. «Листочек»

«Листочек» формируется из модуля «капля». Однако острый кончик «капли» необходимо загнуть на себя, сжимая его пальцами (рис. 3.7).

Рис. 3.7. «Листочек»

Модуль 5. «Овал»

Овал начинается со «свободного ролла», кончик бумажной полосы приклеивают к элементу. Ролл сжимают по вертикальным сторонам посередине. Модуль

Рис. 3.8. «Овал»

«овал» показан на рис. 3.8.

Модуль 6. Глаз

Глаз выполняется из свободной спирали, которую сжимают с противоположных сторон большими и указательными

пальцами рук до формирования острых кончиков у элемента (рис. 3.9).

Модуль 7. «Изогнутый глаз» (лист)

Этот модуль по своей технологии отличается от модуля «глаз» только тем, что ухватив уголки нужно сдвинуть руки, сжимая элемент по горизонтали до образования разнонаправленных кончиков у модуля (рис. 3.10).

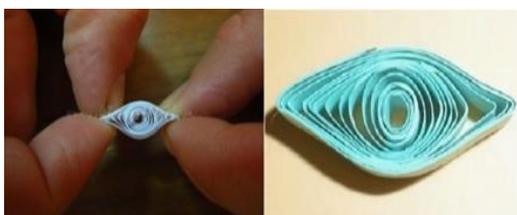

Рис. 3.9. «Глаз»

Рис. 3.10. «Изогнутый глаз» (лист)

Модуль 8. «Треугольник»

«Треугольник» формируется из элемента «капля». Положение рук не меняется. Противоположная сторона от острого кончика прижимается подушечкой указательного пальца (рис. 3.11).

Модуль 9. «Квадрат»

Сначала нужно согнуть элемент «глаз», но не сжимать модуль сильно. Затем повернуть ролл на 90° и повторить легкое сжатие, как при сгибании элемента «глаз». Далее закончить сгибание элемента, сильно сжав пальцы. Вернуться к первому сгибу и закончить его, как второй (рис. 3.12).

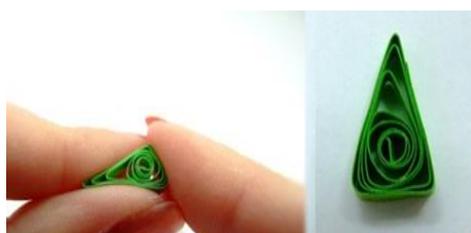

Рис. 3.11. «Треугольник»

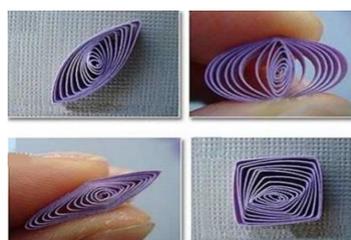

Рис. 3.12. «Квадрат»

Модуль 10. «Прямоугольник»

Как и «квадрат», данный модуль формируют из модуля «глаз». Его поворачивают на 35° и сгибают до получения 4 углов у элемента (рис. 3.13).

Модуль 11. «Сердечко»

Этот модуль формируют из «капли». Положение рук не меняют. К центру противоположной острому кончику стороны прижимают шило, как показано на рис. 3.14.

Рис. 3.13. «Прямоугольник»

Рис. 3.14. «Сердечко»

Модуль 12. «Подкова»

«Подкова» формируется из «свободной спирали». Когда та готова, на ее поверхность надавливают твердым цилиндрическим предметом перпендикулярно навивкам. Прием изготовления «подковы» отражен на рис. 3.15.

Модуль 13. «Полумесяц»

Технология изготовления «полумесяца» аналогична с «подковой». Однако используемый цилиндрический предмет должен соответствовать диаметру ролла, тогда при надавливании на него получится изогнутый элемент с острыми уголками внутрь (рис. 3.16).

Рис. 3.15. «Подкова»

Рис. 3.16. «Полумесяц»

Модуль 14. «Стрелка»

Выполнение данного элемента начинается с изготовления модуля «капля». Затем противоположная сторона от острого уголка капли с помощью острого наконечника квиллинг-стика или шила продавли-

ваются внутрь по направлению с ним, что проиллюстрировано на рис. 3.17.

Модуль 15. «Птичья лапка». Модуль 16. «Ромб»

Элемент формируют из модуля «треугольник», два угла которого загибают в одном направлении с третьим (рис. 3.18а). Если сформировать «треугольник», а затем его основание сжать подушечками пальцев до получения тупого угла в направлении обратной вершине треугольника, мы получим модуль «ромб» (рис. 3.18б).

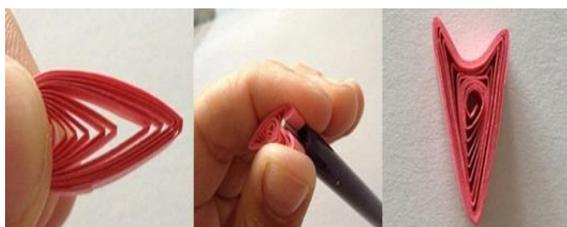

Рис. 3.17. «Стрелка»

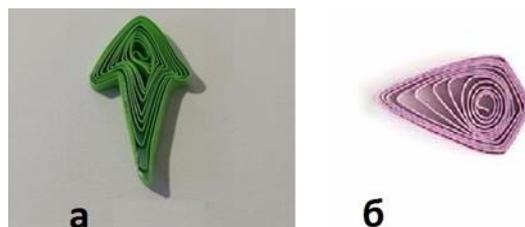

Рис. 3.18. «Птичья лапка»(а), «ромб»(б)

Модуль 17. «Конус»

Данный модуль выполняется на основе «тугой спирали». Путем нажатия в центр элемента его вытягивают в длину («выдавливают» вверх). Вытянув ролл до нужного объема, смазывают внутреннюю поверхность элемента клеем ПВА и дают клею высохнуть. Технология выполнения показана на рис. 3.19.

Также в квиллинге применяются модули со смещенным центром. Технология их изготовления заключается в том, что готовый модуль кладут на ровную поверхность, наносят капельки клея между витками по прямой, которая станет местом их соединения. Витки сжимают пинцетом и несколько секунд фиксируют в таком положении для крепкого сцепления. Технология изготовления модуля со смещенным центром показана на рис. 3.20.

Рис. 3.19. «Конус»

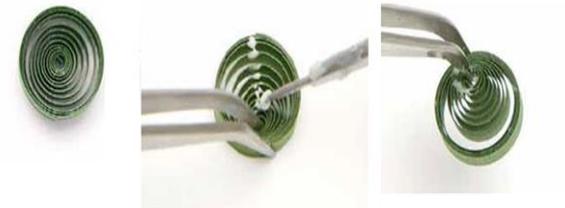

Рис. 3.20. Выполнение модуля со смещенным центром

Рассмотренные выше модули представляют собой одинарные элементы, однако из одной полосы можно выполнить и двойные.

Базовый и свободный роллы с «хвостиком»

От кончика бумажной полосы нужно отложить длину «хвостика», отметив карандашом, а с другого конца начать скручивание тугого или свободного ролла в зависимости от того, какой элемент планируется выполнить. За два миллиметра до отметки наносят клей, и сжимают пинцетом место склеивания. Описанная технология проиллюстрирована на рис. 3.21. Базовый и свободный роллы с «хвостиком» изображены на рис. 3.22.

Рис. 3.21. Выполнение ролла с «хвостиком»

«Восьмерка», «бутон»

Для изготовления «восьмерки» бумажную полосу складывают пополам. Из каждой половины выполняют «ролл с хвостиком», таким образом, что получившиеся роллы направлены в противоположные стороны. Если они будут расположены с одной стороны, мы получим элемент, который называется «бутон» (рис. 3.23).

Рис. 3.22. Базовый (а) и свободный (б) роллы с «хвостиком»

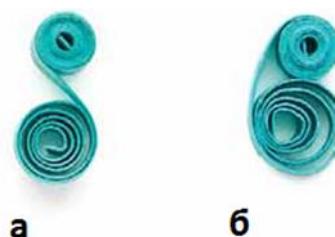

Рис. 3.23. «Восьмерка» (а) и «бутон» (б)

«Усики»

Для выполнения «усиков» бумажную полосу сгибают пополам и скручивают с обоих концов роллы, оставляя одинаковые отрезки нескрученными от сгиба (рис. 3.24а). Также можно изготовить «усики»

вторым способом. Для этого оба ролла скручивают на одну сторону так, чтобы один возвышался над другим (рис. 3.24б).

«Сердечко»

Для изготовления двойного элемента «сердечко» нужно повторить элемент «усики», а затем выгнуть образовавшийся острый угол (перегиб бумажной полосы) в обратную сторону, чтобы роллы оказались с внутренней стороны элемента. Точку, в которой соединяются оба ролла, необходимо смазать каплей клея и зафиксировать на несколько секунд (рис. 3.25а).

«Ягодки»

Если роллы «сердечка» не склеивать друг с другом, получится элемент «ягодки» (рис. 3.25б).

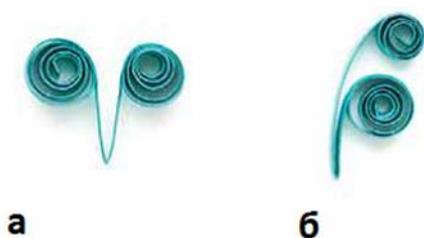
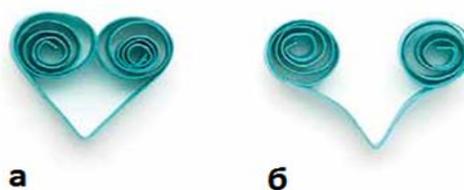

Рис. 3.24. «Усики»:
а – первый способ; б – второй способ

**Рис. 3.25. «Сердечко» (а)
и «ягодки» (б)**

Соединение элементов

Для создания композиции в технике «квиллинг» необходимо соединить ее элементы (модули). Для этого используют клей ПВА и толстую иглу или зубочистку.

Существует два способа соединения модулей в композицию:

- склеивание модулей между собой без использования основы;
- наклеивание модулей на основу по разметке.

Для склеивания модулей выполняют следующую последовательность операций:

1. Помещают чертеж композиции на подложку из пенопласта и оборачивают полиэтиленовой пленкой, с которой будет легко снять склеенные модули. Дополнительно пленку закрепляют скотчем.

2. Закрепляют с помощью швейных булавок центральный элемент, а затем и последующие. Смотрят на цельность и гармоничность выложенной композиции. Если какие-то модули выпадают из общей массы, их заменяют.

3. Вынимают булавки, закрепляющие элементы, расположенные рядом с центральным.

4. Наносят капли клея в местах соединения центрального элемента с соседними.

5. Возвращают булавки на свои места, для надежного склеивания модулей.

6. Продолжают склеивать элементы, пока не будет готова вся композиция.

Наклеивание элементов в квиллинге осуществляют следующим образом:

1. Наносят на бумажную основу едва заметные тонкие линии – направляющие для элементов рисунка.

2. Наносят 2–3 капли клея на сторону элемента, которой он будет крепиться к основе, и подушечками пальцев слегка прижимают модуль сверху.

3. Остальные модули закрепляют на основе таким же образом. Их склеивают друг с другом вертикальными сторонами. Если определить центральный элемент сложно, например, в случае с асимметричным узором, то начинают с любого модуля, но не крайнего.

Виды квиллинга

Рассмотрим виды квиллинга. Их существует четыре.

Классический (европейский, модульный) квиллинг предполагает использование при создании композиции всего многообразия модулей. Как правило, в европейском квиллинге преобладают цветочные композиции и различные орнаменты. Виды цветочных композиций классического квиллинга представлены на рис. 3.26. Для букета характерно расположение элементов от центра по расходящимся лучам. В венке композиция создается в форме круга или овала. Гирлянда склеивается из элементов по дуге окружности.

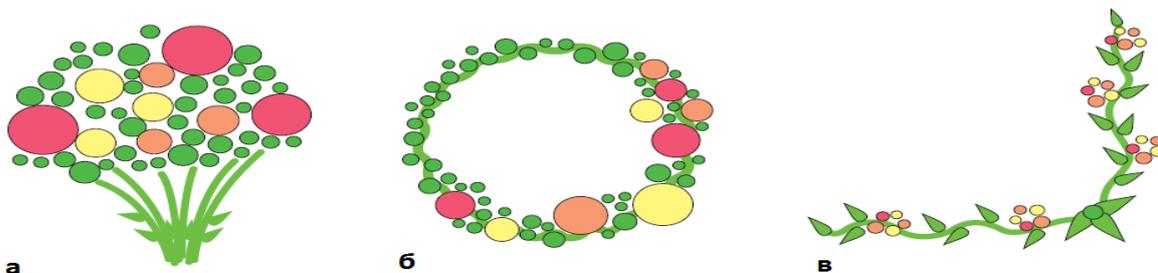

Рис. 3.26. Виды цветочных композиций: а – букет; б – венок; в - гирлянда

Примеры орнаментов показаны на рис. 3.27. Орнамент «солнышко» включает модули: базовый ролл с «хвостиком», «капля», «глаз», «тугая спираль»; орнамент «лапка» – «усики», «капля», «изогнутый глаз», «овал»; орнамент «цветок» – «овал», «листочек», «капля», «треугольник», «ромб», «глаз»; орнамент «веточка» – «листочек», «глаз», свободный ролл с «хвостиком», «бутон».

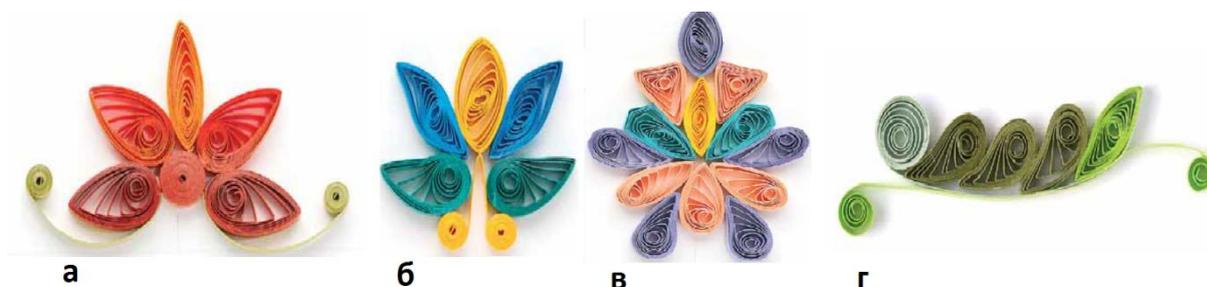

Рис. 3.27. Орнаменты классического квиллинга: а – солнышко; б – лапка; в – цветок; г – веточка

С помощью элементов квиллинга можно создать любой цветок. Примеры цветов из модулей приведены на рис. 3.28. Незабудка собирается из модулей «кольцо» и «тугая спираль». Ромашка состоит из элементов «глаз» и «тугая спираль». Шиповник включает модули: «сердечко», «базовый ролл с бахромой», также можно добавить петельки между лепестками. Колокольчик собирается из модулей «глаз», «изогнутый глаз», базовый ролл с «хвостиком». Хризантема состоит из элементов «глаз» (2 ряда модулей с различным диаметром) и «тугая спираль».

Рис. 3.28. Цветы из модулей: а - незабудка; б - ромашка; в - шиповник; г - колокольчик; д - хризантема

Для создания цветочных композиций вам понадобятся листья. Для мелких листиков используйте отдельные элементы, а для крупных элементы можно соединить. Лист люпина собирается из модулей

«глаз» и базовый ролл с «хвостиком». Лист вьюнка состоит из элемента «листочек» и бумажной полосы. Лист сирени включает модули: «глаз» и «листочек». Листья розы собираются из модулей: свободный ролл с «хвостиком», «капля», «листочек», «глаз». Примеры листьев растений в технике «квиллинг» показаны на рис. 3.29.

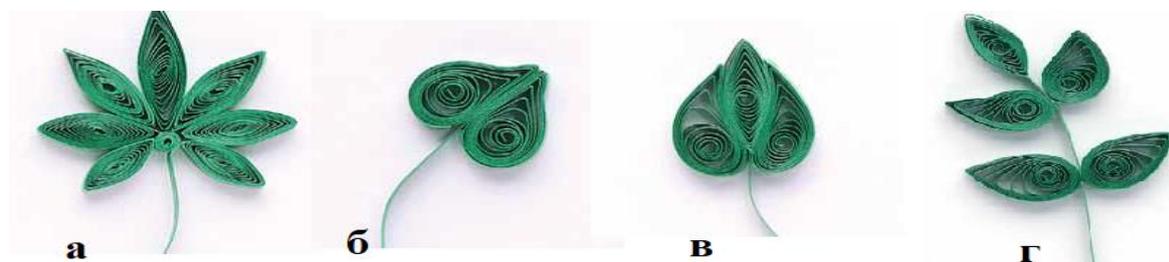

Рис. 3.29. Листья: а - лист люпина; б - лист вьюнка; в - лист сирени; г - лист розы

Петельный квиллинг может быть использован как самостоятельный элемент или при создании ажурных композиций, таких как снежинки, веера. В этих композициях использование одних только элементов приводит к перегрузке рисунка. Добавить «воздух» можно с помощью петельного квиллинга. Техника требует больше времени и терпения. Она еще называется колосковый квиллинг или хаскинг. В переводе с английского «husk» – орнамент, который состоит из последовательно уменьшающихся завитков в виде стилизованного колоска, скорлупы ореха, цветка. Принцип выполнения петельного квиллинга состоит в том, что бумажная полоса выкладывается в соответствии с чертежом будущего изделия, огибая швейные булавки, а места, где полоса огибает булавку два раза и более, смазываются капелькой клея и закрепляются в таком положении (рис. 3.30). В итоге формируется узор, полностью состоящий из бумажных петелек (рис. 3.31).

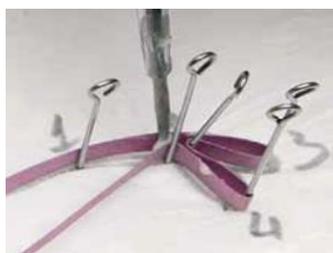

Рис. 3.30. Петельный квиллинг: процесс

Рис. 3.31. Петельный квиллинг: изделие

Рис. 3.32. Контурный (графический) квиллинг

Контурный (графический) квиллинг заключается в создании изображений с помощью фрагментов полосок бумаги, которые крепятся на ребро с помощью клея по контуру будущей картины (рис. 3.32). Этот тип квиллинга отличается от привычного тем, что в контурном квиллинге нет сложных элементов, а рисунки или элементы создаются за счет контуров, которые выполняются полосками цветной бумаги.

Бихайв-квиллинг (ажурный). Техника «бихайв» (от англ. beehive – пчелиный улей) – это быстрое заполнение произвольной площади или объема однообразными ажурными завитками, полученными при помощи инструмента на длинной полоске, с имитацией мозаичного эффекта. Автором этой техники является индонезийская мастерица Сьюзан. По ее словам, самое главное в бихайв-квиллинге – использование завитушек, сделанных из непрерывной полоски бумаги, а не из отдельных кусочков. Цветок Сьюзан послужил толчком для развития новой техники в квиллинге (рис. 3.33).

Объемный квиллинг. Техника квиллинга позволяет создавать объемные композиции (рис. 3.34). Вы можете собирать изделия из объемных роллов или придавать объем деталям, склеенным из различных элементов.

Рис. 3.33. Бихайв-квиллинг

Рис. 3.34. Объемный квиллинг

Применение

Квиллинг стал популярным благодаря своей доступности и возможности создавать разнообразные декоративные элементы (рис. 3.35).

Рис. 3.35. Изделия в технике «Квиллинг»

Вот несколько примеров его применения:

1. Создание открыток. Открытки, украшенные элементами квиллинга, выглядят особенно эффектно и оригинально. Можно использовать различные цвета и формы для создания уникальных дизайнов.

2. Декорирование альбомов и фоторамок. Квиллинговые элементы могут быть использованы для украшения обложек альбомов, дневников и фоторамок, придавая им индивидуальность и уникальность.

3. Изготовление украшений. Из бумажных спиралей можно создать оригинальные серьги, браслеты, броши и другие аксессуары. Такие изделия отличаются легкостью и яркостью.

4. Интерьерное украшение. Панно, картины и настенные композиции, выполненные в технике «квиллинг», могут стать стильным элементом декора любого интерьера.

5. Подарочная упаковка. Квиллинговые элементы могут использоваться для декорирования подарочных коробок и пакетов, делая подарок еще более запоминающимся.

6. Детские поделки. Квиллинг является отличным способом развития мелкой моторики и творческого мышления у детей. Они могут создавать простые фигурки животных, цветы и другие объекты.

7. Оформление свадеб и праздников. Квиллинг отлично подходит для создания декоративных элементов для праздничных мероприятий, таких как свадьбы, дни рождения и корпоративные вечеринки.

Техника «квиллинг» позволяет проявить креативность и фантазию, создавая удивительные произведения искусства из простых материалов.

Контрольные вопросы

1. Что такое квиллинг?
2. Где территориально зародился квиллинг?
3. Когда возникло искусство квиллинга?
4. Какие материалы и инструменты применяются в квиллинге?
5. Какой должна быть бумага для квиллинга: нарезанной на квадраты, на полоски, на фигурки разной формы?
6. Какая форма квиллинга является основой всех базовых элементов?
7. Для чего в квиллинге нужна линейка или дощечка с круглыми отверстиями?
8. Какие существуют базовые элементы (модули) в квиллинге?
9. Каковы основные этапы выполнения модуля?
10. Какие виды квиллинга вам известны? В чем их характерные особенности?
11. Для выполнения каких изделий используют технику «квиллинг»?

3.2. Оригами

Общая характеристика. История происхождения

Оригами – древнее искусство складывания фигурок из бумаги, которое зародилось в Китае после изобретения бумаги примерно во II веке до нашей эры. Однако именно в Японии оно получило наибольшее развитие и стало неотъемлемой частью культуры.

Основные этапы истории оригами [26]:

1. Древний Китай: После появления бумаги в I-II веках н.э., китайцы начали использовать её для различных целей, включая религиозные ритуалы. Бумажные фигурки использовались для украшения алтарей и символического представления различных духов.

2. Переход в Японию: В VI-VII веках буддизм и вместе с ним искусство работы с бумагой пришли в Японию через Корею. Здесь бумага стала символом чистоты и использовалась в религиозных церемониях, особенно в синтоизме (традиционной японской религии). Одним из первых известных примеров оригами является использование бумажных журавликов («цуру») в качестве жертвоприношения богам.

3. Средневековье: Оригами становилось все более популярным среди знати и самураев. Оно использовалось для создания украшений, подарков и даже в боевых искусствах, где учитывалось умение складывать бумагу быстро и точно.

4. Эпоха Эдо (1603–1868 гг.): В этот период оригами становится народным искусством. Появляются первые письменные руководства по складыванию фигурок, такие как книга «Семба-дзурори» (1797 год), в которой описаны несколько классических моделей, включая журавлика и лягушку.

5. Модернизация и распространение: В конце XIX века Япония открылась внешнему миру, и оригами начало распространяться по всему свету. В XX веке появились новые стили и техники, благодаря работе таких мастеров, как Акира Есидзава, который ввел систему условных обозначений для описания процесса складывания.

6. Современность: Сегодня оригами продолжает развиваться, и появляются новые направления, такие как модульное оригами, мокрое складывание и сложнейшие трехмерные модели. Это искусство вдохновляет художников, дизайнеров и ученых, а также используется в образовании и терапии.

Таким образом, история оригами охватывает более двух тысяч лет и отражает культурные и социальные изменения в разных странах.

Основной материал для оригами – бумага. Однако современные мастера используют различные виды бумаги: от традиционной японской бумаги «васи» до фольги и даже металла.

В классическом оригами используются только складки без разрезов и клея. Современные направления допускают использование ножниц и склеивания. Существуют модели от простых, подходящих для детей, до сложных, требующих высокого уровня мастерства.

Оригами стало популярным во всем мире благодаря своей доступности и универсальности. Также занятие оригами развивает мелкую моторику, концентрацию внимания и творческое мышление.

Существует множество школ и направлений, включая модульное оригами, мокрое складывание и другие.

Материалы и инструменты

Приступая к освоению искусства складывания фигурок из бумаги, нужно тщательно подготовиться. Для создания оригами вам могут понадобиться разные виды бумаги, ножницы, канцелярский нож, простой карандаш, прямая линейка и треугольник, фломастеры или маркеры, бусины, нитки, игла, клеящий карандаш или клей ПВА и др. Остановимся на ключевых принадлежностях подробнее.

Бумага может быть разной: газетной и упаковочной, плотной и тонкой, гладкой и шероховатой, цветной и серой. Одной из самых важных характеристик бумаги является ее плотность, которая позволяет складкам модели хорошо удерживать форму. Самый оптимальный вариант для изготовления оригами – офисная бумага плотностью 80 г/м². Остальные ее виды используются избирательно, с учетом особенностей создания конкретных изделий. Для изготовления простых плоских фигурок без большого нагромождения складок подойдет тонкая бумага из наборов для детского творчества. Бумага, близкая по плотности к нетолстому картону, не сможет обеспечить ровную линию сгиба и идеальное прилегание слоев в местах складки – она может топорщиться или давать некрасивый излом. Сырье для упаковки также не обладает достаточной плотностью и, кроме того, пластичностью.

В оригами большую роль играет цвет. Бумага может быть одно-, двусторонне окрашенной, белой (например, офисная) либо узорчатой. Во многих наборах для детского творчества есть листы, окрашенные с двух сторон в одинаковый цвет. Для определенных изделий оригами подходит только такая бумага, иначе при складывании будет видна нежелательная изнанка. Напротив, есть изделия, для которых важна двусторонняя окраска бумаги именно в разный цвет: конкретные

детали готовой фигурки должны выделяться, чтобы она сама стала выразительнее, ярче и ближе к реальной модели. В этом случае необходимо использовать специальные наборы для оригами, в которых лист бумаги имеет разную окраску с двух сторон. Для многих изделий актуальна не однотонная окраска, а пестрая и яркая – с узором. В таком случае вам пригодятся бумага для упаковки подарков, фантики, страницы глянцевых журналов. При этом нужно учитывать их плотность и пластичность.

Нож, ножницы, резак. При классическом изготовлении оригами ножницы не используются. Современные мастера иногда прибегают к ним, чтобы сделать надрезы или отверстия. Они могут пригодиться также для придания листу круглой, квадратной или многоугольной формы нужного размера. Идеальный срез дает канцелярский нож либо резак.

Линейкой, циркулем и транспортиром можно разметить бумагу для будущей модели, чтобы получить необходимый формат или угол складки.

Простой карандаш. Из простых карандашей лучший – автоматический, так как им можно оставить очень тонкий, еле заметный след при разметке.

Клей в классическом оригами не используется, так как обычно все элементы конструкции предусмотрительно скрепляются дополнительными элементами самой заготовки. Детали некоторых моделей модульного оригами можно соединить между собой только клеем. С этой целью лучше использовать клеящий карандаш, который содержит минимум влаги и не позволит бумаге деформироваться.

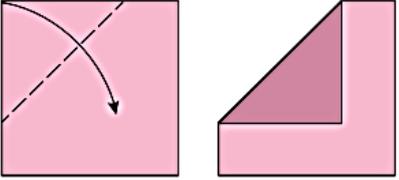
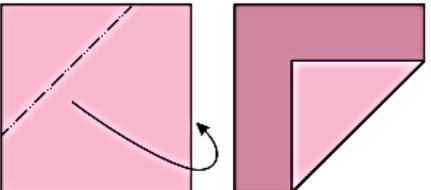
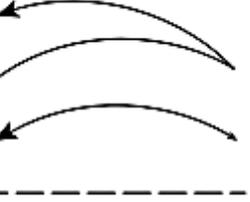
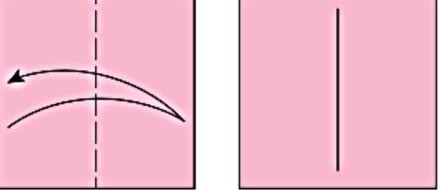
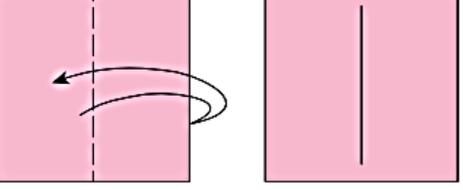
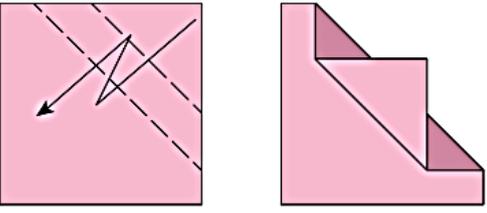
Дополнительные элементы (бусины, нитки, глазки, иглы и др.) позволяют украсить или усилить зрительный эффект от бумажного изделия. *Игла и нитки* понадобятся, чтобы соединить бусины или сделать петлю для подвешивания фигурки; разнообразные бусины станут прекрасным декором готового изделия, а пластиковые или резиновые глазки пригодятся для завершения образа фигурок животных.

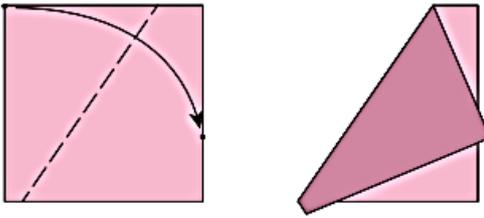
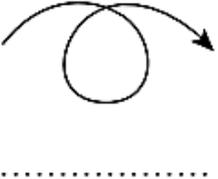
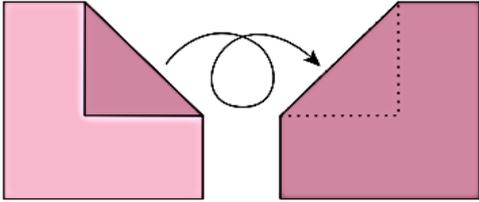
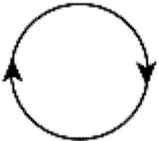
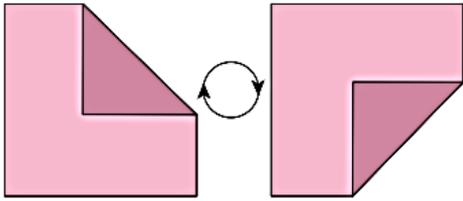
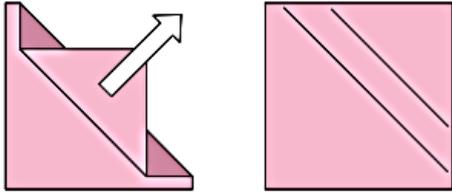
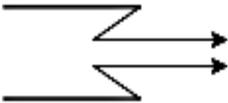
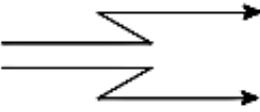
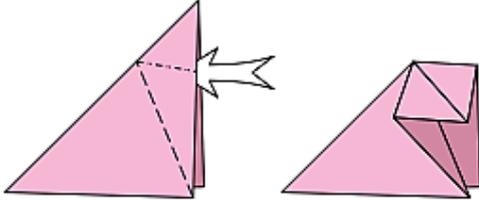
Технология выполнения

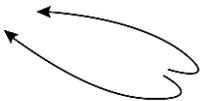
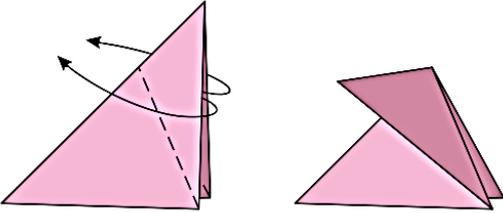
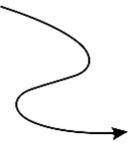
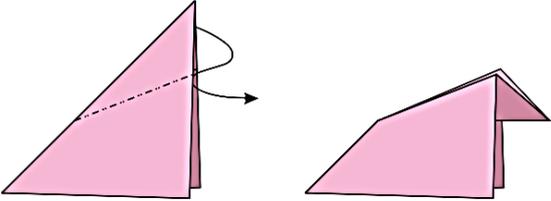
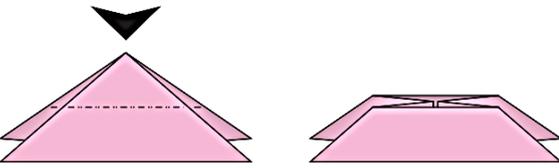
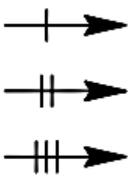
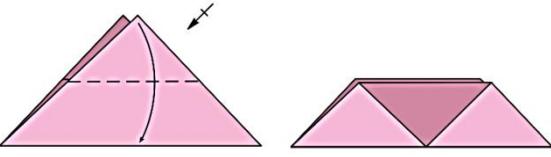
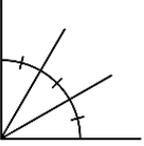
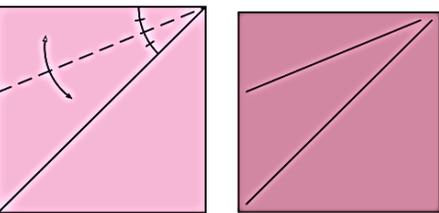
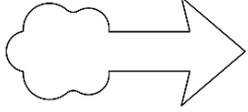
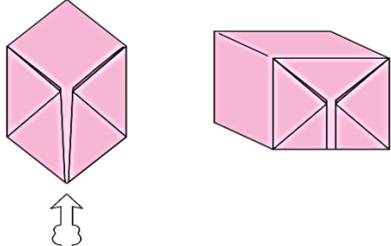
В оригами используются графические схемы и условные обозначения для того, чтобы любой ими овладевающий человек смог

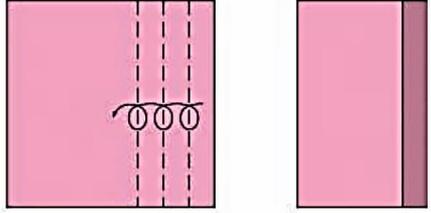
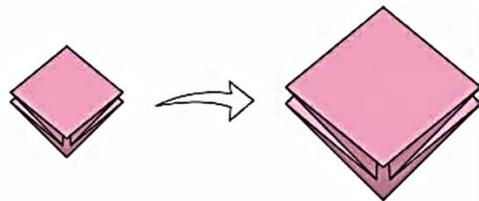
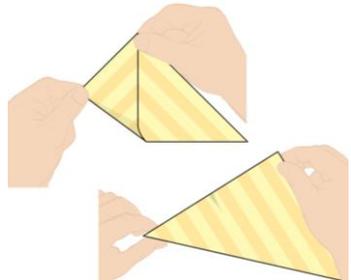
прочитать алгоритм создания оригами, которое изготавливает впервые. Условные обозначения для оригами создал японский мастер Акира Есидзава в середине XX века. Графические материалы закодированы международным универсальным языком условных обозначений. Рассмотрим часто используемые в оригами условные обозначения (табл.1) [27, с. 8–11].

Таблица 1.1 Условные обозначения. Складки

Действие	Графическое обозначение	Схема
Сгиб долиной, линия сгиба долиной		
Сгиб горой, линия сгиба горой		
Перегнуть долиной		
Перегнуть горой, существующая линия		
Складка-молния (комбинация сгибов долиной и горой)		

Совместить отмеченные точки		
Перевернуть фигуру, невидимая линия		
Повернуть фигуру в одной плоскости		
Тянуть, тащить		
Двойная складка-молния (внутри)		
Двойная складка-молния (наружу)		
Раскрыть		

Выгнуть наружу		
Вогнуть внутрь		
Вогнуть внутрь, утопить		
Повторить действие (один, два или три раза)		
Равные углы		
Надуть		

Завернуть		
Увеличение изображения		
Защип		

Кроме знания и правильного чтения условных обозначений графических схем, важно познакомиться с технологией складывания и освоить базовые формы. Они лежат в основе многих изделий оригами и позволяют сэкономить время при создании фигурок или становятся платформой для изобретения новых моделей [28].

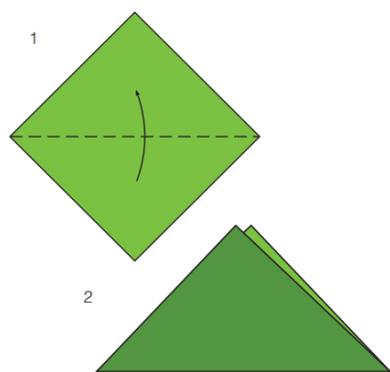

Рис. 3.36. Базовая форма «треугольник»

Базовая форма «треугольник» (рис. 3.36)

1. Разместите перед собой квадратный лист бумаги.

2. Совместите два противоположных угла (в данном случае это нижний левый и верхний правый) квадратного листа бумаги.

Разверните. Получилась диагональная линия сгиба.

3. Зафиксируйте полученную складку. Получилась базовая форма «треугольник».

Рассмотрим использование базовой формы «треугольник» при складывании оригами «тюльпан».

Оригами «тюльпан»

Цветок (рис. 3.37)

1. Сложите базовую форму «треугольник». Разместите фигуру перед собой так, чтобы ее прямой угол был направлен вперед, а противоположная ему сторона – на вас.

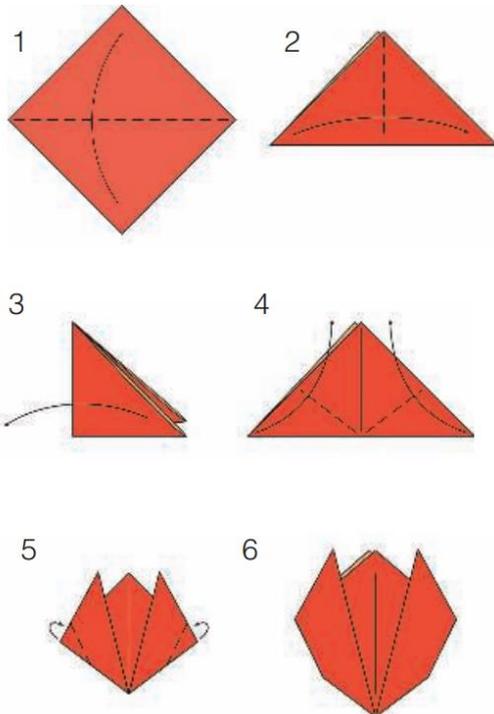

Рис. 3.37. Схема оригами «тюльпан»: цветок

2. Сложите «треугольник» пополам, совместив его правый угол с левым.

3. Раскройте полученную складку – получили центральную линию сгиба, выходящую из вершины прямого угла и делящую нижнюю сторону «треугольника» пополам.

4. Совместите правую сторону «треугольника» с центральной линией сгиба. Складку зафиксируйте. Совместите левую сторону «треугольника» с центральной линией сгиба. Складку зафиксируйте. Раскройте полученные складки.

5. Совместите правую сторону «треугольника» с нижней и проложите складку только до пересечения с уже существующей линией сгиба, полученной в ходе операций, описанных в пункте 4. Повторите те же действия для другой стороны заготовки. Раскройте полученные складки.

6. Правый угол «треугольника» загните вверх относительно нижней точки центральной линии заготовки. Совместите сначала с ее центральной линией нижнюю сторону правого угла, а затем на 5–7 мм отведите вправо и зафиксируйте полученную складку. Относительно левого угла выполните те же самые действия.

7. Руководствуясь намеченными линиями сгиба, сделайте складки горой, загнув лепестки в обратную сторону (на складках-лепестках есть линии сгиба, выходящие из вершин треугольников). Полученные

складки тщательно зафиксируйте и срежьте нижний уголок цветка (чтобы потом прикрепить его к стеблю).

Стебель (рис.3.38)

1. Квадратный лист бумаги зеленого цвета сложите по диагонали для получения базовой формы «треугольник». Разместите его на плоскости так, чтобы прямой угол был направлен на вас.

2. Правую сторону треугольника совместите с его верхней стороной относительно правого угла.

3. Левую сторону треугольника совместите с его верхней стороной относительно левого угла.

4. Раскройте складку, которая получилась в ходе действия, описанного в пункте 3.

5. Из правого угла «треугольника» создайте складку долиной, загнув его вертикально вверх и перпендикулярно верхней стороне заготовки относительно точки пересечения намеченной линии сгиба (полученной в п. 3) и правой стороны «треугольника».

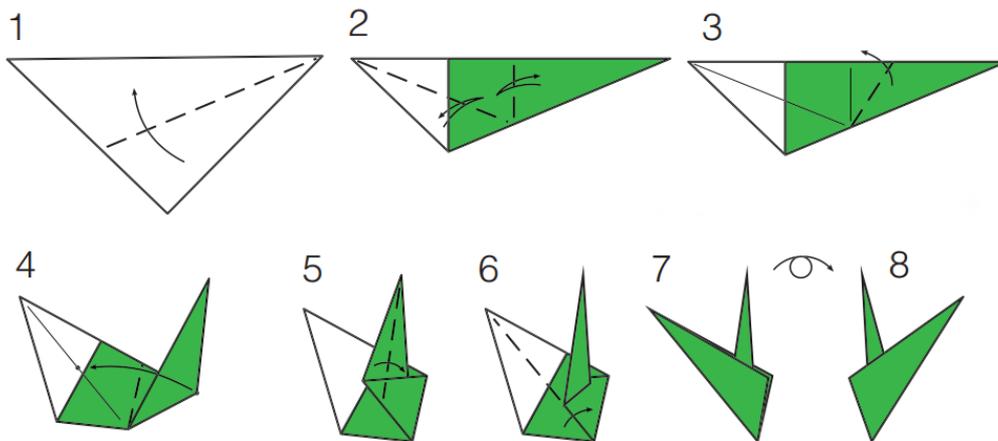

Рис. 3.38. Схема оригами «тюльпан»: стебель

6. Сделайте еще одну складку долиной относительно точки пересечения намеченной линии сгиба (полученной в п.3) и правой стороны «треугольника», расположив правую сторону треугольной складки (полученной в п.5) вдоль диагональной линии, определившей точку пересечения.

7. Созданную складку сложите пополам вдоль, совместив левую и правую стороны заготовки. Тщательно зафиксируйте результат.

8. Складку, находящуюся слева от предыдущей, сложите пополам по уже существующей линии сгиба.

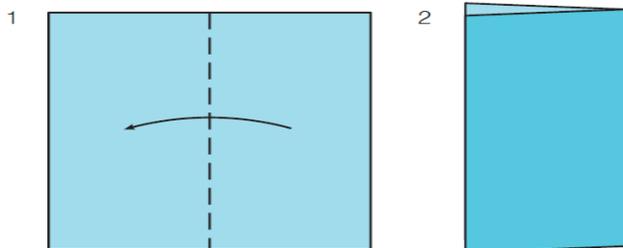

Рис. 3.39. Базовая форма «прямоугольник»

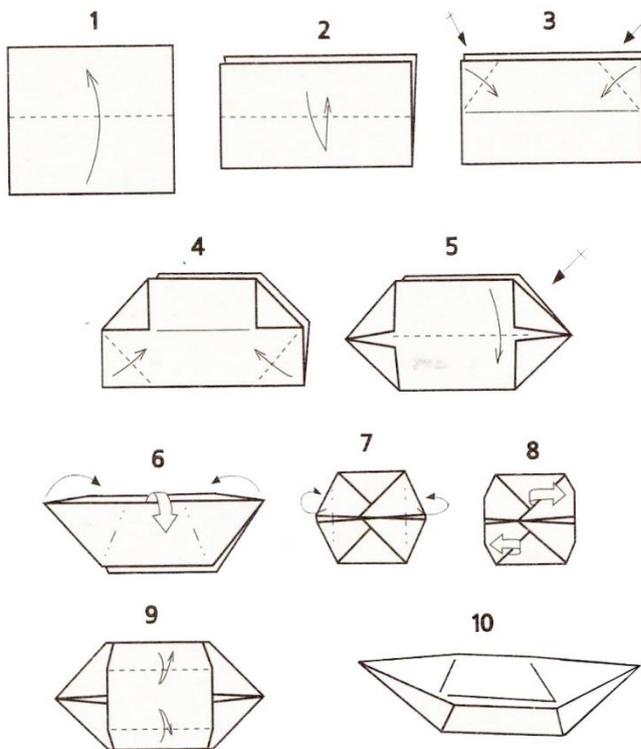

Рис. 3.40. Схема оригами «лодка»

заготовку пополам еще раз.

3. Загните уголки только верхнего слоя бумаги к намеченной линии. Повторите с другой стороны.

4. Сложите нижние уголки «долиной».

Вставьте внутрь цветка стебель, при необходимости смазав его клеем, и оцените результат: вы получили тюльпан.

Базовая форма «прямоугольник» (рис. 3.39)

1. Сложите пополам квадратный лист бумаги, совмещая его нижнюю сторону с верхней. Получилась половинчатая (или горизонтальная центральная) линия.

2. Зафиксируйте полученную складку. Базовая форма «прямоугольник» готова.

Рассмотрим использование базовой формы «прямоугольник» при складывании оригами «лодка» (рис. 3.40).

1. Сложите квадратный лист бумаги пополам.

2. Сложите базовую форму «прямоугольник». Наметьте линию, сложив

5. Верхний слой бумаги перегните пополам. Повторите с другой стороны.

6. Раскройте посередине, сделав две складки «гора».

7. Отверните «горой» два уголка.

8. Разверните заготовку.

9. Вид сверху. Наметьте более четкие линии дна.

10. «Лодка» готова.

Базовая форма «блин» (рис. 3.41)

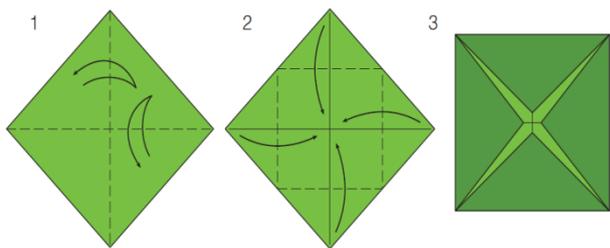

Рис. 3.41. Базовая форма «блин»

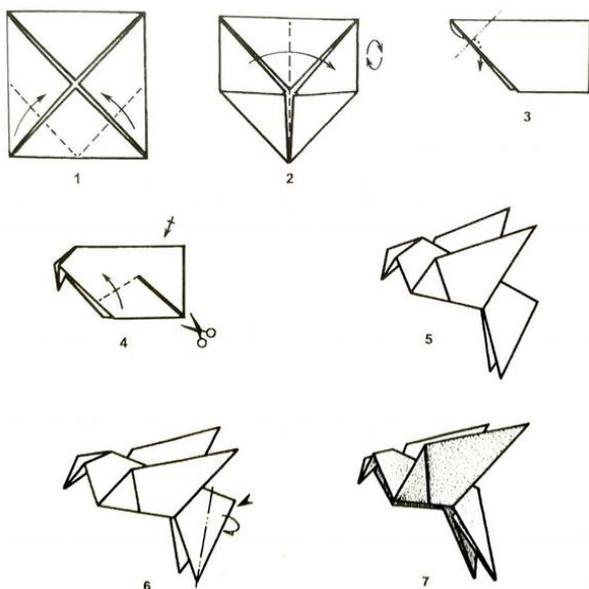

Рис. 3.42. Схема оригами «стриж»

Рассмотрим использование базовой формы «блин» при складывании оригами «стриж» (рис. 3.42).

1. Сложите базовую форму «блин», а затем сложите «долиной» два нижних уголка к центру.

2. Сложите заготовку пополам. Поверните.

3. Вогните внутрь левый уголок, сделав складку «гора».

1. Сложите квадратный лист бумаги по диагонали, совмещая нижний левый угол с верхним правым (см. рис. 3.36). Разверните. Сложите лист бумаги по диагонали еще раз, совмещая нижний правый угол с верхним левым. Разверните. Получились две пересекающиеся в центре квадрата диагональные линии сгиба, которые соединяют его противоположные углы.

2. Сделайте складку долиной, совместив верхний правый угол заготовки с центром пересечения ее диагональных линий сгиба. Повторите операцию трижды – каждый раз с новым углом.

3. Зафиксируйте складки – совмещая углы квадрата с его центром. Базовая форма «блин» готова.

4. Надрежьте по указанной линии. Отверните вверх один слой бумаги. Повторите с другой стороны.

5. Результат.

6. Сформируйте хвост «стрижа», вогнув «горой» правый уголок.

7. «Стриж» готов.

Базовая форма «водяная бомбочка» (рис.3.43)

1. Сложите квадратный лист бумаги по диагонали, совместив два противоположных угла. Разверните – получилась диагональная линия сгиба, соединяющая два противоположных угла квадрата. Совместите два других противоположных угла квадрата. Разверните – получилась еще одна диагональная линия сгиба, соединяющая два других противоположных угла квадрата. Переверните лист на обратную сторону.

2. Сложите лист бумаги пополам, соединя между собой нижнюю и верхнюю стороны квадрата. Разверните – на листе бумаги появилась половинчатая горизонтальная линия сгиба, проходящая через центр пересечения диагональных линий заготовки и разделяющая квадрат на два одинаковых прямоугольника.

3. Не поворачивая заготовку, сложите лист пополам, совмещая правую и левую стороны квадрата. Разверните – образовалась вертикальная линия сгиба, перпендикулярная существующей и проходящая через центр пересечения диагональных линий сгиба заготовки.

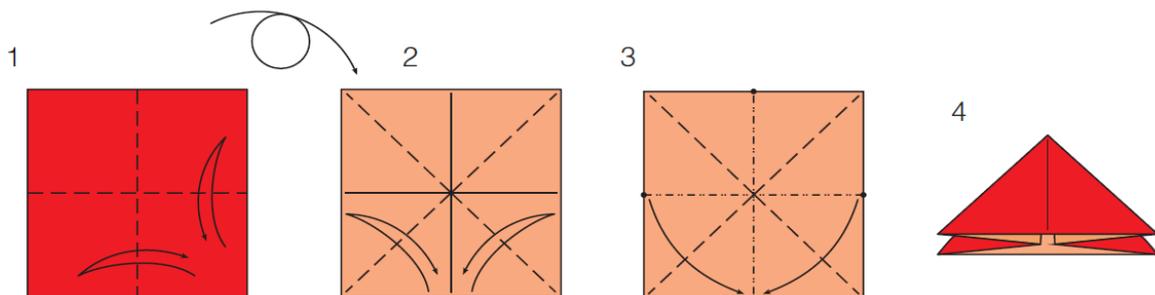

Рис. 3.43. Базовая форма «водяная бомбочка»

4. Не меняя положения заготовки, приподнимите ее. Большими и указательными пальцами слегка нажмите на половинчатые линии сгиба, сводя их к центру, – плоская квадратная заготовка превращается в объемную базовую форму. Зафиксируйте складки на плоскости. «Водяная бомбочка» готова.

Рассмотрим использование базовой формы «водяная бомбочка» при складывании оригами «ваза» (рис. 3.44).

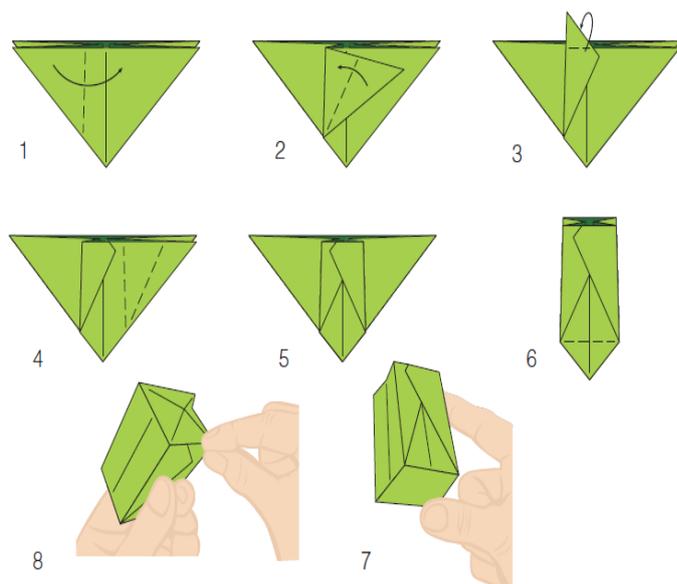

Рис. 3.44. Схема оригами «ваза»

1. Сложите базовую форму «водяная бомбочка». Разместите ее перед собой так, чтобы прямой угол треугольника был направлен на вас.

2. Верхний левый угол верхнего слоя заготовки загните вправо и, не доводя до правого угла на 2–3 см, опустите ниже горизонтальной стороны заготовки примерно на 1–1,5 см. Складку зафиксируйте.

3. Нижнюю сторону полученной треугольной складки совместите с левой стороной этой же складки относительно ее нижнего угла. Складку зафиксируйте. Загните внутрь «горой» торчащий конец складки.

4. Верхний правый угол верхнего слоя заготовки загните влево и, не доводя до левого угла на 2–3 см, опустите чуть ниже горизонтальной стороны заготовки примерно на 1–1,5 см.

5. Нижнюю сторону полученной треугольной складки совместите с правой стороной этой же складки относительно ее нижнего угла. Загните внутрь «горой» торчащий конец складки. Вы получили складки внахлест, углы которых зафиксированы внутри заготовки.

6. Переверните заготовку и повторите операции, описанные в пунктах 2–5. в результате проведенных операций получился пятиугольник с левым и правым нижними углами.

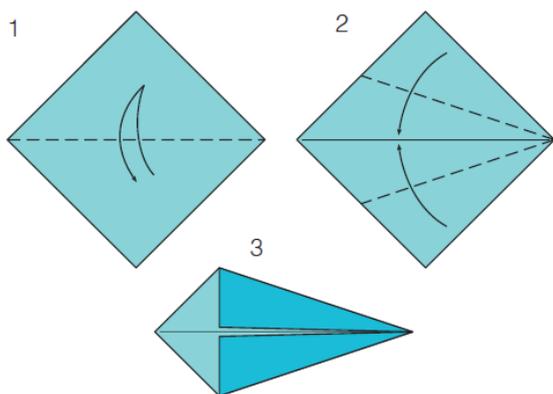

Рис. 3.45. Базовая форма «воздушный змей»

1. Сложите квадратный лист бумаги по диагонали, соединив между собой два его противоположных угла. Разверните – получилась диагональная линия сгиба долиной, соединяющая два противоположных угла квадрата.

2. Соедините нижнюю сторону квадрата с его диагональной линией сгиба, сделав складку долиной относительно нижнего левого угла заготовки. Поступите так же с левой стороной квадрата, совместив ее с его диагональной линией сгиба относительно нижнего левого угла модели.

3. Зафиксируйте складки на плоскости – результатом создания

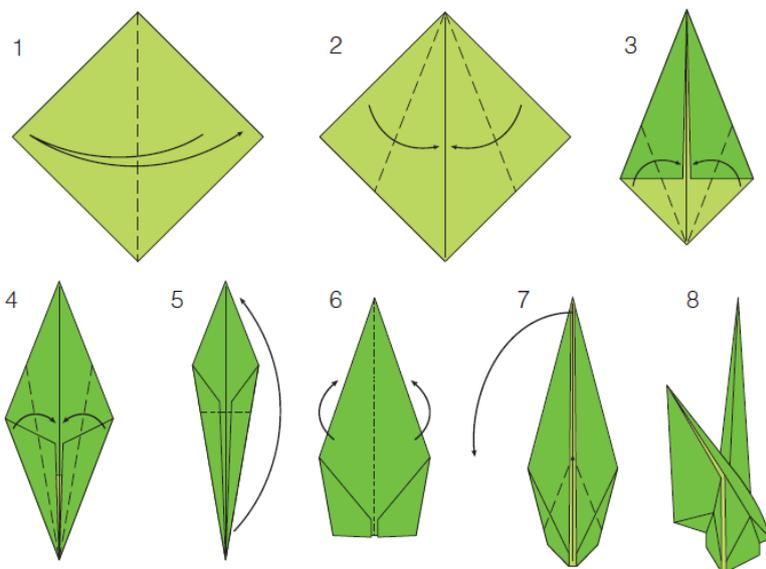

Рис. 3.46. Схема оригами «стебель с листочком»

двух складок долиной относительно диагональной линии сгиба квадрата стала базовая форма «воздушный змей».

Рассмотрим использование базовой формы «водяная бомбочка» при складывании оригами «стебель с листочком» (рис. 3.46).

1. Из квадратного листа зеленого цвета

сложите базовую форму «воздушный змей».

2. Правую верхнюю сторону фигуры совместите с центральной линией сгиба заготовки относительно ее верхнего угла. Складку зафиксируйте.

3. Левую верхнюю сторону фигуры совместите с центральной линией сгиба заготовки относительно ее верхнего угла. Складку зафиксируйте.

4. Правую нижнюю сторону заготовки совместите с центральной линией ее сгиба относительно нижнего угла. Складку зафиксируйте.

5. Левую нижнюю сторону заготовки совместите с центральной линией ее сгиба относительно нижнего угла. Складку зафиксируйте.

6. Совместите нижний и верхний углы заготовки, создав складку долиной.

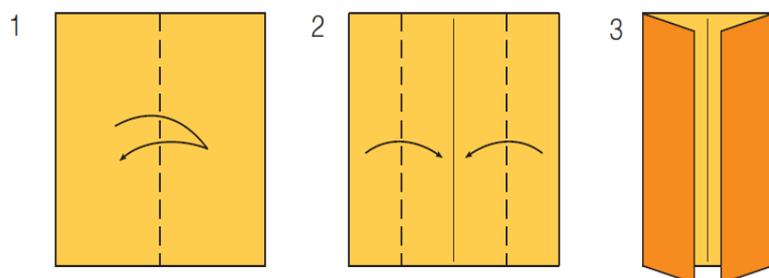
7. Приподнимите заготовку и сложите пополам долиной относительно ее центральной вертикальной линии сгиба.

8. Заметьте: внешняя складка – «листочек», а внутренняя – «стебель». Потяните «стебель» на себя так, чтобы его правая сторона поравнялась с правой стороной «листочка». В нижней части заготовки зафиксируйте новое положение складки.

Базовая форма «дверь» (рис. 3.47)

1. Сложите квадратный лист бумаги пополам, чтобы получилась базовая форма «прямоугольник». Раскройте складку – в центре квадрата находится линия сгиба, разделяющая квадрат на два равных прямоугольника.

2. Каждый из прямоугольников относительно центральной линии сгиба заготовки сложите пополам так, чтобы их правая и левая

стороны совместились в центре квадрата.

3. У вас получилась базовая форма «дверь».

Рассмотрим использование базовой формы «дверь» при складывании оригами

Рис. 3.47. Базовая форма «дверь»

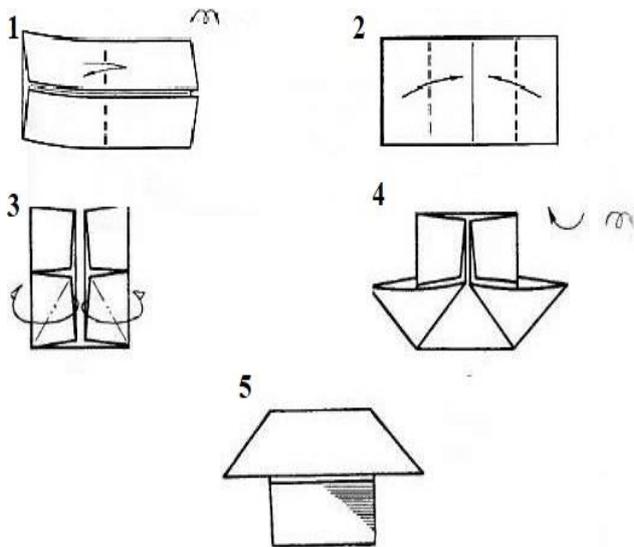

Рис. 3.48. Схема оригами «гриб»

«гриб» (рис. 3.48).

1. Сложите базовую форму «дверь». Наметьте центральную линию. Переверните.

2. Сложите боковые стороны к центру, выполнив две складки «долина».

3. Потяните за уголки верхний слой бумаги, раскройте, выполнив две складки «гора» и расплющите заготовку.

4. Поверните и

переверните элемент.

5. Оригами «гриб» готово.

Базовая форма «дом» (рис. 3.49)

1. Сложите квадратный лист бумаги пополам, чтобы получилась базовая фигура «прямоугольник». Раскройте полученную складку.

2. Сложите квадрат пополам, совместив его верхнюю сторону с нижней – получился «прямоугольник», который можно раскрыть снизу.

3. Совместите правую сторону «прямоугольника» с его вертикальной линией сгиба. Полученную складку зафиксируйте. Совместите левую сторону «прямоугольника» с его центральной линией и закрепите складку.

4. Раскройте складки, созданные по алгоритму, описанному в пункте 3. Вы получили две вертикальные линии сгиба, разделяющие

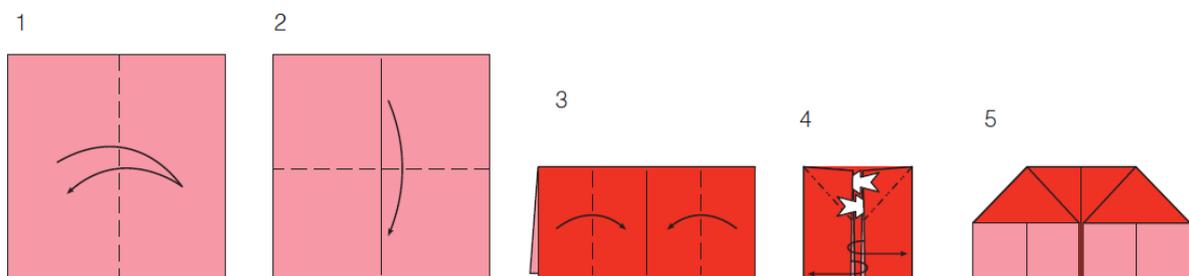

Рис. 3.49. Базовая форма «дом»

квадраты пополам, и «прямоугольник», который разделен вертикальными линиями сгибов на четыре равные части.

5. Сделайте клапан: разверните верхний слой бумаги нижнего правого угла «прямоугольника» относительно его вертикальной линии сгиба, придерживая нижний слой за угол. Вы получили развернутую складку с клапаном вверху. Совместите вертикальную линию сгиба клапана с центральной линией сгиба развернутой складки. Зафиксируйте клапан и развернутую складку. Подобным образом преобразуйте левый прямоугольник в раскрытую складку с треугольным клапаном.

Применение

Оригами предлагает огромное разнообразие моделей, от простых до невероятно сложных. Вот несколько категорий изделий оригами, которые помогут вам лучше представить ассортимент:

1. Животные (птицы, насекомые, млекопитающие, рептилии, рыбы).

2. Цветы и растения (лилии, тюльпаны, розы, лотосы, сакура, пальма, бонсай, листья разных форм и размеров).

3. Транспорт (самолеты, вертолеты, ракеты, корабли, лодки, автомобили).

4. Предметы быта и интерьера (стулья, столы, лампы, часы, рамки для фотографий).

5. Геометрические фигуры (кубы, пирамиды, тетраэдры, звезды, снежинки, шестиугольники, модули для сборки крупных конструкций).

6. Фигуры людей и мифологических существ (куклы, человечки, феи, драконы, единороги, боги и богини японской культуры).

7. Праздничные украшения (рождественские звезды, ангелы, кролики, китайские фонарики, гирлянды).

8. Игрушки и развлечения (попрыгунчики, прыгающие лягушки, бумажные самолеты, кораблики, волчки, вертушки).

9. Практичные изделия (коробочки, конверты, упаковки, подставки для карандашей, держатели для телефонов, закладки для книг).

Ассортимент оригами практически неограничен! Вы можете создавать как традиционные модели, так и экспериментировать с

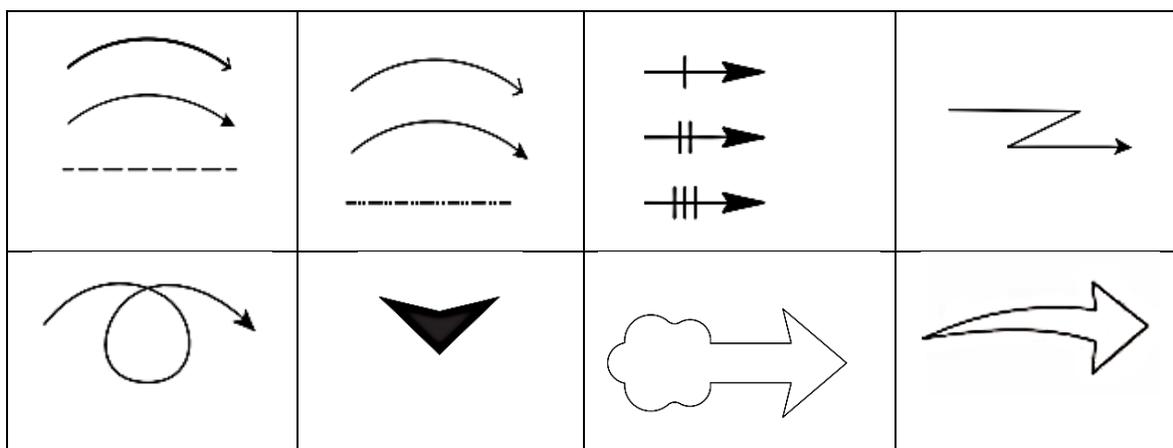
новыми формами и идеями. Примеры оригами представлены на рис. 3.50.

Рис. 3.50. Оригами

Контрольные вопросы

1. Как переводится слово «оригами»?
2. Что такое оригами как искусство?
3. В какой стране зародилось оригами?
4. Кто ввел условные обозначения оригами?
5. Какие материалы и инструменты применяются в оригами?
6. Какие базовые формы существуют в оригами?
7. Какие действия обозначают следующие графические изображения?

8. Каков ассортимент изделий оригами?

3.3. Скрапбукинг

Общая характеристика. История происхождения

В жизни каждого человека случается масса приятных моментов, которые хочется запомнить надолго, но к сожалению человеческая память избирательна и просто-напросто стирает какие-то мелочи, некогда доставлявшие радость и счастье. Но можно сохранить такие моменты с помощью новомодного увлечения во всем мире –

скрапбукинга, комбинирующего фото, записи и зарисовки в дневнике и др.

Рассмотрим историю возникновения данной техники художественной обработки бумажных материалов [29]. Скрапбукинг возник довольно давно. Сначала люди записывали в книжки и тетради все то, что их особенно интересовало, то, о чем они прочли или подумали, услышали от друзей и знакомых. В XVI в. в Англии были очень популярны тетради, в которые записывали понравившиеся стихотворения, кулинарные или медицинские рецепты, тексты молитв. Тетради для таких записей отличались от современного скрапбукинга, ведь в них содержалась самая разная информация, тогда как в скрапальбомах особое внимание уделяется определенному человеку или событию.

В начале XVIII в. среди девушек появилась мода на подарочные альбомы романтического содержания. В такие альбомы записывались лирические песни и стихи, составлялись композиции из засушенных цветов, лент и кружева, рисовались различные картинки. Кроме того, тогда многие люди вели дневники, которые изготавливали своими руками.

В начале XIX в. появилась первая книга о скрапбукинге, в которой были собраны интересные идеи оформления блокнотов и дневников. С развитием этого искусства огромной популярностью начинают пользоваться альбомы, которые можно было заполнить по своему вкусу и усмотрению, что вызвало производство материалов для скрапбукинга. В основном это были бумаги с узорами или тиснением, декоративные элементы, напечатанные на кусочках такой же красивой бумаги, которые предлагалось вырезать самостоятельно для составления собственной композиции. Также выпускались тематические альбомы и наборы декоративных элементов.

В 1837 г. в скрапбукинге произошла настоящая революция, так как появились фотографии. Теперь альбомы уже снабжали кармашками для фотокарточек, страницами для самостоятельного заполнения и раскрашивания.

Несмотря на распространение фотографии, интерес к скрапбукингу в первой половине XX в. упал, что было связано с мировым финансовым кризисом и массовым появлением готовых фотоальбомов, в которых практически не представлялось места для

самостоятельного оформления. Вплоть до 1980 г. скрапбукинг считался давно забытым увлечением.

Новая волна интереса поднялась благодаря семье Кристенсенс, проживающей в Америке, штат Юта. Они выставили свои семейные альбомы, оформленные в технике «скрапбукинг», на Всемирной Конференции Записей и произвели настоящий фурор. Успех был настолько масштабным, что семья Кристенсенс открыла первый магазин товаров для скрапбукинга.

В настоящее время материалы можно купить практически в любом городе, а с развитием интернет-торговли стало возможным найти любой вид бумаги или украшение для воплощения в реальность своих творческих замыслов.

Стили скрапбукинга

**Рис. 3.51. Скрапбукинг.
Американский стиль**

**Рис. 3.52. Скрапбукинг.
Винтаж**

Американский стиль (рис. 3.51)

считается классикой скрапбукинга, он хорош для начинающих. Основное отличие – чаще всего одна фотография на страницу, изобилие украшений, часто многослойных. Альбомы получаются красочными, яркими, нарядными, с различными узорами, но выдержанными в одной цветовой гамме. В них много памятных мелочей: этикетки, чеки, билеты с мероприятий, буклеты, марки. Позитивный и эмоциональный стиль подходит для оформления подростковых и детских альбомов.

Винтаж (рис. 3.52)

– работы, стилизованные под старину, обычно в бежево-кофейных тонах. В качестве декора выступают предметы, ассоциирующиеся с прошлым, преимущественно довоенными годами – старые записи или вырезки из газет, украшения, кружева, проржавевшие металлические пряжки. На всех элементах должны присутствовать следы использования – потертости, заломы, рваные края, подпалины.

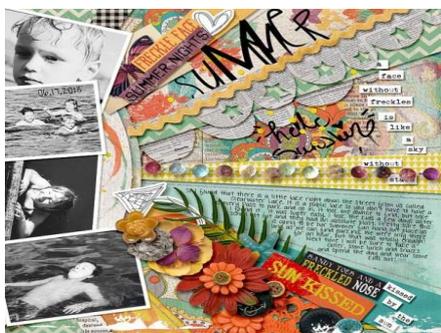
**Рис. 3.53. Скрапбукинг.
Эритаж**

**Рис. 3.54. Скрапбукинг.
Шебби-шик**

**Рис. 3.55. Скрапбукинг.
Европейский стиль**

**Рис. 3.56. Скрапбукинг.
Фристайл**

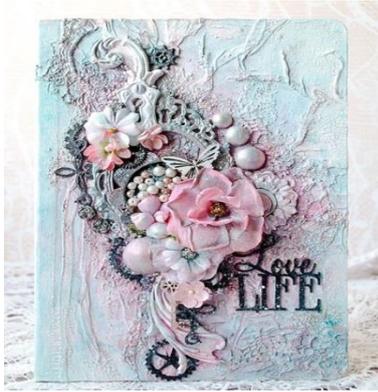
Наследие или эритаж (рис. 3.53) – близкий родственник винтажа, чаще всего используется для создания родовых книг и семейных альбомов. Отличается от предыдущего стиля обязательным наличием настоящих элементов и более продолжительным временным периодом, если винтаж ориентирован обычно на начало прошлого века, то работы в стиле эритажа могут захватывать более сотни лет. Цветовая гамма сдержанных тонов, подбирается, исходя из имеющихся фотографий.

Для *Шебби-шика* (рис. 3.54) характерны светлые пастельные тона, большое количество деталей – цветов, лент, жемчужин, гипсовых птичек или ангелочков, подвесок. Чаще всего используется для создания детских, девичьих или свадебных альбомов.

Европейский стиль (рис. 3.55), пожалуй, самый строгий в скрапбукинге. Минимум украшений и фонов, много фотографий, обрезанных по форме различных геометрических фигур и расположенных в виде коллажа.

Фристайл (рис. 3.56) – это креатив и самовыражение в чистом виде. Необычные решения, неожиданные сочетания техник и элементов, яркое оформление, эмоциональность – как в фотографиях, так и в декоре.

Микс-медиа (рис. 3.57) предполагает смешение минимум двух стилей, яркие цветовые сочетания, активное использование трафаретов, необычные фактуры и фоны из подручных материалов.

**Рис. 3.57. Скрапбукинг.
Микс-медиа**

**Рис. 3.58. Скрапбукинг.
Гранж**

Гранж (рис. 3.58) выдержан в темных, мрачных либо предельно контрастных тонах, используется в альбомах про путешествия, для рок-тематики. Вызывает преимущественно мрачные эмоции. В оформлении преобладают цитаты, газетные вырезки, штампинг. В качестве фонов выступают кирпичные или бетонные стены, облупившаяся краска, ржавчина, потеки.

Материалы и инструменты

Подробное описание всех возможных инструментов и материалов для скрапбукинга может занять целую книгу, поэтому остановимся на основных.

Бумага. Лучше всего использовать для работы специальную скрап-бумагу. В отличие от обычной она практически не содержит в себе лигнин и кислоты, а значит надолго сохранит свой цвет и фактуру. Скрап-бумага бывает различной плотности, размера и цвета. Кроме того, в магазинах для творчества есть

двусторонняя бумага и готовые наборы.

Плотность бумаги, как и размер, указана на упаковке и может быть в диапазоне от 120 до 260 г/м² – чем больше плотность, тем толще бумага. Плотная бумага (от 190 мг/м²) обычно используется в качестве основы страницы, а более тонкая – для декорирования.

Клей. Момент-кристалл – универсальный вариант, недорогой, подойдет для склеивания бумаги любой плотности и монтажа декоративных элементов. Он прозрачен, а излишки можно легко удалить, не испортив изделие. Минусы – резкий запах и агрессивность к некоторым пластмассам. Клей «Ротрон» и «Скрапмама» – специальные разработки для скрапбукинга, также универсальны в работе, как и момент-кристалл, практически без запаха, но в несколько раз дороже. Клеящий карандаш подходит только для бумаги и не выдерживает испытания временем, его можно использовать для временной фиксации бумаги перед прошивкой. ПВА годится только для скрепления толстых листов бумаги, тонкие под

воздействием жидкого клея могут деформироваться. Клеевой термопистолет – отличный вариант для монтажа крупных декоративных элементов. Мелкие детали быстро остывают, вследствие чего плохо фиксируются, на приклеивание бумаги он также не рассчитан.

Двусторонний скотч можно применять для временного закрепления бумаги и декоративных элементов.

Нож для бумаги. Лучше всего использовать два ножа: строительный (не канцелярский, он слишком хлипкий) и макетный нож с маленьким лезвием, предназначенный для вырезания мелких и ажурных элементов.

Резак для бумаги. Не самый дешевый инструмент, предназначен для отрезания одновременно нескольких листов бумаги в один размер. Начинаящий скрапбукер может обойтись без него, пользуясь наборами бумаги нужного размера.

Кроподайл. Это инструмент для создания круглого отверстия в бумаге или ткани для последующей установки люверса. Существуют канцелярские кроподайлы и специализированные, основные различия между которыми в точности полученного отверстия и, в стоимости приспособления.

Дыроколы. Предназначены для формирования прорезей в бумаге – круглых, фигурных и бордюрных (по краю листа), в зависимости от типа дырокола. Существуют также машинки для вырубки и тиснения – кроме вырубки отверстий они используются для создания тисненого рисунка на бумаге, но они дороги и предназначены для профессиональной работы.

Лаки, краски. Акрил – самый универсальный вариант, используется для создания обложек, фонов страниц, имитаций некоторых текстур, раскрашивания объемных элементов из глины, пластика или гипса. Краска водорастворима, непрозрачна – в случае ошибки в выборе цвета можно подождать высыхания и положить новый слой нужного оттенка. Акварель добавляет в работы эффект воздушности, с ее помощью можно создавать фоновые странички в нежных тонах и раскрашивать оттиски штампов. При использовании акварели нужно помнить, что избыток воды может деформировать страницы. Популярны также краски-спреи – их наносят из пульверизатора, без кисточек или других инструментов, часто

используя с трафаретами. Глиттеры и перламутровые пудры можно добавлять в акрил и акварель для создания блеска, сияния и эффекта металлических поверхностей.

Декоративные элементы. Скрапбукинг дает полный простор самовыражению – материалы для декора ограничены лишь рамками фантазии художника. В работах используют любые печатные изделия и их фрагменты, ленты, цветы и листья, пуговицы, ткани, кружева, бусины, булавки, шнуры, люверсы, стразы, подвески, браслеты, бумажный скотч, наклейки, бирки, объемные вырезы из картона, бумаги и дерева, гипсовые элементы, фурнитуру для игрушек, детали часов.

Технология выполнения

Скрапбукинг – это увлекательное хобби, которое позволяет создавать уникальные альбомы, открытки и другие изделия, сохраняя воспоминания и эмоции. Вот основные этапы работы в этой технике [30, с. 81–84]:

1. Идея и планирование

– Определение темы: выберите тему вашего проекта (например, свадьба, путешествие, детский альбом).

– Сбор материалов: соберите фотографии, вырезки, ленты, наклейки и другие декоративные элементы, которые будут использоваться.

– Планировка страниц: решите, как будет выглядеть каждая страница, какие элементы вы хотите разместить и где.

2. Подготовка основы

– Выбор основы: используйте плотную бумагу или картон для создания основы страницы.

– Фон: нанесите фоновый рисунок или цветовую основу с помощью красок, чернил или бумаги.

3. Размещение фотографий

– Расположение: определите место для каждой фотографии на странице.

– Оформление: добавьте рамки или уголки для фотографий, чтобы выделить их.

4. Добавление декоративных элементов

– Наклейки и стикеры: используйте готовые наклейки или создавайте собственные.

– Ленты и шнуры: добавляйте объем и текстуру с помощью лент и шнурков.

– Бумажные элементы: вырезанные фигуры, цветы, листья и другие бумажные украшения и т.д.

5. Текст и надписи

– Заголовки и подписи: добавьте заголовки и подписи к фотографиям, используя ручки, маркеры или штампы.

– Журналинг: запишите ваши мысли, воспоминания или важные даты.

6. Завершающие штрихи

– Дополнительное декорирование: добавьте бусины, пуговицы, блестки или другие мелкие детали.

– Проверка композиции: убедитесь, что все элементы гармонично сочетаются друг с другом.

7. Сборка альбома

– Скрепление страниц: соедините страницы вместе с помощью колец, пружинок или клея.

– Обложка: создайте обложку для альбома, используя декоративные материалы и элементы.

Пример выполнения открытки в технике «скрапбукинг» приведен на рисунке 3.59.

Рис. 3.59. Выполнение открытки в технике «скрапбукинг»

Применение

Ассортимент готовых изделий в скрапбукинге включает в себя широкий спектр продуктов (рис. 3.60), которые могут быть

использованы как самостоятельные подарки или дополнения к основным работам.

Рис. 3.60. Изделия в технике «Скрапбукинг»

1. *Открытки* (поздравительные для различных праздников, свадебные приглашения, благодарности, поздравления молодоженам, мини-открытки для записок или украшений).

2. *Альбомы* (семейные альбомы с местами для фотографий и записей, детские альбомы для первых лет жизни ребенка, школьных достижений, путевые альбомы для путешествий и памятных событий).

3. *Блокноты и ежедневники* (планировщики с красивыми обложками и декоративными

страницами, записные книжки, арт-журналы для творческих заметок и эскизов).

4. *Упаковка* (коробки и шкатулки для хранения мелочей, сувениров, подарков, конверты и пакетики для открыток, карточек).

5. *Украшения* (закладки, магниты: с фотографиями, надписями, изображениями, брелоки).

6. *Панно и картины* (декоративные коллажи из бумаги, тканей, фотографий, картины).

7. *Сувениры* (настенные часы, фото-кубики, ключи-подвески).

Контрольные вопросы

1. В какой стране зародился скрапбукинг?
2. Что было его прародителем?
3. Какие стили скрапбукинга существуют? В чем их характерные признаки?
4. Какие материалы и инструменты применяются в скрапбукинге?
5. Каковы основные этапы работы в технике «скрапбукинг»?
6. Какие изделия можно изготовить в данной технике?

3.4. Декупаж

Общая характеристика. История происхождения

Декупаж представляет собой, декорирование различных поверхностей при помощи вырезанных из бумаги мотивов, путем их приклеивания к поверхности и покрытие сверху защитным слоем лака. Эта техника имеет богатую историю, уходящую корнями в глубокое прошлое [31, с. 6–7].

Первые изделия, украшенные вырезанными бумажными картинками, появились в Германии в конце XV века. Из крестовых походов рыцари привозили богатую добычу, в т.ч. мебель, украшенную интарсией. Подобные предметы были редкостью в то время за счет своей дороговезны, однако умелые мастера вскоре научились их подделывать. Мебель местного производства оклеивалась рисунками из бумаги, раскрашивалась и покрывалась слоями лака. Венецианские умельцы развили эту идею. Их работы до сих пор хранятся в крупных музеях и стоят баснословных денег, хотя в те времена считались искусством бедных.

Декупаж был увлечением различных слоев населения: от ремесленников до королей. При дворе Людовика XVI декупаж украшал все, от шкатулок до шляпных болванок, настолько его жене Марие-Антуанетте он нравился.

В Британской империи декупаж считали имитацией восточной лаковой миниатюры.

Сегодня декупаж остается востребованной техникой, используемой как профессиональными дизайнерами, так и любителями. Современные материалы и инструменты позволяют создавать уникальные произведения искусства, сочетая традиционные методы с новыми технологиями.

Рис. 3.61. Декупаж. Прованс

В декоративно-прикладном искусстве также можно выделить массу разнообразных стилей декупажа. Среди них наибольшей популярностью пользуются:

Прованс (рис. 3.61), для которого характерно господство холодной цветовой гаммы, обилие изображений

**Рис. 3.62. Декупаж.
Викторианский стиль**

**Рис. 3.63. Декупаж.
Милитари**

**Рис. 3.64. Декупаж.
Этностиль**

полевых трав и деревенских мотивов, а также простота форм. Изделия, декорированные в элегантном стиле «прованс», напоминают драгоценные вещи в лавке антиквара (расчески, зеркала, шкатулки). Отличительная черта прованса – пастельные тона и небольшой эффект состаривания.

Викторианский стиль (рис. 3.62), в котором, напротив, преобладают теплые приглушенные тона, а также прямые четкие линии, строгие аристократические узоры и вытянутые плоскости. Преимущество отдается сюжетам с розами, животными, дубовыми листьями, натюрмортам, а также сценам с охотой. Интерьер, наполненный предметами в викторианском стиле, указывает на солидность, аристократичность и тонкое чувство вкуса.

Милитари (рис. 3.63), в котором отчетливо различима армейская колористика и обилие контрастных красок, присутствуют элементы brutality и агрессии. Это стиль, вдохновленный военной тематикой, с использованием камуфляжных принтов, металлических деталей и грубой отделки.

Этностиль (рис. 3.64), к которому относятся предметы искусства, созданные на основе идей из народного творчества, с

характерными национальными чертами, присущими определенному народу: культурные традиции, уклад жизни. Самыми распространенными разновидностями этнического стиля являются: японский, индийский и африканский.

**Рис. 3.65. Декупаж.
Шебби-шик**

цветочек, сюжеты с розами, ангелами, дворцами и птицами. Вещи в стиле «шебби-шик» помогают создать уютную обстановку.

**Рис. 3.66. Декупаж.
Симпл-сити**

Шебби-шик (рис. 3.65), который по своей сути является искусной имитацией роскоши прошедших эпох в противовес современным тенденциям в искусстве. В переводе с английского «шебби» означает «потрёпанный, потертый или поношенный». Для шебби-шика характерны: нежные тона и слегка размытые рисунки, использование орнаментов в крупный и мелкий

Симпл-сити (рис. 3.66), в котором для декорирования используют самые простые материалы (обычные вырезки из журналов и газет с характерными рваными краями), а работы художников отличаются простотой композиции и нарочито показательной небрежностью исполнения. Грубо говоря – декор из подручных материалов, которые всегда можно найти в доме.

Материалы и инструменты

Для выполнения декупажа понадобятся различные материалы и инструменты. Вот основные из них:

Основа. В качестве нее можно использовать: дерево (шкатулки, доски, рамы), картон (коробки, открытки), стекло (бутылки, вазы), металл (банки, подносы), пластик (пластиковые контейнеры).

Изображения. В декупаже применяют специальные салфетки и бумагу для декупажа, картинки из журналов, открыток, фотографии.

Клей. Наклеивание изображений осуществляют специальным клеем для декупажа, ПВА, лаком-спреем (для фиксации изображений).

Грунтовка. Используют акриловую грунтовку, шпаклевку (для выравнивания поверхности)

Лаки. Для закрепления изображения на поверхности применяют матовый лак, глянцевый лак. Кракелюрный лак создает эффект трещин.

Краски и палитра. В декупаже используют акриловые краски для покрытия основы и создания эффектов, патинирующие краски для старения.

Дополнительные материалы: паста для моделирования (для создания объема), блестки, стразы, бусины (для украшения), тканевые ленты, кружево (для декорирования).

Ножницы, канцелярский нож используют для точного вырезания изображений.

Шпатели и мастихины применяют для нанесения пасты и шпаклевки.

Кисти. Широкие плоские кисти нужны для нанесения клея и лака, тонкие круглые кисти – для детализации.

Шлифовальные инструменты. Для подготовки поверхности применяют наждачную бумагу.

Пинцет пригодится для работы с мелкими деталями.

Малярный скотч защищает поверхности от краски и лака.

Технология выполнения

Декупаж – общее название техники декорирования, которую можно разделить на следующие виды [32, с. 16–74]:

Прямой или классический. В этом случае декор приклеивается на заранее подготовленную поверхность с лицевой стороны предмета, а затем покрывается лаком. Такой способ является наиболее простым в исполнении и самым древним из известных.

Этапы выполнения прямого декупажа:

1. Подготовка поверхности. Блюда обрабатывают спиртом и просушивают. Обезжиривание делают тщательно, чтобы в дальнейшем между рисунком и поверхностью не скапливался воздух.

2. Покрытие поверхности грунтовкой. Грунт наносят в два слоя, хорошо просушивая каждый. Вторым слоем можно нанести губкой промакивающими движениями, это придаст поверхности интересную текстуру.

3. Вырезание узора из салфетки. Важно аккуратно вырвать рисунок по контуру, не пользуясь ножницами, иначе ровные края будут выделяться на поверхности предмета.

4. Составление композиции из элементов орнамента. Их накладывают на рабочую поверхность, чтобы определить, какая картинка должна получиться в результате.

5. Покрытие поверхности клеем. Каждый фрагмент рисунка должен оставаться на своем месте. Если используется ПВА, то его предварительно разбавляют 1:1 с водой.

6. Разглаживание узора. С помощью кисти убирают все образовавшиеся вздутя. Рисунок должен лечь максимально ровно.

7. Ожидание высыхания клея.

8. Нанесение кракелюра. Чтобы придать предмету старинный вид, кракелюр наносят местами: сначала в одном направлении, а когда он подсохнет – в другом, таким образом, чтобы слои не накладывались друг на друга.

9. Втирание масляной краски. После высыхания кракелюра масляную краску тщательно втирают в получившиеся трещины, затем убирают излишки губкой или ватным диском.

10. Ожидание высыхания. Обычно этот процесс занимает сутки.

11. Покрытие готовой композиции лаком. Для этого используют два и более слоев лака.

Обратный. Его используют только для декорирования прозрачных предметов (обычно из стекла). Декор наклеивают с обратной стороны тарелки или другой стеклянной посуды. При использовании этой техники композиция находится за стеклом, а лицевая поверхность предмета остается необработанной.

Этапы выполнения обратного декупажа:

1. Обезжирить поверхность. Это можно сделать с помощью ватного диска и спирта (спиртосодержащей жидкости).

2. Вырезать нужную часть салфетки, отделить ее от слоев бумаги и уложить по середине тарелки на обратную сторону рисунком вниз.

3. Приклеить салфетку клеем ПВА. Начинать нужно с центра салфетки и распределять клей в разные стороны. Стараться подтягивать салфетку, чтобы не получились складки. Если клей ПВА слишком густой, его можно разбавить водой.

4. Просушить. Можно воспользоваться феном или дать время для просушки.

5. Покрыть салфетку белой акриловой краской. Дать просохнуть или снова воспользоваться феном.

6. Покрыть края тарелки лаком кракелюр. Важно соблюдать правило одного касания: кисть с лаком ложится на тарелку один раз, производя мазок, следующий мазок должен быть точно рядом с предыдущим.

7. Просушить. И лак кракелюр, и белую акриловую краску. Еще одно правило: не пересушивать.

8. На подсушенный лак кракелюр нанести кистью акриловую коричневую краску (цвет может быть любой, это зависит от дизайна салфетки). Работать кистью в одно касание. При нанесении краски и ее высыхании будут проявляться трещинки.

9. Губкой вбить золотую акриловую краску на всю поверхность тарелки. Таких слоев должно быть 2. Высушить поверхность.

10. Покрыть защитным акриловым лаком. Просушить.

11. Декорировать лицевую часть тарелки. Прорисовать некоторые детали рисунка акриловыми контурами, чтобы придать яркость рисунку. Высушить декорированную поверхность.

Объемный или 3D. В этой технике художник сначала создает детали рельефного декора с помощью моделирующей пасты, шпаклевки или других пластичных материалов. Затем мастер наклеивает объемные элементы на поверхность декорируемого предмета и покрывает их лаком.

Этапы выполнения обратного декупажа:

1. Подготовка поверхности. Убедитесь, что поверхность чистая и сухая. Если она окрашена, проверьте, чтобы краска была хорошо закреплена. Если поверхность неровная или шероховатая, отшлифуйте ее наждачной бумагой. Нанесите грунтовку для лучшего сцепления материалов. Дайте ей высохнуть.

2. Выбор мотива и подготовка изображений. Определитесь с рисунком, который хотите использовать. Это может быть салфетка, картон, ткань или специальная бумага для декупажа. Отделите верхний слой салфетки (если используете ее). Картинки вырежьте аккуратно ножницами или канцелярским ножом.

3. Создание объема. Для создания объема используют различные материалы: пасту для моделирования, которую наносят

шпателем, создавая рельефные узоры; объемные детали из силиконовых форм, слои вырезанных частей ткани или картона.

4. Приклеивание элементов. Используйте специальный клей для декупажа или ПВА, разведенный водой (в пропорции 1:1). Клей наносится на основу и обратную сторону изображения. Аккуратно приложите изображение к поверхности и разгладьте его пальцами или мягкой кистью, удаляя пузырьки воздуха.

5. Дополнительное декорирование. После того, как основной рисунок приклеен, можно добавить дополнительные элементы: кракелюр для эффекта старинной потрескавшейся краски, тени и оттенки с помощью акриловых красок, наклеить блестки, стразы, бусины.

6. Закрепление результата. Покройте изделие несколькими слоями лака.

7. Завершающие штрихи. На этом этапе можно добавить мелкие детали, такие как надписи, точечные акценты или дополнительные декоративные элементы.

Художественный. Во время работы художник использует для украшения предмета не только наклеенные вырезанные композиции, но и дополнительно разрисовывает его поверхность красками. Таким образом, мастер объединяет фон и наклеенную картинку в единое художественное произведение.

Декопатч. В этом случае предмет декорируют множеством небольших кусочков разноцветной бумаги, которую рвут руками или режут ножницами, а потом плотно наклеивают на поверхность. В результате получается цельный фон с эффектом лоскутного одеяла, имитирующий фактуру различных материалов (ткани, меха, камня).

Применение

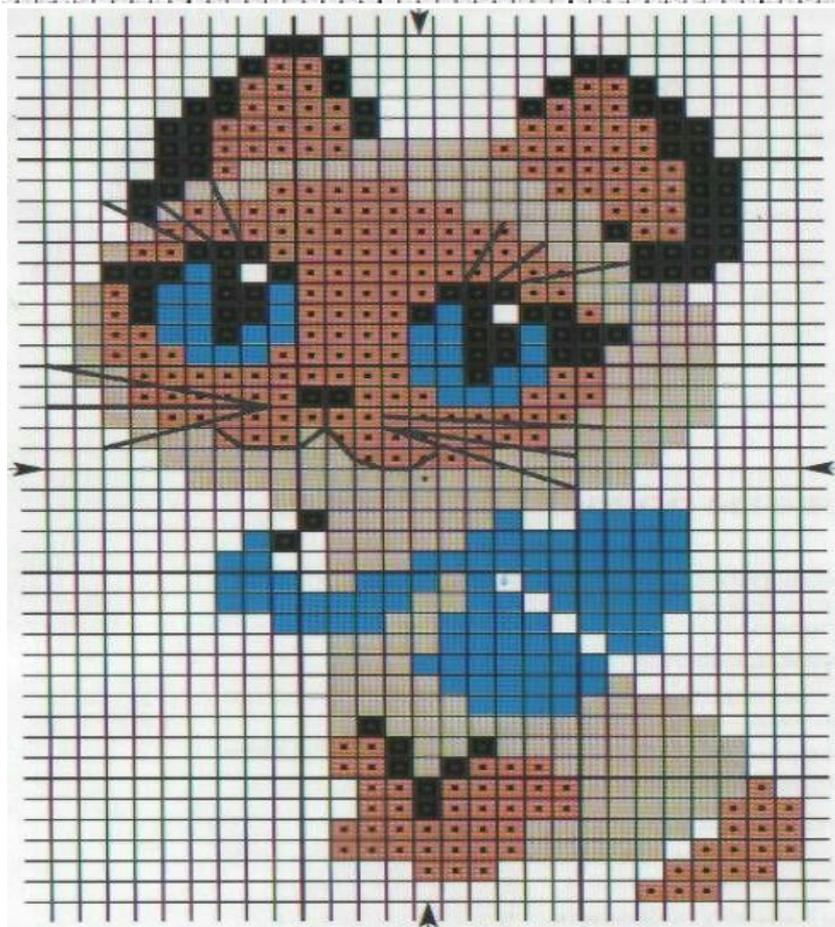
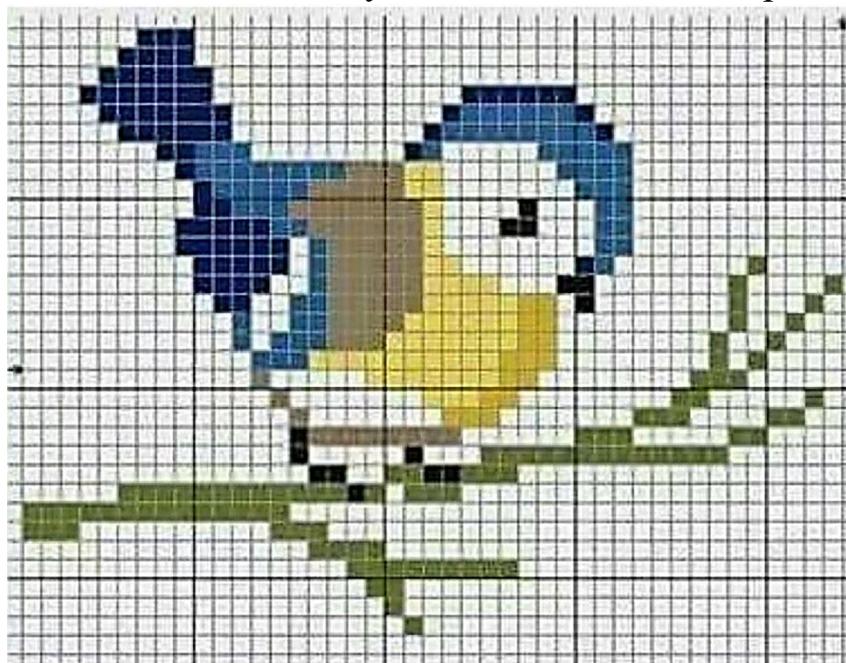
Сфера применения декупажа охватывает всевозможные предметы интерьера: столы и стулья, кресла и комоды, тумбы и кровати, шкафы и шкапулки, подносы и тарелки, бутылки и рамы картин, обложки альбомов и цветочные вазоны, шторы и хлебницы, разделочные доски и часы, чайные сервизы и зеркала и др. Примеры изделий в технике «Декупаж» показаны на рис. 3.61–3.66.

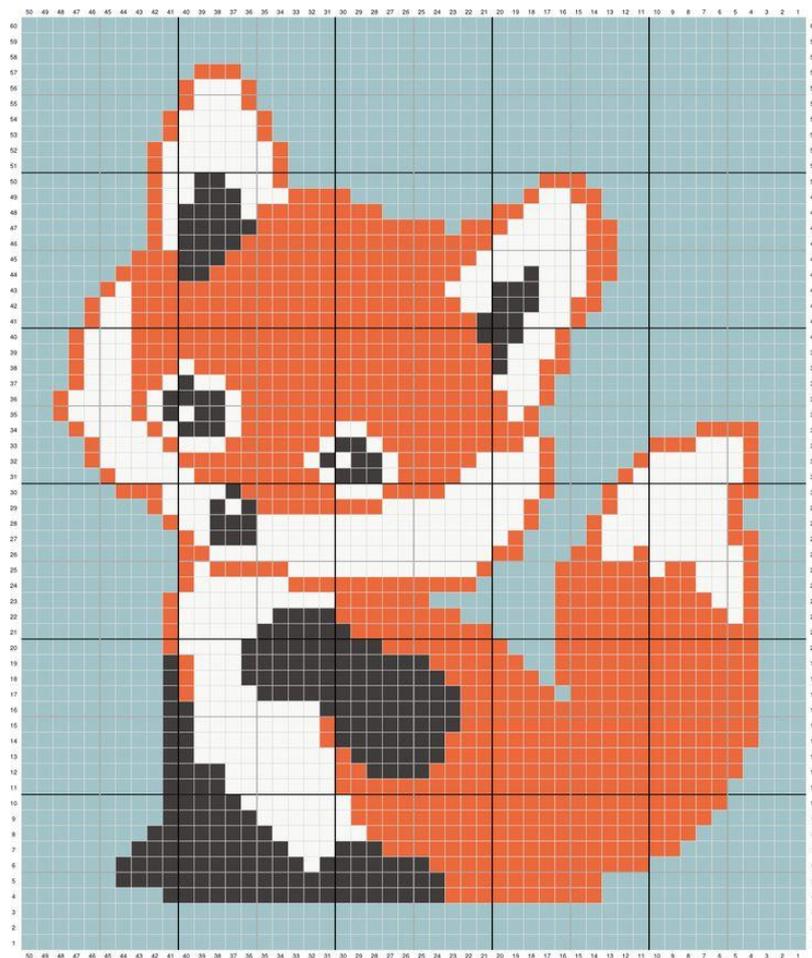
Контрольные вопросы

1. В какой стране зародился декупаж?
2. Что было его прародителем?
3. Какие стили декупажа существуют? В чем их характерные признаки?
4. Какие материалы и инструменты применяются в декупаже?
5. Какие виды декупажа существуют? Какова их технология?
6. Какие изделия можно изготовить в данной технике?

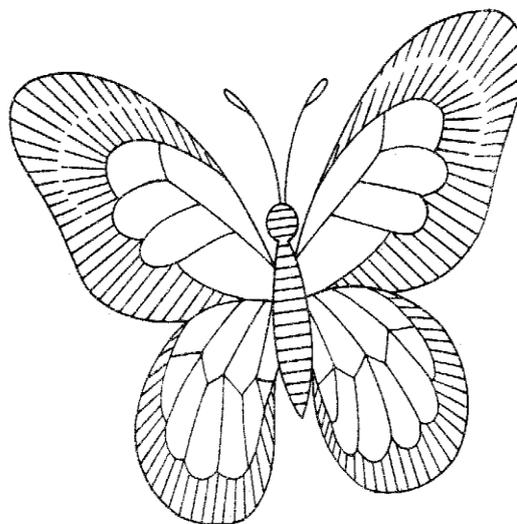
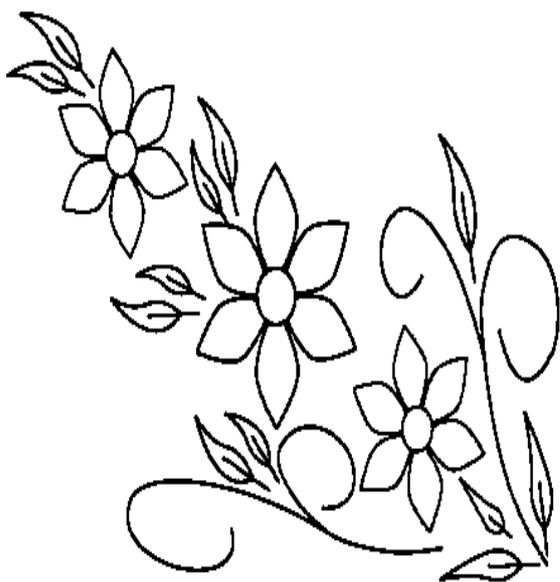
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Используя предложенные схемы или найденные самостоятельно, выполнить вышивку в технике «счетный крест».

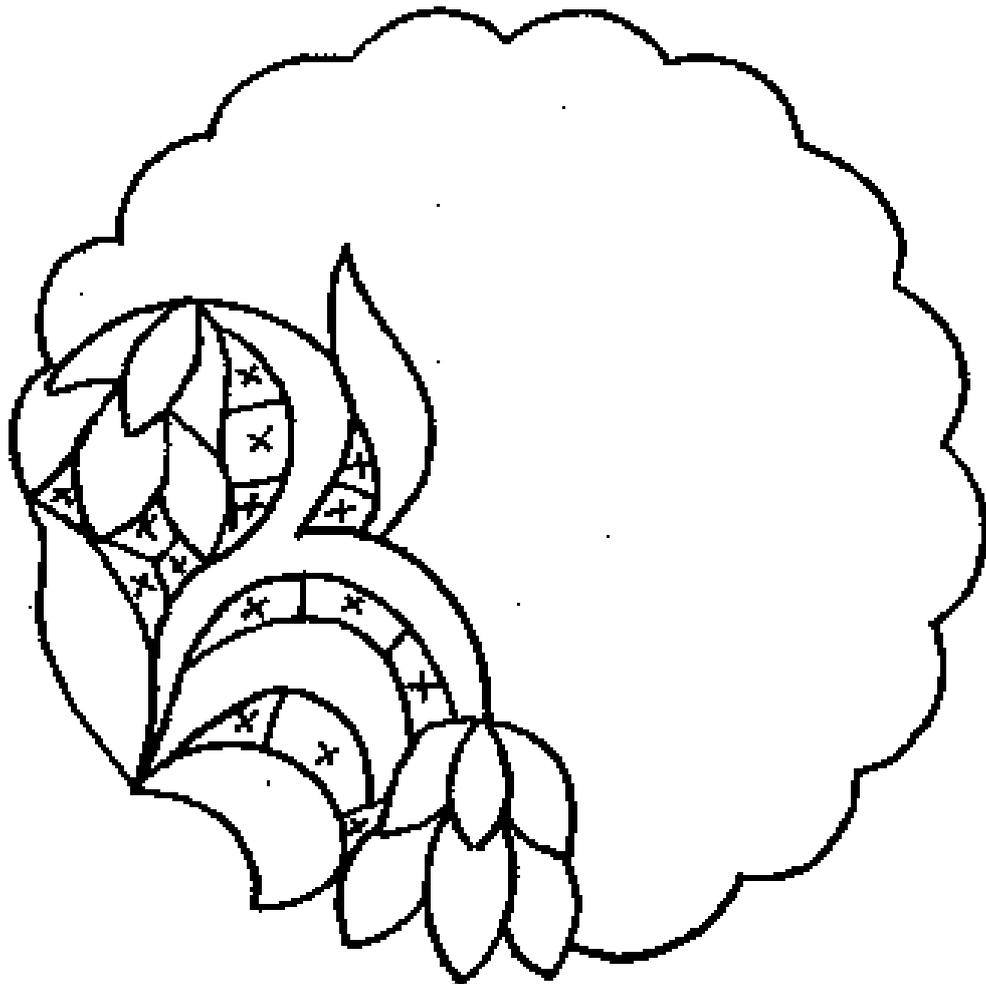

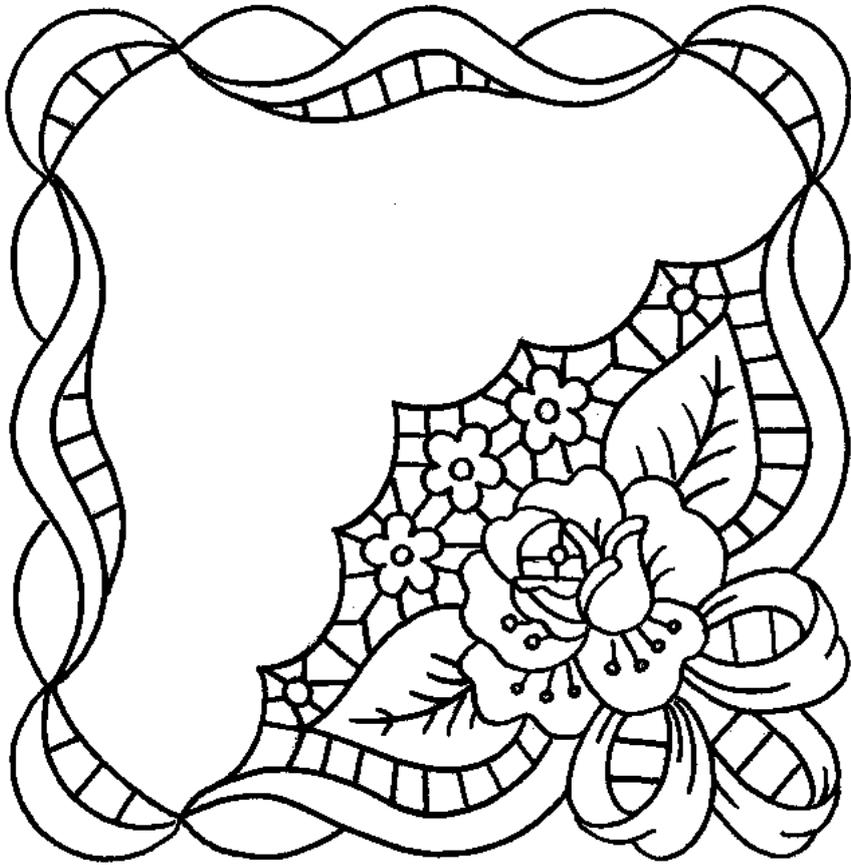
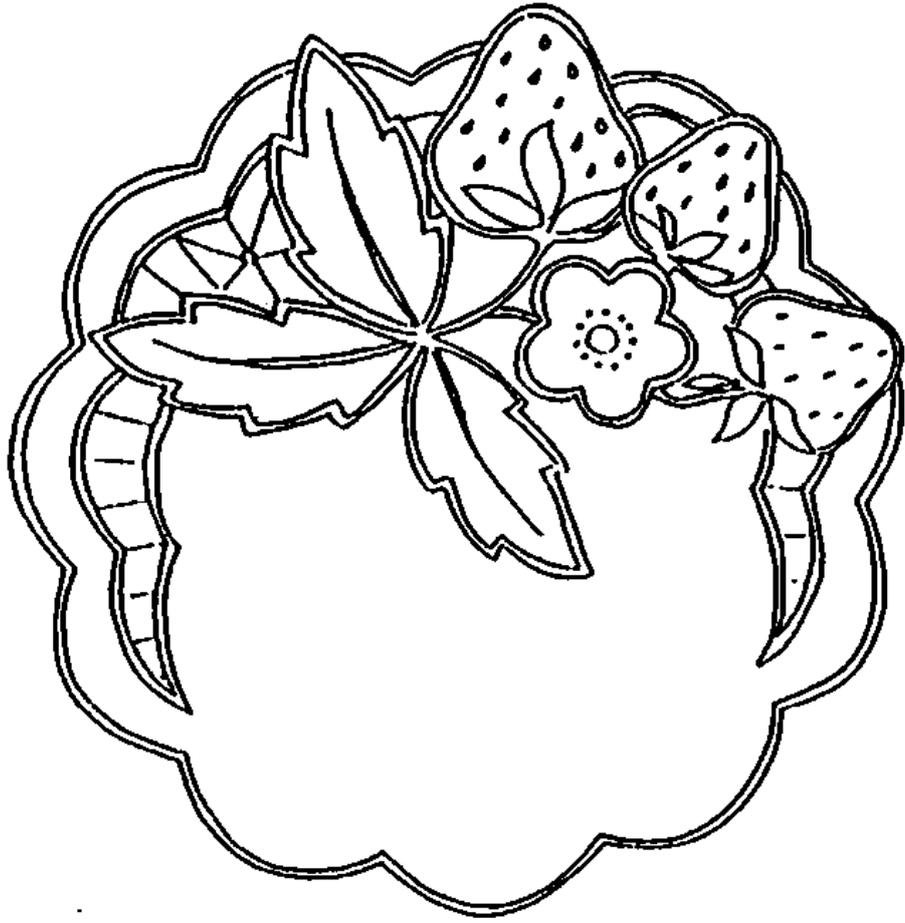
Задание 2. Используя предложенные схемы или найденные самостоятельно, выполнить вышивку гладью, применяя различные виды швов.

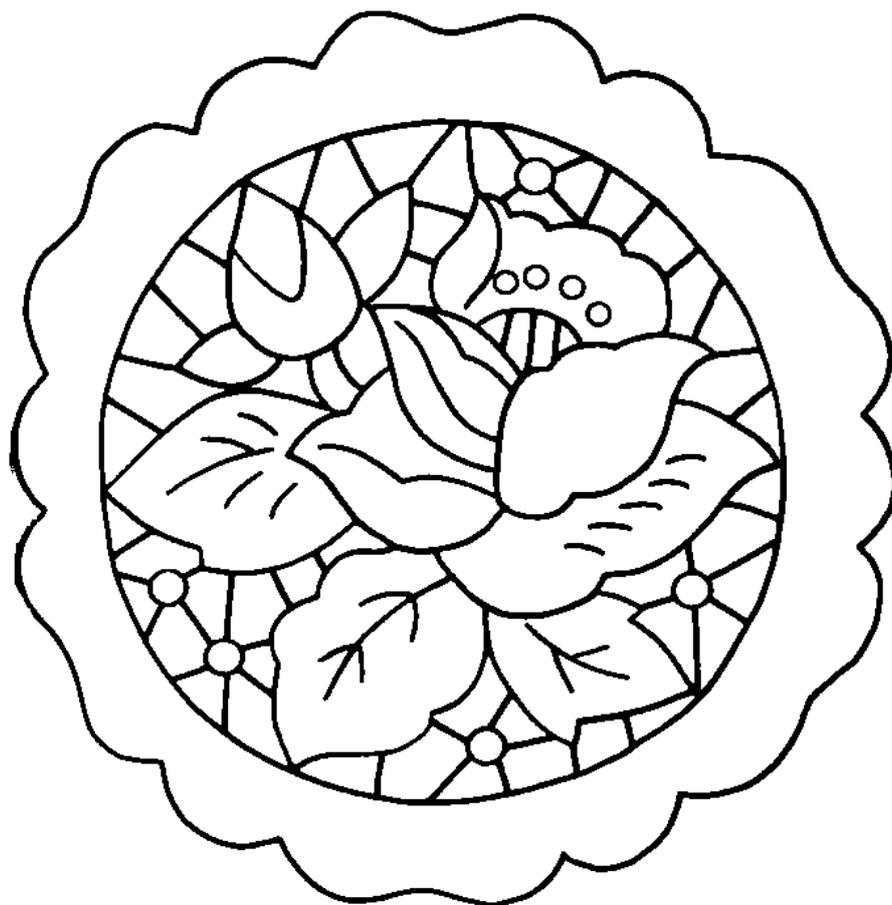

Задание 3. Используя предложенные схемы или найденные самостоятельно, изготовить салфетку в технике «Ришелье».

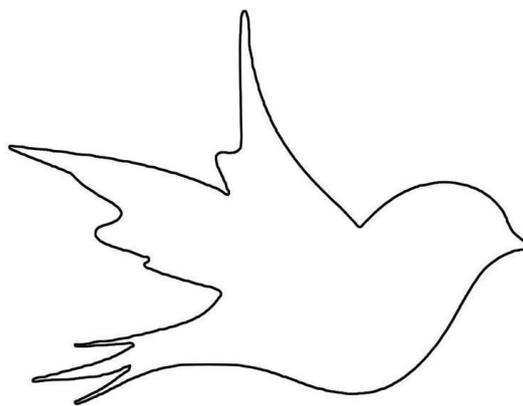
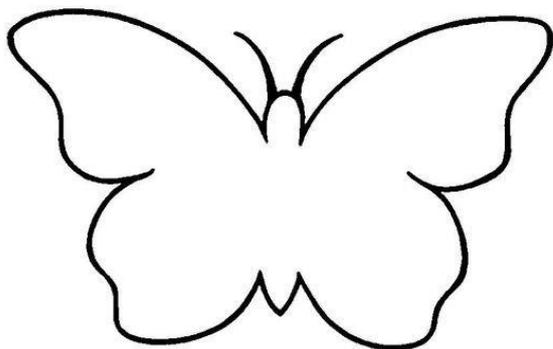
Задание 4. Выполните образцы вышивки лентами, применяя изученные схемы стежков.

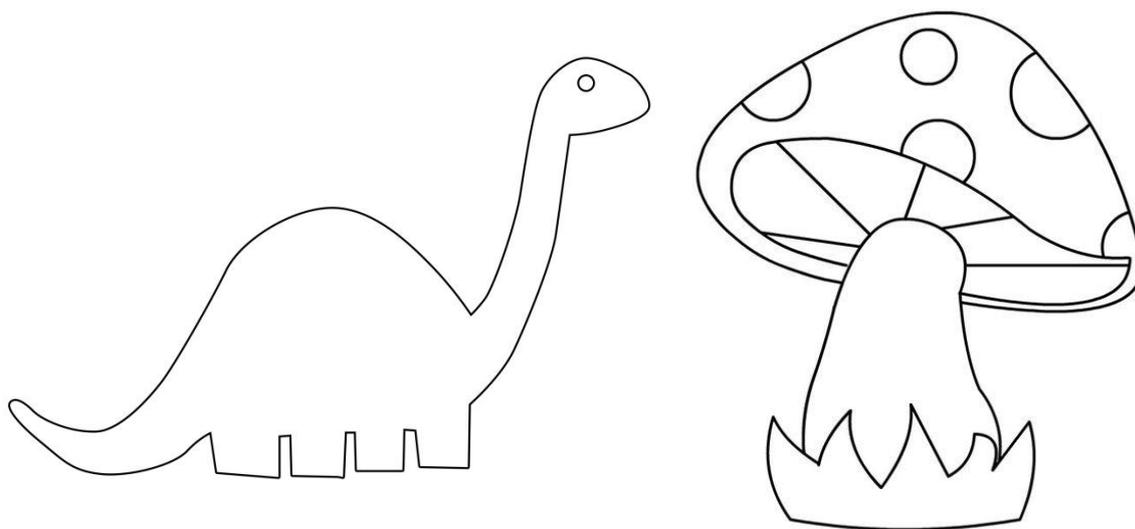

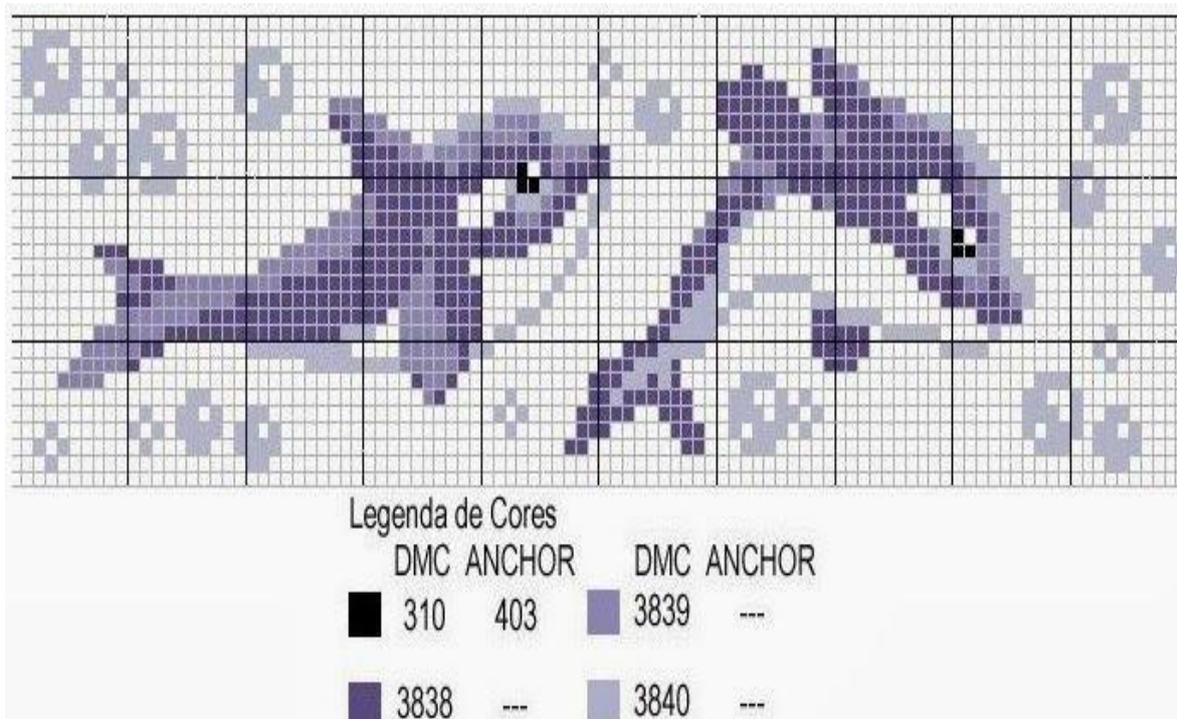
Задание 5.

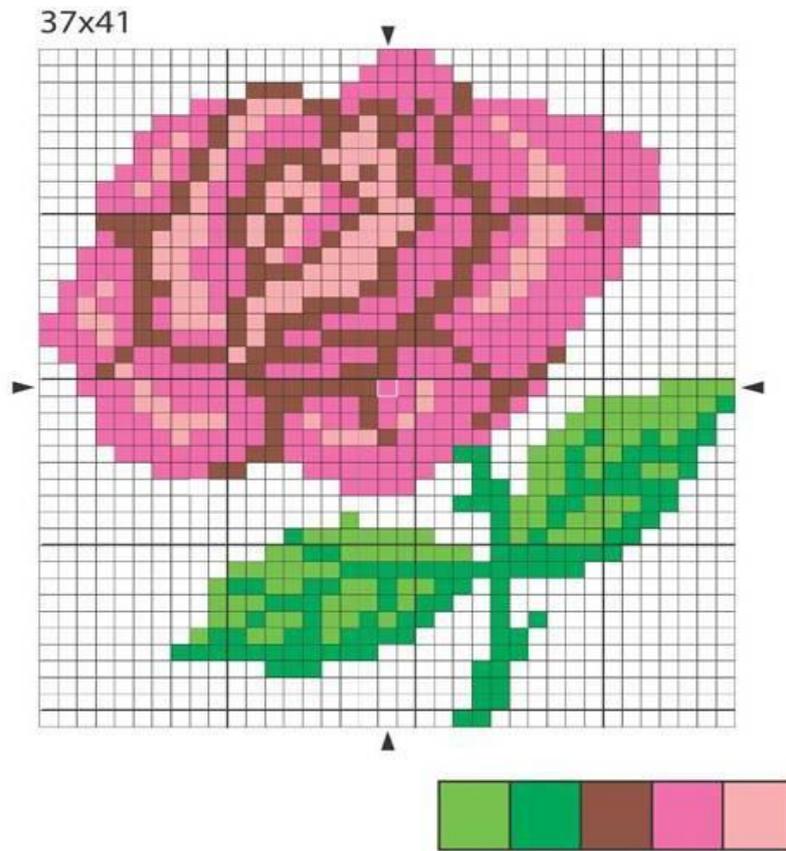
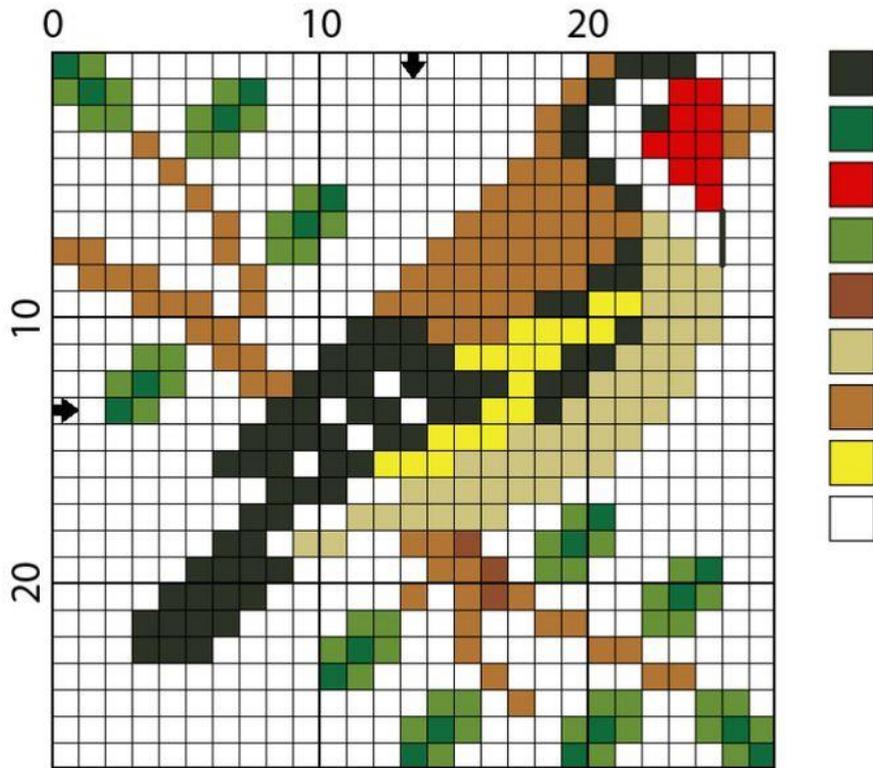
- а) Выполните вышивкой бисером 10 рядов по 5 см, опираясь на схемы в п. 1.5, применяя: шов «вприкреп», шов «вперед иголку», шов «назад иголку», шов «стебельчатый», шов «монастырский».
- б) Выполните вышивку бисером следующих элементов.

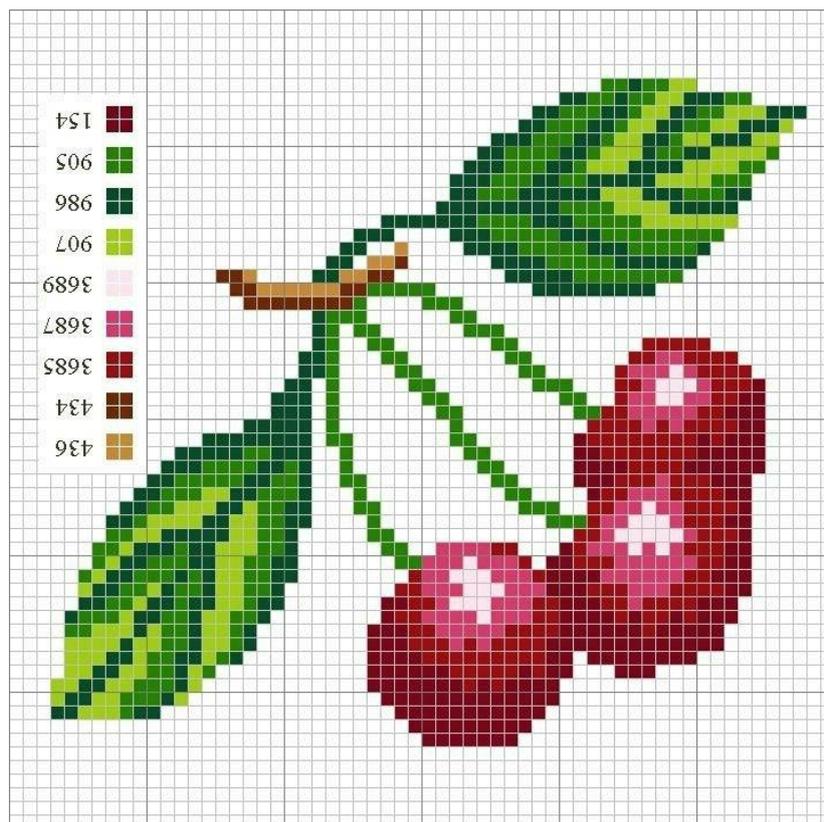

Задание 6. Используя представленные схемы, выполните счетную алмазную вышивку на пустой клеевой основе с сеткой. Примените различные способы выкладки алмазной мозаики: шахматный, по колерам, по рядам.

Задание 7.

а) Выполните основные элементы джутовой филиграни. Назовите их.

б) Используя представленные схемы или по собственным эскизам, выполните изделие в технике «джутовая филигрань».

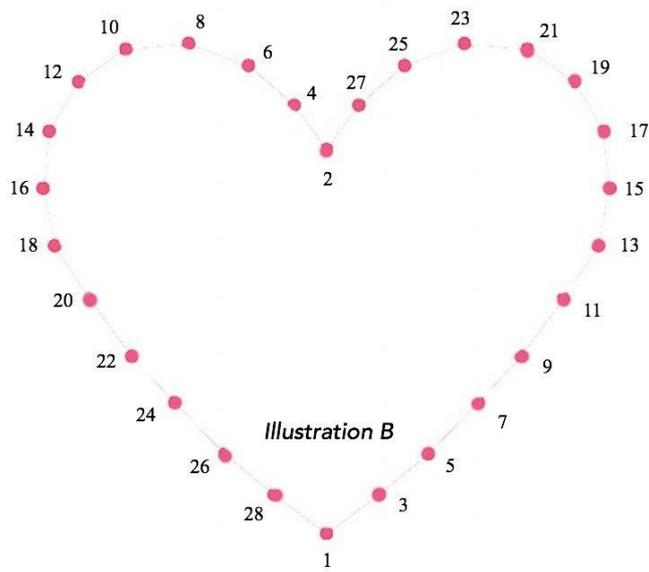
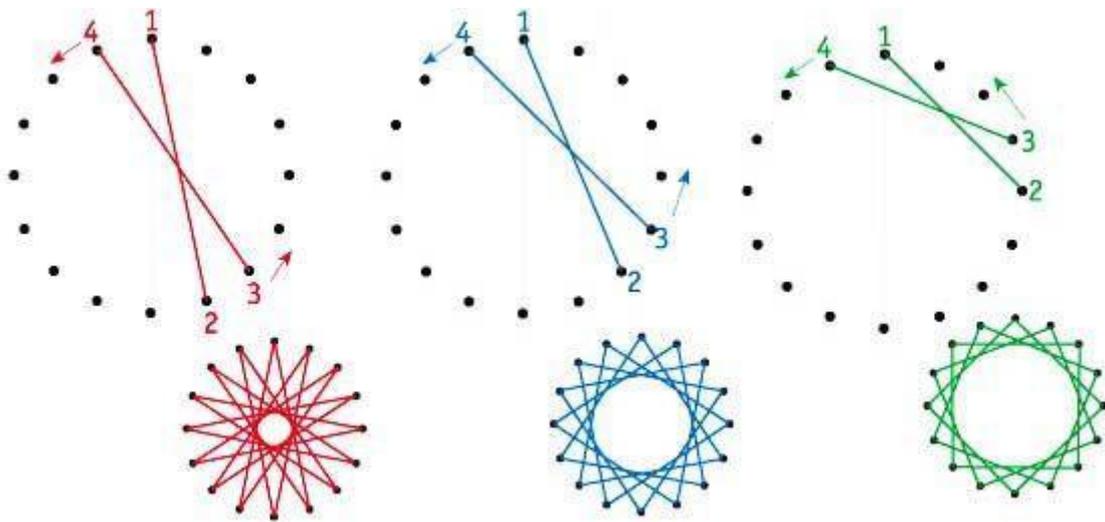
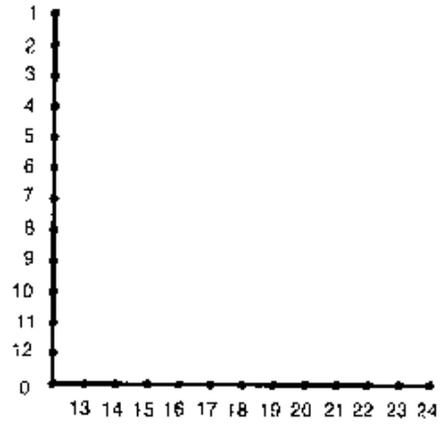
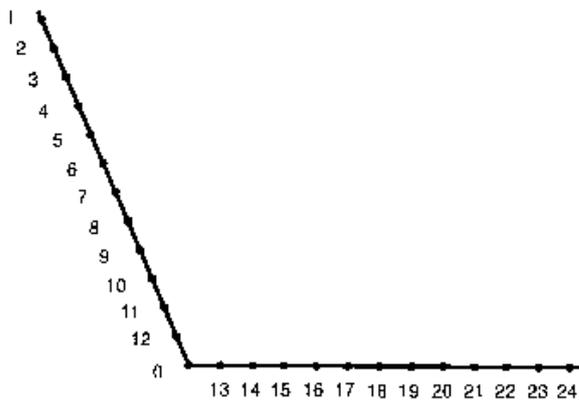

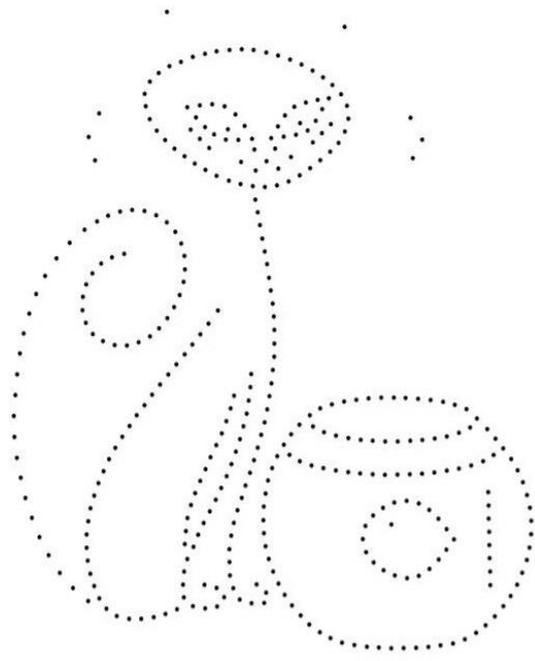
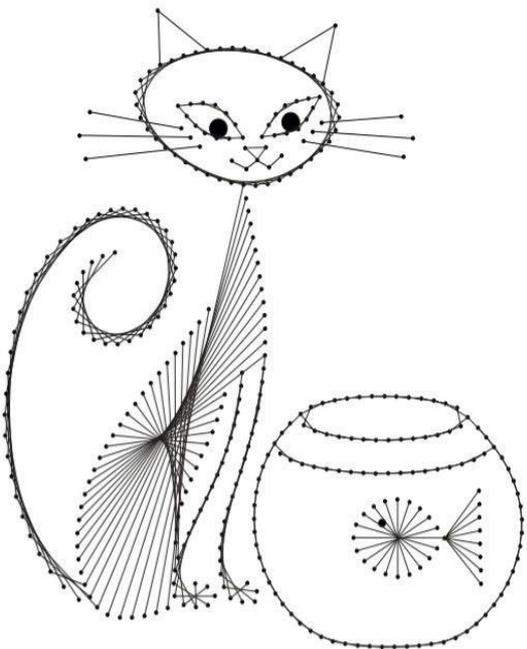
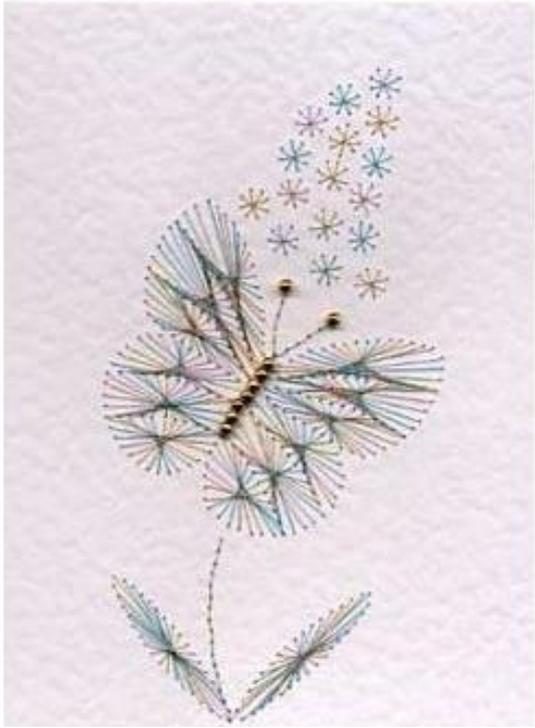
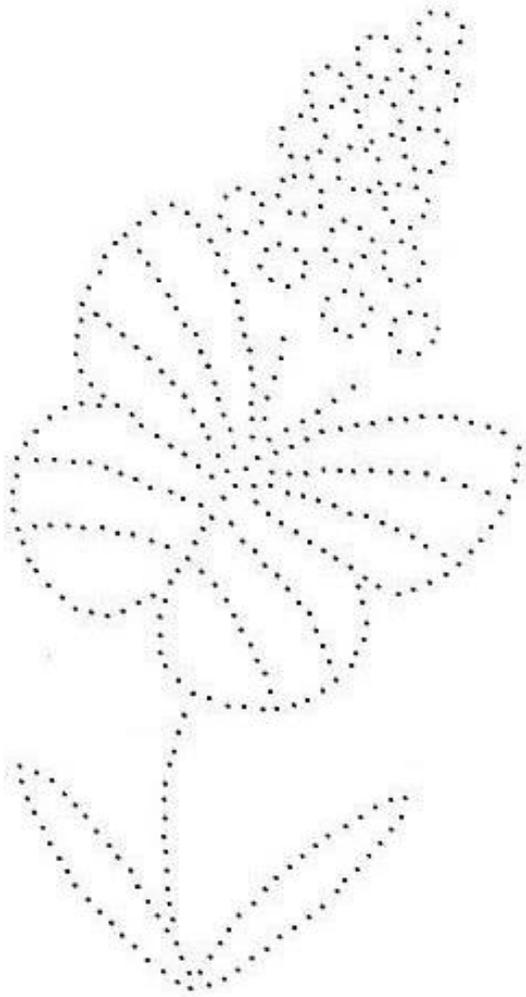

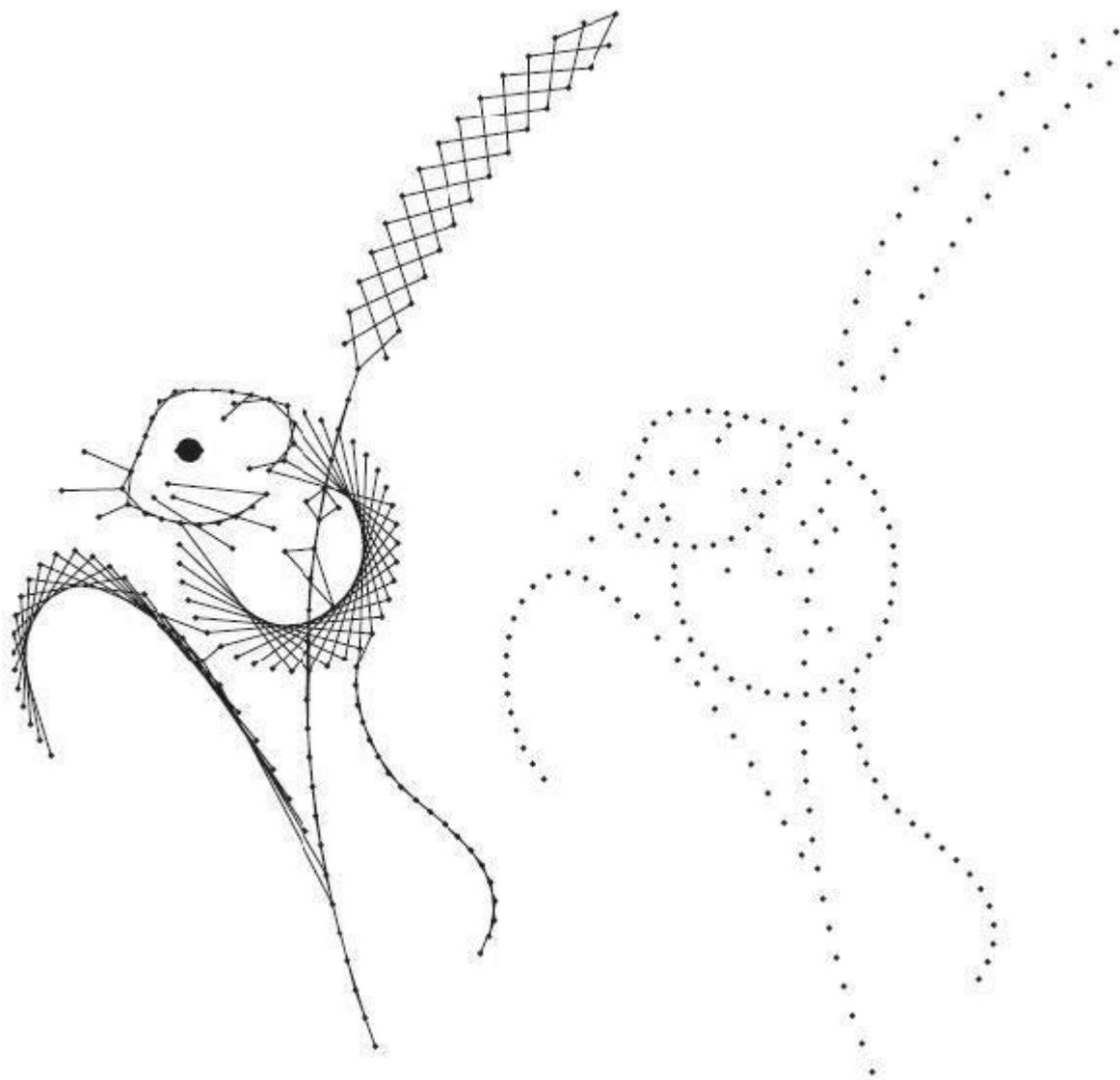
Задание 8. Свяжите крючком образцы 10×10 см, согласно технологии их выполнения, описанной в п. 2.2:

- а) столбик без накида;
- б) столбик с накидом;
- в) столбик с двумя накидами;
- г) круглое полотно;
- д) квадратное полотно.

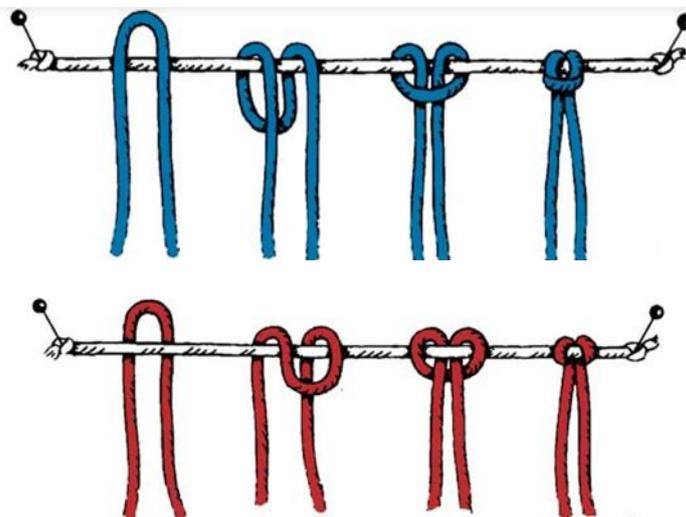
Задание 9. Выполните предложенные элементы и композиции в технике «изонить».

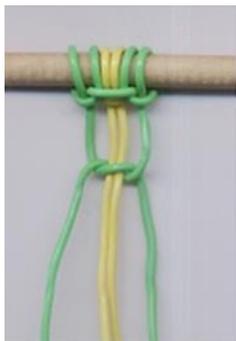
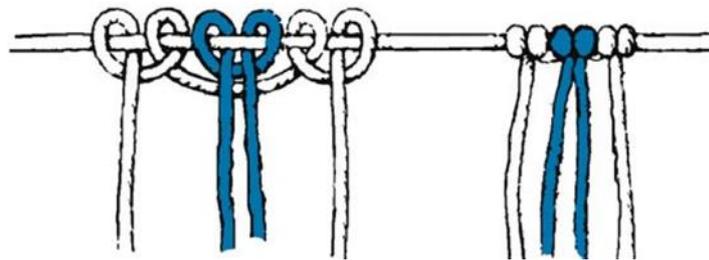
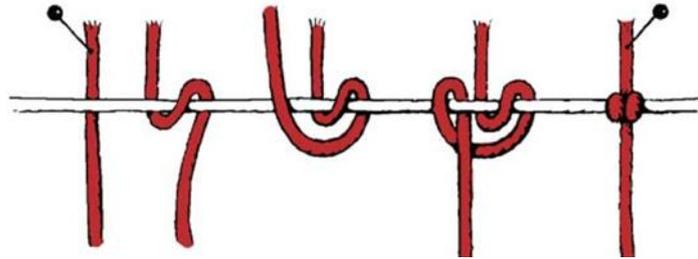
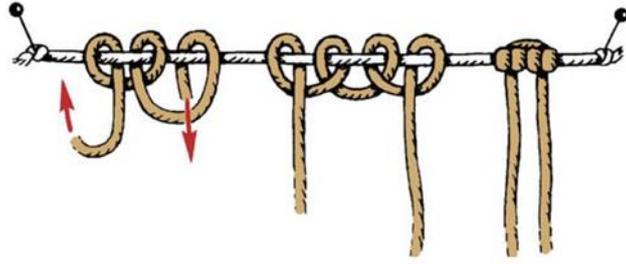

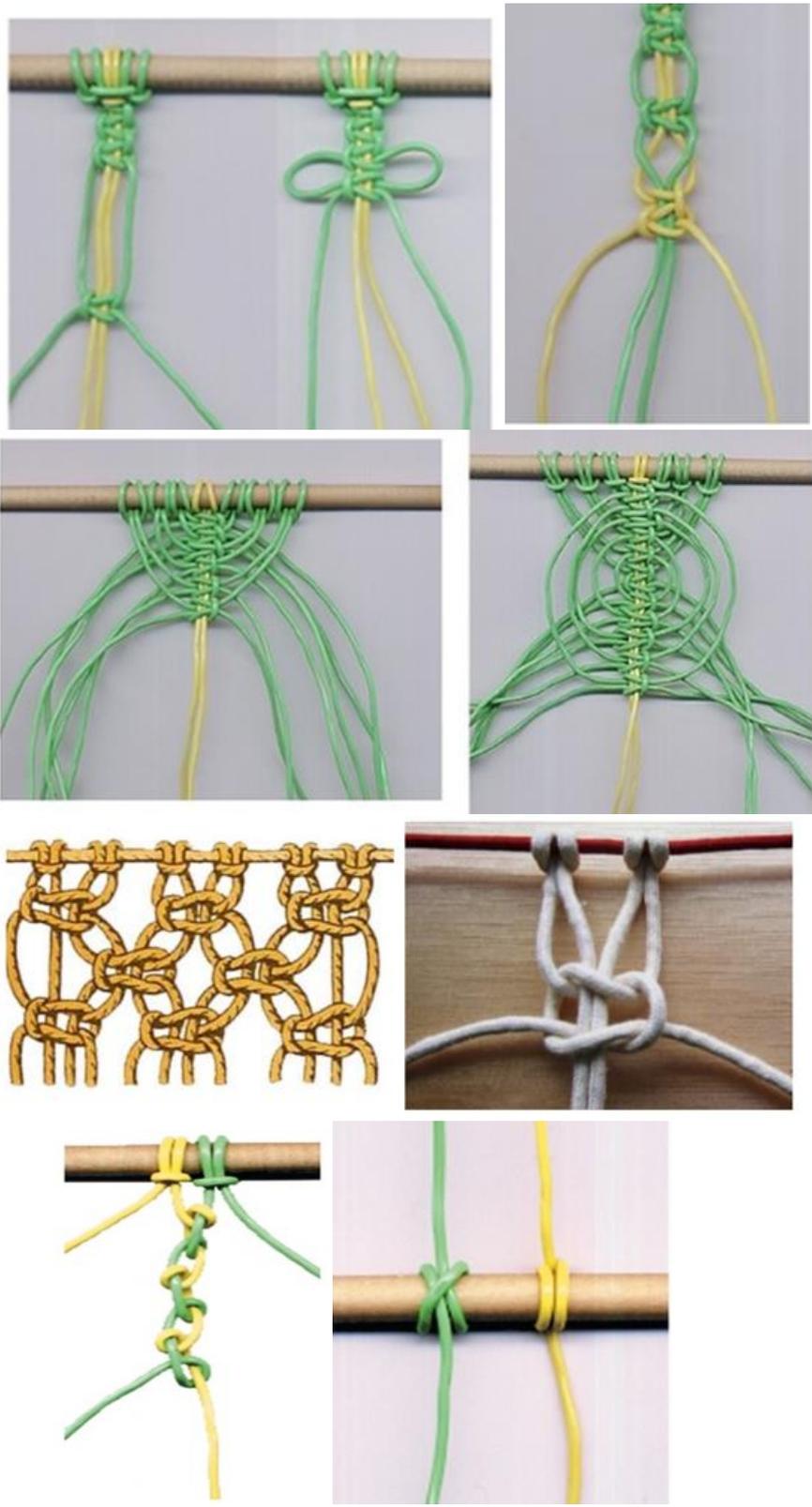

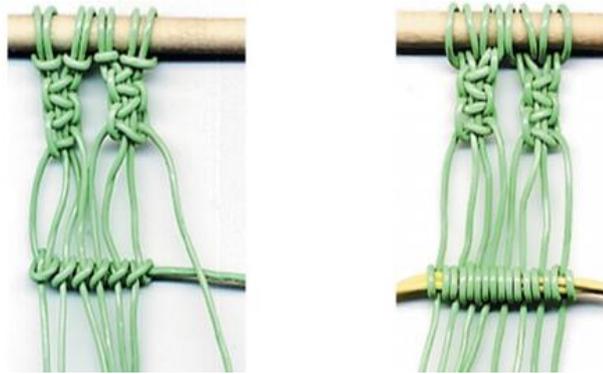

Задание 10. Выполните предложенные элементы в технике «макраме». Назовите их.

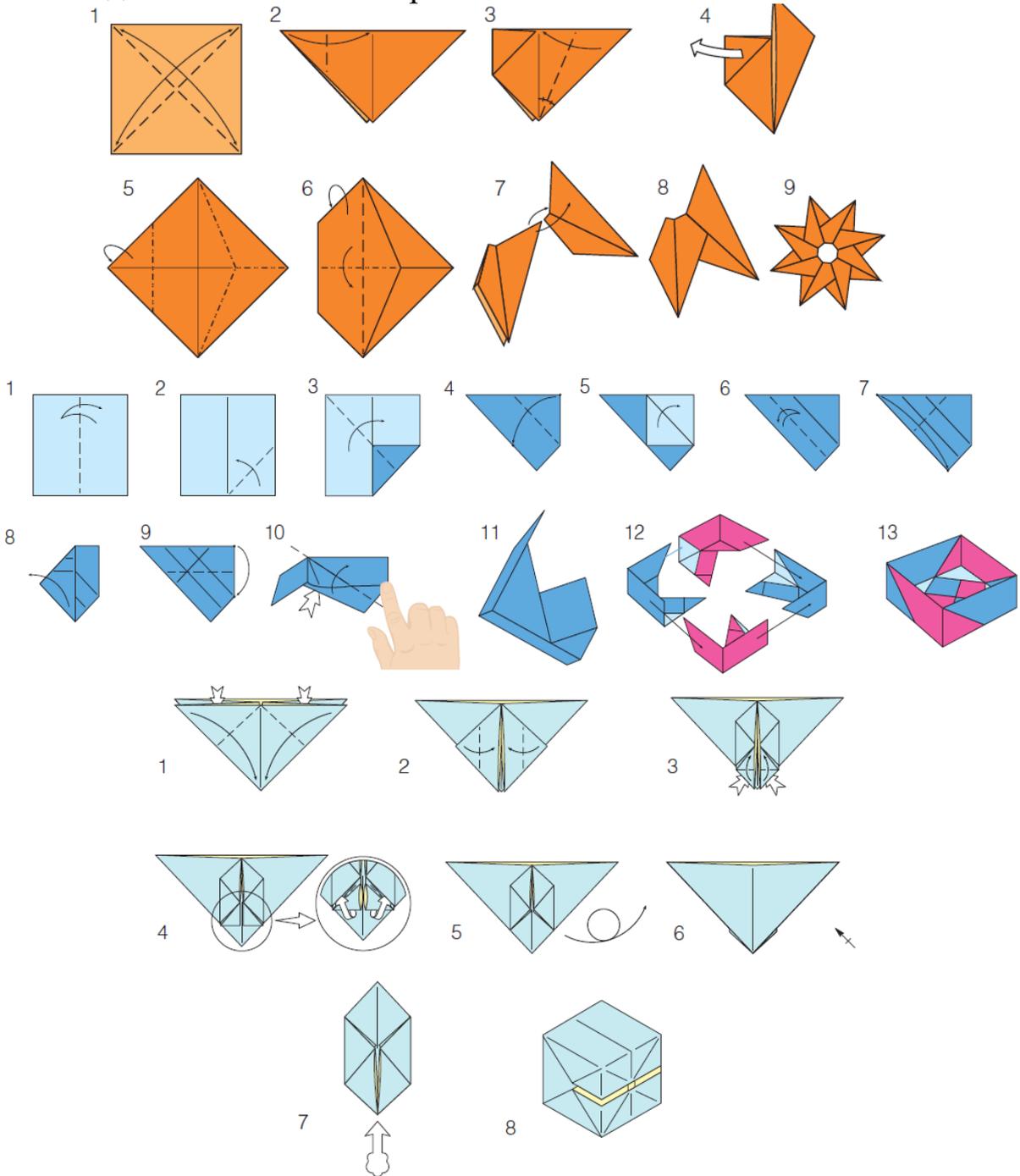

Задание 11. Сложите оригами в соответствии со схемами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Художественная обработка материалов – это искусство, которое позволяет создавать уникальные произведения, отражающие культурное наследие и эстетические предпочтения различных эпох и народов. Это направление ремесла имеет глубокие исторические корни и продолжает развиваться благодаря новым технологиям и инновационным методикам обработки материалов.

В учебном пособии содержится подробный материал по художественной обработке ткани, нитей, бумаги. Издание знакомит с аспектами обработки «мягких» материалов, что делает его доступным для реализации в любом образовательном учреждении.

Каждый из трех разделов пособия включает далеко не все техники художественной обработки материалов, основы лишь некоторых из них были изложены в издании. Выбор освещаемых в пособии техник был напрямую связан с личными интересами и профессиональным опытом автора, что повлияло на содержание и направленность материала.

Для усвоения и практического закрепления теоретического блока в пособии даны задания для самостоятельной работы по каждой из представленных техник художественной обработки материалов.

Подводя итоги, отметим, что для успешного освоения дисциплины рекомендуется следующее:

- Изучать новые технологии обработки материалов.
- Регулярно практиковаться в создании собственных проектов.
- Посещать мастер-классы и семинары опытных мастеров.
- Участвовать в выставках и конкурсах для обмена опытом и повышения квалификации.

Таким образом, изучение дисциплины «Художественная обработка материалов» открывает широкие возможности для творческого самовыражения и профессионального роста, позволяя создать уникальную коллекцию работ, наполненных не только смыслом, но и красотой.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Загоровская П. С. Вышивка крестиком самое полное и понятное пошаговое руководство. М. : Эксмо, 2021. 221 с.
2. Королева В. Д. Живописная вышивка гладью. Основы мастерства : основы вышивки, простейшие швы, виды гладьевого шитья, практикум. СПб : Паритет, 2007. 204 с.
3. Панина С. М., Громова К. А. Гладь от А до Я : полный практический курс по современной художественной вышивке. М. : Эксмо, Бомбора, 2024. 236 с.
4. Балахнина Л. В. Виды декоративно прикладного искусства и народных промыслов: учебное пособие для студентов художественного образования. Тобольск: ООО «Принт-Экспресс», 2020. 220 с.
5. Ращупкина С. Ю. Вышивка ришелье. М. : РИПОЛ классик, 2011. 252 с.
6. Дрямова А. А. Техника ришелье. Художественная обработка тканей. Ручная вышивка: учебно-методическое пособие. СПб: Свое издательство, 2024. – 38 с.
7. Гаврилова В. Ю. Вышивка лентами. Харьков: Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга», 2007. 64 с.
8. Вышивка лентами. Инструменты и материалы. Пошаговые уроки. Цветовая гармония вышивки. Вышивка на изделиях / отв. за вып. И. В. Резько. Минск : Харвест, 2010. 256 с.
9. Вышивка лентами / Пер. с англ. М. : «Ниола-Пресс», 2008. 128 с.
10. Ращупкина С. Ю. Бисер : энциклопедия вышивки : 150 лучших идей. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2013. 256 с.
11. Суханова А. П. Вышивка бисером от А до Я : полный практический курс по работе с бисером и другими декоративными материалами. М. : Эксмо, 2025. 208 с.
12. Щеглова О. А. Самоучитель по плетению и вышивке бисером. Изд. 2-е. Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 221 с.

13. Орлова Т. А. Книга по технологии «Вышивка бисером» [Электронный ресурс]. URL: <https://infourok.ru/kniga-po-tehnologii-vishivka-biserom-2481927.html> (дата обращения: 09.10.2024).
14. Технология художественной обработки материалов. Джутовая филигрань: учеб.-метод. пособие / сост. Сафина Г. Ф. Набережные Челны, 2018. 25 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhiia-khudozhiestviennoi-obrabotki-materialov-dzhutovaia-filighran.html?ysclid=m6dxygmkxo556926437> (дата обращения: 21.01.2025).
15. Барнден Б. Вязание крючком энциклопедия / пер. с англ. Е. С. Скиперской. М.: Арт-Родник, 2004. 256 с.
16. Ивановская Т. Волшебная изонить [Электронный ресурс]. URL: <https://www.litres.ru/book/t-v-ivanovskaya/volshebnyaya-izonit-6084725/chitat-onlayn/?page=1> (дата обращения: 10.02.2025).
17. Бурундукова Л. И. Волшебная изонить. М.: АСТ-Пресс, 2008. 87 с.
18. Ивановская Т. В. Волшебная изонить [Электронный ресурс]. URL: <https://iknigi.net/avtor-tatyana-ivanovskaya/72934volshebnyaya-izonit-tatyana-ivanovskaya/read/page-2.html> (дата обращения: 10.02.2025).
19. Кузьмина М. А. Азбука плетения. 3-е изд. М. : Легпромбытиздат, 1994. 319 с.
20. Потebня Д. М. Макраме Time : авторское руководство по искусству плетения + коллекция стильных дизайнов. М. : Эксмо, 2021. 288 с.
21. Потebня, Д. М. Макраме. Самое полное и понятное пошаговое руководство для начинающих. Новейшая энциклопедия. М. : Эксмо, 2020. 288 с.
22. Кузьмина М. А. Азбука макраме : самый полный авторский курс вязания узлов и плетения. 2-е изд., доп. и перераб. М. : Эксмо, 2022. 256 с.
23. Болдова М. Д., Копцева С. В. Бумагия : полное пошаговое руководство по современным бумажным техникам. М. : Эксмо, 2019. 255 с.

24. Зайцева А. А. Искусство квиллинга : Магия бумажных лент. М. : Эксмо, 2010. 64 с.

25. Зайцева А. А. Квиллинг : самый полный и понятный самоучитель : все приемы в одной книге! : доступно, быстро, интересно : 700 пошаговых иллюстраций. М. : Эксмо, 2013. 94 с.

26. Струева И. А. «Основы оригами» (методическое пособие к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Художественный труд в студии эстетического воспитания «Гармония»») [Электронный ресурс]. URL: <https://infourok.ru/osnovy-origami-metodicheskoe-posobie-k-dopolnitelnoj-obsheobrazovatelnoj-obsherazvivayushej-programme-hudozhestvennyj-trud-v-stu-5344021.html> (дата обращения: 10.02.2025).

27. Кудейко М. В. Оригами : самый полный и понятный самоучитель : доступно, быстро, интересно : 1 000 иллюстраций и схем : все приемы в одной книге!. М.: Эксмо, 2015. 95 с.

28. Сержантова Т. Б. Оригами : базовые формы. М. : Айрис-пресс, 2012. 158 с.

29. Каминская Е. А. Скрапбукинг : искусство оформления фотографий и фотоальбомов. М. : РИПОЛ классик, 2012. 254 с.

30. Остановская Ю. П. Современный скрапбукинг : самое полное и понятное пошаговое руководство для начинающих. М. : Эксмо, 2022. 256 с.

31. Зайцева А. В. Декупаж : иллюстрированная энциклопедия. М. : Эксмо, 2012. 189 с.

32. Зайцева А. А. Декупаж : самый полный и понятный самоучитель : все виды декупажа в одной книге! : Доступно. Быстро. Интересно. М. : Эксмо, 2013. 93 с.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. История счетной вышивки кратко. История вышивки: виды, история возникновения и ее развитие. URL: <https://nefrael.ru/istoriya-schetnoi-vyshivki-kratko-istoriya-vyshivki-vidy-istoriya.html> (дата обращения: 09.10.2024).
2. Художественная цветная гладь: основные стежки // BurdaStyle.ru. URL: https://burdastyle.ru/masterklassy/vyshivka/khudozhestvennayavyshivka_1104/?ysclid=lzv6wejrib696320665 (дата обращения: 17.08.2024).
3. Вышивка атласными лентами для начинающих // BurdaStyle.ru. URL: https://burdastyle.ru/master-klassy/vyshivka/vyshivka-atlasnymi-lentami-dlya-nachinayushchikh_1843/ (дата обращения: 09.10.2024).
4. Пушкина О. Вышивка бисером - описание различных техник [Электронный ресурс]. URL: <https://melodiabisera.ru/stati/vyshivka-biserom-opisanie-razlichnykh-tekhnik/> (дата обращения: 09.10.2024).
5. Алмазная вышивка: особенности техники, правила пошива [Электронный ресурс]. URL: <https://www.tkanix.info/rukodelie/almaznaya-vishivka-osobennosti-tehniki-pravila-poshiva/> (дата обращения: 21.01.2025).
6. Вышивка алмазной техникой - инструкция по шагам [Электронный ресурс]. URL: <https://www.livemaster.ru/topic/1230539-vyshivka-almaznoj-tehnikoj-instruksiya-po-shagam> (дата обращения: 21.01.2025).
7. Алмазная вышивка - что это, как выкладывать и полезные советы [Электронный ресурс]. URL: <https://dzen.ru/a/YV9Z1gLzun3KJOu-> (дата обращения: 21.01.2025).
8. Творческая мастерская «Джутовая филигрань» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.prodlenka.org/metodicheskierazrabotki/531788-tvorcheskaja-masterskajadzhutovaja-filigran> (дата обращения: 21.01.2025).

9. Инструкция по созданию джутовой филиграни и поделок из джута [Электронный ресурс]. URL: <https://dzen.ru/a/YYrEdmAwcGVlbnvN?ysclid=m6dy9hlebv200721687> (дата обращения: 21.01.2025).
10. История вязания [Электронный ресурс]. URL: <https://seo.belstu.by/Kizino/istoriya.html> (дата обращения: 21.01.2025).
11. Техника Стринг Арт: создание картин из гвоздей и нитей [Электронный ресурс]. URL: <https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/string-art/> (дата обращения: 10.02.2025).

Учебное электронное издание

ЭФЕНДИЕВА Наиля Джавидовна

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

Учебное пособие

Издается в авторской редакции

Системные требования: Intel от 1,3 ГГц; Windows XP/7/8/10; Adobe Reader;
дисковод CD-ROM.

Тираж 9 экз.

Издательство Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
600000, Владимир, ул. Горького, 87.