

МОИМ ЛЮБИМЫМ ДЖ+ЛЛ+П

Введение	4
Как пользоваться этой книгой	7
Инструменты и материалы	8
Натягиваем ткань на рамку	12
Пряжа	17
Подготовка	18
Вышивание	20
Стежки и петли	25
Поиск вдохновения	31
Создание собственного узора	32
Аксессуары	34
Текстиль для дома	64
Подушки	100
Настенные панно	138
Сведения о пряже	156
Указатель	158
Благодарности	159

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы популярность ковровой вышивки выросла. Она стала одним из самых распространенных видов рукоделия, а для многих — абсолютным открытием. Примечательно, что ничего нового в этом занятии нет, ведь это всего лишь викторианский взгляд на старинное искусство вязания ковриков. Мастера ковровой вышивки были всегда, но почему-то многие, включая профессионалов рукоделия, проходили мимо этой техники.

Почти всю жизнь я занимаюсь рукоделием и имею хотя бы общее представление практически обо всех материалах и техниках и большой опыт работы со многими из них. Я из семьи иммигрантов, поэтому в детстве для дома мы многое делали своими руками. Я рано начала заниматься рукоделием, чтобы создавать то, что нам было нужно, — полезные вещи.

Шли годы, из художественной школы я переместилась в собственную мастерскую, перешла от скульптуры к керамике и, наконец, — к текстилю. Я перепробовала все, что только могла, и в итоге пришла к трафаретной печати, вышивке и лоскутной технике. При этом я по-прежнему использовала свои ткани для создания полезных вещей. Трафаретная печать позволила мне переносить на ткань собственные рисунки — рисунки, в которых видна моя любовь к природе и растительным мотивам. Даже мои абстрактные работы вдохновлены природой: в них видны разнообразие, переменчивость, развитие и переходы форм и линий.

Как же я могла пройти мимо такой, прямо созданной для меня, техники — ковровой вышивки?

Это искусство работы с текстилем, способное передавать образы со свойственной природе мягкостью так, что кажется, будто рисуешь пряжей. И вот однажды, после разговора с подругой о том, как нам хотелось бы перенести свои иллюстрации на коврики, я впервые попробовала заняться ковровой вышивкой. Теперь эта техника навсегда обосновалась в моей мастерской среди прочих, а я провожу по ней уроки и мастер-классы.

Два самых замечательных качества ковровой вышивки — ее доступность и легкость. Любой может быстро научиться этой технике. Если вы уже работаете с текстилем и пряжей, ковровая вышивка — отличный способ разнообразить творческую жизнь. Она открывает новые возможности, независимо от уровня подготовки. В этой книге вы увидите, что я предпочитаю более современный подход к ковровой вышивке. Я намеренно стараюсь избегать понятий «правильно» и «неправильно», чтобы вы могли не только научиться этой технике, но и по-своему использовать все возможности ее применения.

Для этого я собрала здесь некоторые из моих любимых работ. Среди них есть маленькие и большие, легкие и более сложные. Я надеюсь, что, создавая эти вещи, вы набьете руку в работе с материалами и техниками, которые используют в ковровой вышивке, а также откроете для себя то, что со временем повысит ваше мастерство.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ КНИГОЙ

Здесь я не буду давать исчерпывающий обзор того, что другие мастера думают о ковровой вышивке, а скорее представлю набор наблюдений и мыслей, которые возникали у меня, когда я сама знакомялась с этим видом рукоделия. Если честно, я часто разбираюсь с новыми материалами и техниками по ходу дела, методом проб и ошибок, смотрю, к чему работа может привести меня, точнее — к чему я могу привести работу. Мне всегда хочется добавлять собственные идеи, применять свои способы мышления и видения. Надеюсь, вы тоже будете применять такой подход.

Я включила в эту книгу обзор основ ковровой вышивки в том виде, как я их преподаю на своих мастер-классах, уделяя особое внимание тому, что мне кажется самым важным. Я постаралась сделать инструкции в книге максимально простыми и понятными. Некоторые проекты могут показаться сложными, но на самом деле они просты, и в основном они состоят из двух этапов — вышивки и сборки изделия. В каждый проект я включила рисунок узора и пошаговые инструкции для самой ковровой вышивки и для того, как превратить вышитую ткань в разнообразные красивые, а зачастую и очень полезные вещи. Поскольку надо помнить не только о технике вышивки, но и о сборке изделия, я включила в книгу схематичные пошаговые инструкции по основам конструирования и отделки. Они касаются базовых навыков, необходимых для того, чтобы сшить простую и фигурную подушку, сконструировать сумку и корзину для хранения, обработать край коврика. Надеюсь, эти инструкции вдохновят вас на креативный подход при работе над собственными проектами. В книге вы встретите схемы вышивок, которые помогут

вам при воссоздании узоров. На них показано, в каком порядке выполнять стежки разными цветами, но не бойтесь экспериментировать. Вы также можете скачать шаблоны проектов на bookhou.com/pages/patterns, если не уверены в своих навыках рисования.

Если точно следовать каждому шагу инструкций, то здесь достаточно проектов, чтобы надолго занять себя. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на то, что инструкции относительно самой техники вышивки необходимо соблюдать максимально точно. Как я уже говорила, после некоторого количества практики это будет совсем не сложно. Надеюсь, что в итоге эти проекты послужат трамплином для ваших собственных идей, на основе которых вы будете создавать домашний текстиль или другие изделия.

В то же время в описанных проектах есть стороны, которые вы можете интерпретировать так, как вам нравится. Подключите собственные мысли и идеи, раскройте свои способности, экспериментируя с выбором цвета, пряжи и даже стежков и петель. В книге есть проекты — например, коврик, — где поощряется индивидуальный подход, а мои узоры, цветовые схемы и материалы — лишь некоторые варианты из их бесчисленного множества. Не бойтесь вносить изменения. Я твердо верю, что нужно брать максимум от того, что есть под рукой. Используйте все возможности.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Чтобы приступить к ковровой вышивке, вам понадобятся четыре главных элемента: ткань-основа для вышивки, рамка для натягивания и удержания ткани, игла или крючок для выполнения стежков и пряжа или полоски ткани нужного вам цвета. Что касается инструментов для вышивки, то они бывают двух основных видов: ковровые иглы и ковровые крючки. На рынке огромный выбор инструментов и материалов, но, чтобы на примере 2–3 из них вы научились использовать все возможности, я постаралась сделать их список простым и коротким.

В первую очередь важно помнить, что все эти элементы должны между собой сочетаться.

Ткань-основа, игла и пряжа должны соответствовать друг другу по типу и размеру. Тканью-основой могут служить самые разные материалы: от натурального льна и джутовой мешковины до специальной канвы — мягкого хлопка с неплотным ровным переплетением нитей, которые будут раздвигаться при уколе и удерживать стежки на месте. Выбирайте ткань более плотную, не берите ткань, в которой нити расположены редко и не будут держать пряжу. Подбирайте ткани с такой плотностью переплетения, чтобы сделанные иглой или крючком петли плотно удерживались нитями.

Для небольших проектов я использую иглу **Ultra-Punch Needle**, которая лучше всего подходит для тонкого льна. С иглой Ultra-Punch Needle можно использовать разные ткани-основы, к которым обычно подбирают пряжу для ручного вязания или мулине. Поскольку это очень тонкая пряжа, игла Ultra-Punch Needle позволяет более детально проработать рисунок — почти как при обычной вышивке иглой. На ней можно регулировать глубину укола для создания потрясающего разнообразия текстур.

Для большинства более крупных проектов использованы **ковровые иглы Oxford**, хотя вы можете

взять иглы другой марки — например, широко распространенные иглы Rug Prodder, принцип работы у них тот же. Ковровые иглы бывают разных размеров — для пряжи разного веса и с разной глубиной укола, которая и определяет высоту петель. Обычно я использую иглы размера #10 regular для тяжелой **пряжи**, а иглы размера #14 mini — для пряжи двойной крутки (DK) и гребенной пряжи. Для таких ковровых игл чаще всего берут специальную канву. С ними можно использовать и более легкую пряжу, но, чтобы она держалась, вероятно, понадобится двойная нить. Кроме того, можно использовать полоски из любой ткани шириной 5 мм.

Для изготовления коврика я использовала **стандартный ковровый крючок** среднего размера, грубый лен с подходящим для крючка редким переплетением, толстую пряжу для ковровой вышивки крючком и нарезанные полоски ткани. Грубый лен в качестве основы также придает прочность вещам, которые особенно подвержены износу.

Рамки могут быть разных видов — от магазинных до самодельных. В большинстве случаев я делаю рамки сама: скрепляю клеем и гвоздями деревянные рейки, чтобы получился квадрат или прямоугольник подходящего размера. Толщина и ширина этих реек — 1,9 × 3,8 см (в России по ГОСТу 20 × 40 мм). Для рамок большого размера могут понадобиться рейки потолще, чтобы они лучше выдерживали натягивание ткани.

При выборе рамки нужно помнить, что припуски не входят в размеры самой вышивки — это участки, с помощью которых вы наденете ткань на рамку. Поэтому я везде рекомендовала, чтобы размер рамки соответствовал размеру вышивки, при желании — с небольшим зазором. Например, если размер вышивки 20 × 25 см, возьмите рамку размером 25 × 28 см.

В качестве альтернативы можно использовать подрамники для холстов из магазина для художников или гобеленовые пяльцы, которые можно заказать в компании Oxford или купить в магазине для рукоделия. Такие пяльцы легко собрать, они предназначены для многократного использования и держат ткань-основу без скобок и гвоздей. Они особенно удобны для больших изделий, поскольку позволяют перемещать ткань по мере продвижения работы.

Для мелких изделий на основе льна я часто использую круглые пяльцы для вышивания — канавка по краям помогает сохранить натяжение ткани во время работы. Точно так же для небольших изделий подходят квадратные пяльцы Q-Spar — в них пластиковая канавка удерживает ткань-основу на месте.

Ножницы для стрижки ворса | Как следует из названия, эти ножницы отлично подходят для обрезки концов нитей и стрижки ворса. Если таких ножниц у вас нет, подойдут хорошие ножницы по металлу.

КОВРОВАЯ ИГЛА Rug Prodder

КОВРОВАЯ ИГЛА Amy Oxford

ИГЛА Ultra-Punch

Ковровые иглы и крючки | Бывают разных форм и размеров. Выбор инструмента зависит от веса используемой пряжи.

Мебельный степлер | Незаменимый инструмент для мастерской – идеально подходит для крепления к рамке любой ткани.

Ткани | В качестве основы можно использовать самые разные ткани. Убедитесь, что плотность переплетения ткани соответствует размеру инструмента и толщине пряжи. Впрочем, можно, наоборот, отталкиваться от свойств ткани при выборе иглы и пряжи. Ткани с редким переплетением – мешковина и грубый лен – идеальны для ковровой вышивки крючком, а более тонкие ткани подходят для вышивки иглой. Моя любимая основа для ковровой вышивки — канва.

Рамки | Сделайте рамку своими руками или используйте магазинные подрамники для холстов подходящего размера, собрав их с помощью клея. Это простой способ получить прочную опору любого размера. Рамки разных размеров позволят вам работать над несколькими проектами сразу.

Пряжа | Для ковровой вышивки крючком можно использовать пряжу разной толщины и полоски ткани. При вышивке иглой требований к пряже больше: лучше всего подходит пряжа с неровной поверхностью или грубой текстурой, не слишком гладкая. Тем не менее любую пряжу можно использовать для множества проектов из этой книги, так что всегда сохраняйте обрезки и остатки.

НАТЯГИВАЕМ ТКАНЬ НА РАМКУ

САМОДЕЛЬНЫЕ РАМКИ

Рамку можно сделать своими руками с помощью нескольких простых инструментов. Большинство проектов этой книги были выполнены на основе канвы, натянутой на деревянную рамку. Рамки можно сделать из деревянных реек 1,9 × 3,8 см (в России по ГОСТу 20 × 40 мм): склеить углы, зафиксировать зажимами под правильным углом, а после высыхания — скрепить гвоздями. Рамки должны быть всего на несколько сантиметров больше, чем рисунок для вышивки. Используйте любые подручные материалы.

Вид спереди | Чтобы работа удалась, важно как можно сильнее натянуть ткань — это создаст устойчивую основу для ковровой вышивки и обеспечит нужное сопротивление при уколе иглой.

ГОБЕЛЕНОВЫЕ ПЯЛЬЦЫ

Натянуть ткань на гобеленовые пяльцы очень легко (фото на соседней странице). Разложите ткань-основу на чистой рабочей поверхности, сверху положите гобеленовые пяльцы. Отмерьте и выкроите ткань-основу так, чтобы излишек можно было завернуть и закрепить по всему периметру рамки при натягивании. Чтобы натянуть ткань, просто положите ее на рамку сверху по центру и оберните края вокруг сторон с металлическими полосками. Потяните края так, чтобы ткань натянулась сильно и равномерно. Чтобы снять ткань с пялец, просто приподнимите ее.

Вид сзади | Канва — мягкий материал, ее легко закрепить степлером. Завершив вышивку, можно оставить ее на рамке или снять, вынув скобы, а рамку использовать повторно.

Шаг 1 | Чтобы вырезать основу нужного размера, разложите ткань на чистой рабочей поверхности и сверху положите рамку.

Отмерьте и отрежьте ткань так, чтобы с каждой стороны был достаточный запас для припусков на швы изделия, на то, чтобы подвернуть и закрепить ткань степлером с обратной стороны и чтобы можно было ухватиться за край и натягивать ткань при закреплении. Края канвы легко осыпаются, поэтому лучше проявить щедрость и выкроить заготовку побольше.

Шаг 2 | При натягивании ткани на рамку самое главное — натягивать ее как можно сильнее руками или щипцами для натяжки холста, постепенно закрепляя степлером. Поскольку канва — мягкий материал, можно закреплять ее стороны поочередно: начните с середины одной из сторон и закрепляйте степлером, двигаясь от середины к краям, затем разверните рамку и, крепко натянув, проделайте то же на противоположной стороне.

Шаг 3 | Теперь закрепите степлером третью сторону, двигаясь от середины к краям. Оставьте несколько сантиметров по краям свободными, чтобы можно было аккуратно заложить складки в углах. Наконец разверните к себе последнюю сторону и проделайте то же самое, туго натягивая ткань по мере закрепления. Обрежьте излишки ткани по краям.

Шаг 4 | Заложите аккуратные складки во всех углах и прочно закрепите степлером.

