
М А С Т Е Р - К Л А С С

Мария Кольская

ПЭЧВОРК
и
КВИЛТИНГ

Харьков
«Фолио»
2011

ВВЕДЕНИЕ

ИСТОРИЯ ПЭЧВОРКА И КВИЛТА

Шитье из лоскутков и простегивание многослойных текстильных изделий является традиционным видом декоративно-прикладного искусства для многих народов мира. Обе эти техники тесно связаны между собой.

Считается, что квилт, или стежка, впервые появился в странах Востока несколько тысячелетий назад. В одеянии буддийских монахов, например, важнейшей деталью были «кэса» — теплые стеганые лоскутные накидки. Буддийские предания гласят, что сам Будда лично разработал правила изготовления кэса (количество и расположение частей, специальные стежки). С момента своего возникновения в VI столетии широкое и большей частью прямоугольное покрывало осталось

без принципиальных изменений. Кэса, драпируясь подобно тоге, носится через левое плечо, оставляя открытыми правое плечо и руку.

Самые ранние кэса сшивались из маленьких кусочков ткани, полученных монахом в виде подаяния. Этот труд считался, равно как и переписывание буддийских текстов, религиозным актом. До сих пор существует специальная инструкция по носке, чистке и сворачиванию этого предмета одежды. Изначально кэса шились из хлопчатобумажных тканей, поэтому раритетов осталось мало. Позднее их стали составлять из потрясающе красивых кусков шелка (см. вкладку, с. 6).

Естественно, сначала стегальные стежки выполняли чисто функциональную задачу, так как служили для скрепления нескольких слоев ткани.

Одной из самых древних и простых в исполнении является японская стежка «сашико». В переводе с японского слово «сашико» означает «прокол». Выглядит эта стежка просто как узор, выполненный швом «вперед иголку», но

педантичные японцы разработали для выполнения этой стежки ряд правил. Стежки, как и расстояния между ними, должны быть совершенно одинаковыми. Классическое «сашико» выполняется на ткани цвета индиго белыми нитками.

В средневековой Италии родилась стежка «трапунто», которая сначала тоже преследовала чисто практические цели. Слово «трапунто» в переводе с итальянского означает «набивка». Таким образом, подбивая ватой и простегивая, «бронировали» жилеты доблестных рыцарей в самых уязвимых для холодного оружия местах — напротив сердца, почек, легких...

Конечно, прекрасным дамам, стегавшим эти мягкие доспехи, быстро наскучила монотонная работа, и они начали привносить в нее элементы художественности. Выстегивая на лицевой стороне крупные цветы и листья, с изнанки их наполняли плотной набивкой, стебли растений набивали толстой нитью или шнуром, пространство между ними плотно застегивали мелкими стежками. В результате

все детали орнамента получали объем и выразительность барельефа. С появлением огнестрельного оружия стеганый «бронезилет» перестал служить средством защиты, но чудесная техника стежки осталась. Самое знаменитое панно в технике «трапунто», датированное XIV веком, хранится в Лондонском музее. На нем выстегана сцена из рыцарской жизни с множеством персонажей.

Во Франции стежкой «трапунто» стали украшать шелковые одеяла и покрывала. А спустя некоторое время утонченные французы придумали выполнять подобие «трапунто» на тонкой светлой ткани, используя при этом цветную набивку. Набивка, просвечивая через полупрозрачную основную ткань, придавала узору нежные цветовые оттенки. Этот вариант стежки получил название «бути».

В Германии первым стеганым изделием считается монашеское платье святой Елизаветы, сшитое в XIII веке и хранившееся в течение многих столетий в закрытом сундуке монастыря города Трир.

Искусство лоскутного шитья зарождалось в разных частях света более или менее одновременно — сразу, вслед за появлением ткани. В египетской гробнице была найдена древняя коптская ткань, отделанная шерстяной нитью и украшенная аппликацией. По оценкам историков, время ее создания — V—VIII век. Но изящество и красота рисунка поражают до сих пор.

Украшенное аппликацией шерстяное покрывало обнаружено учеными в скифском кургане.

В Европе лоскутные одеяла использовались примерно с XII века.

Однако принято считать, что лоскутная техника как самостоятельный вид декоративно-прикладного искусства начала развиваться в Англии в первой половине XVIII века.

В XVI веке в Англию начали привозить индийские хлопчатобумажные ткани прекрасных расцветок и узоров. Иметь в доме одеяло индийского производства, богато декорированное вышивкой или набивным рисунком, стало считаться признаком достатка. Но в 1721 году правительство Англии издало Акт о сохра-

нении и развитии шерстяных и шелковых мануфактур, запрещающий также продажу ситца, произведенного в Индии и изделий из него. Конечно, контрабанду ситца это не остановило, но сделало его очень дефицитным и дорогим материалом. Поэтому экономные хозяйки не торопились выбрасывать обрезки, а стали придумывать варианты их дальнейшего использования. Так, яркие элементы узора модных индийских тканей шли на аппликации: их нашивали на льняные или шерстяные полотна. Называлась такая техника «персидская вышивка». Фон в таких изделиях нередко простегивался, в частности, с использованием шнура. Таким образом, лоскутная техника первоначально возникла как способ изготовления рукодельницами модных предметов интерьера (например, парадных одеял) в домах без большого достатка. Недаром слово «пэч» в переводе с английского означает «заплата».

Вместе с переселенцами этот вид рукоделия попал в Америку, и вот там-то лоскутная техника постепенно стала национальным видом

декоративно-прикладного искусства. Богато декорированное стеганое покрывало теперь — обязательная часть интерьера традиционного американского дома. За последние два столетия потомки экономных (чтобы не сказать очень бедных) переселенцев, которые буквально из ничего создавали свои лоскутные шедевры, разработали множество прекрасных узоров, ставших традиционными, и выработали технологии изготовления лоскутных изделий. В орнаментах американских традиционных геометрических квилтов проявились общественные, исторические и социальные условия тех времен, отразившиеся в названии блоков, например: «Марта Вашингтон», «Дорога в Калифорнию», «Мексиканская звезда», «Мэй-флауэр», «Круг Джорджтауна», «Южная граница». Искусство пэчворка и квилта передавалось по наследству. Существовала, к примеру, традиция, согласно которой невеста должна была сшить себе в приданое 12 стеганых лоскутных одеял, а тринадцатое ей дарили подруги. Часто мастерицы вместе занимались стежкой на единственной большой раме. На этих встречах жен-

щины общались, обменивались узорами, секретами мастерства.

Именно от этих встреч за общественными пальцами берут свое начало лоскутные клубы!

Да, вот еще к слову о традициях. В Америке очень известны, в частности, квилты секты «амиш». Двести лет назад немцы и швейцарцы вследствие религиозных преследований покинули свою родину и поселились сначала в США, а затем в Канаде. До сих пор представители этой секты отрицают технический прогресс и живут так же, как двести лет назад жили их предки. Стеганные одеяла амишей просты по форме и цвету: часто используются только три основные формы разных цветов — квадрат, прямоугольник и треугольник. Однако из них амиши составляют потрясающе эффектные ясные и четкие узоры, вполне отвечающие современным представлениям об искусстве и являющиеся в настоящее время желанным объектом для коллекционеров. Поскольку женщинам этой секты приходится следовать жестким религиозным правилам, касающимся одежды, причесок, домашнего хозяй-

ства и стиля поведения, то лоскутное шитье для них — единственный способ самовыражения. И несмотря на то что квилты их используются строго как одеяла и хвалиться ими грешно, существовали и продолжают существовать захватывающие состязания между рукодельницами по узорам стежки, количеству использованных катушек ниток и количеству стежков на один квадратный дюйм.

Но американские традиции — это американские традиции. А что же было у нас? Обидно бывает выслушивать от какого-нибудь «знатока» на выставке: «Что ж это вы американское искусство здесь пропагандируете?» Мы обычно отвечаем подобным «борцам за чистоту рядов»: «А что, наши бабушки не шили лоскутных одеял?», после чего они, озадаченно почесав в затылке, соглашаются: «Шили... но...» Но в нашей стране, во-первых, за последние сто лет было несколько войн, отнюдь не способствовавших сохранению личного имущества граждан (да и самих граждан). А уж насчет достоверности истории и сохранения традиций...

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
История пэчворка и квилта	3
Обзор возможностей: изделия, техники	15
Необходимые инструменты и приспособления	18
Швейная машина	19
Иголки и булавки	20
Режущие инструменты	22
Оборудование и организация рабочего места	27
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ	32
Используемые материалы: ткани, нитки, вспомогательные и прокладочные материалы, шнуры, бейки, украшения	32
Характеристики и выбор тканей	37
Особенности художественного оформления тканей, понятие орнамента, деление тканей по типу узора	42
Подготовка материалов к работе	46
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ	52
Основы цветовых сочетаний	52
Подбор тканей по цвету, рисунку, качеству и фактуре	56
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	67
Раскрой ткани	67
Понятие шаблона	67
Основные правила раскроя тканей	72
Стачивание деталей	80
ШИТЬЕ ИЗ ПОЛОС	92
216 Сборка блока «Диагональ» по бумаге	93

Сборка на основу по изнанке схемы «Пашня»	101
«Пестрая дорожка»	110
«Елочка»	113
«Бревенчатый домик»	123
Скоростные методы шитья из полос	141
СБОРКА ЛОСКУТНОГО ПОЛОТНА ИЗ КВАДРАТОВ.	150
Ускоренная сборка полотна из квадратов. «Вокруг света» . . .	156
ДРУГИЕ БЛОКИ ИЗ ПОЛОС И КВАДРАТОВ	161
КАЙМА И ОКАНТОВКА	166
СТЕЖКА	183
Виды стежки	184
Подготовка изделия к стежке.	191
Машинная стежка	196
Ручная стежка	198
Специальные инструменты для машинной и ручной стежки	201
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОСКУТНЫХ ИЗДЕЛИЙ	203
УХОД ЗА КВИЛТАМИ	212