

Мир лоскутного рукоделия

Лоскутное рукоделие – это создание цельного изделия из кусочков тканей разных цветов и размеров.

Рукоделие из ткани является одним из самых распространенных видов творчества, где можно применить всю свою фантазию. Ткани разных фактур, размеров и цветов позволяют создать действительно уникальные вещи. Рукоделие из остатков ткани — это множество различных идей, изделий и техник.

Лоскутное шитьё (лоскутная техника, лоскутная мозаика, текстильная мозаика, пэчворк, квилт) — вид рукоделия, в котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из кусочков ткани (лоскутков).

Аппликация из ткани - выкроенные фрагменты ткани нашиваются или приклеиваются на основной материал (фон).

Предметы интерьера, игрушки из остатков ткани.

Пэчворк

Это старинный вид шитья из кусочков тканей. Можно сказать, что пэчворк - это текстильная мозаика. С английского языка слово «patchwork» переводится как «изделие из лоскутов».

Техника лоскутной мозаики – это создание лоскутного изделия по определённой схеме. Схема, как правило, представляет собой геометрический рисунок, состоящий из отдельных элементов собранных в блоки. Блоки сшиваются между собой в одно целое полотно, из которого шьют новые изделия.

Техники лоскутного шитья в стиле пэчворк:

Классический пэчворк – представляет собой цельное покрывало, сшитое из ситцевых квадратов. Обычно выбираются два основных цвета, которые располагаются в строгом порядке, к примеру, в шахматном.

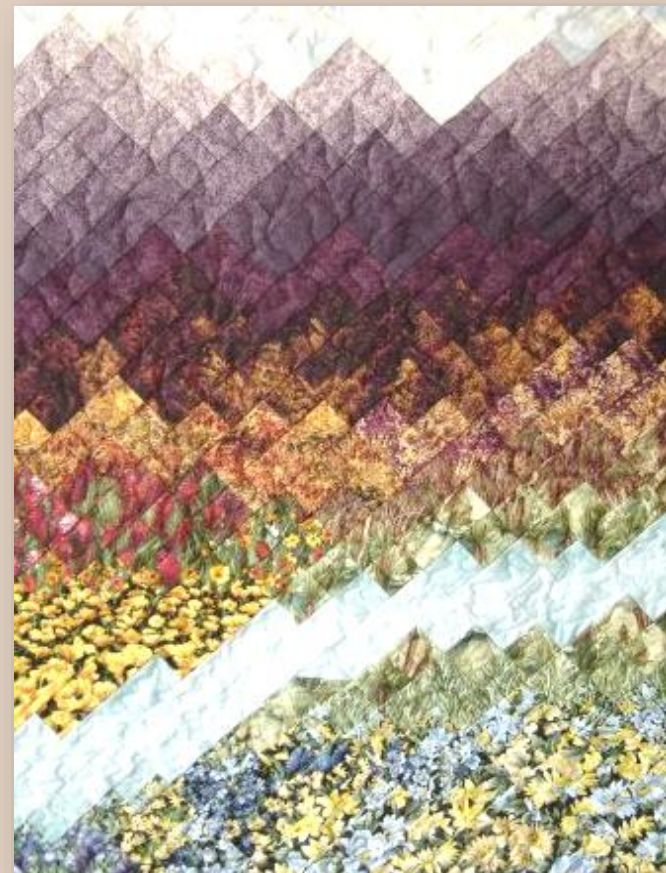
Крэизи пэчворк – произвольное соединение текстильных лоскутов разных форм, фактур, расцветок и размеров в единую геометрическую композицию. Основной смысл – экстравагантность, некий эпатаж, созданные из немыслимого сочетания форм, цветов и фактур.

Английский пэчворк – это четкая геометрия, лаконичные элементы и сам рисунок. Эта техника используется для изготовления покрывал, прихваток, сумок, косметичек, различных аксессуаров и одежды.

Акварельный пэчворк - в основе этой техники лежит подбор лоскутов, близких по цвету, путем комбинирования ткани с переходом от светлых оттенков к темным. За счет этого создается эффект градиента.

Восточный пэчворк – объединение европейских и восточных традиций. Кроме обычных хлопковых лоскутов используется шелк, применяются стежки, идут в дело кисти и бахрома. В этой технике создаются самые разные изделия – от одежды до постельного белья.

Вязаный пэчворк – в этой технике для соединения лоскутов ткани используется пряжа. Фрагменты из текстиля обвязывают по краю или соединяют при помощи крючка для вязания. Используется для создания ковриков, дорожек.

«Ляпочиха» – суть этой техники состоит в пришивании к основе из плотной ткани материи лоскутов одинаковой длины. При этом полоски пришиваются одной стороной. Цветовая палитра выбирается с учетом предпочтений рукодельницы.

«Барджелло» - сначала сшивают полосы ткани разных оттенков, одинакового размера. Заготовка сворачивается в рулон, сшивается и нарезается на равные полосы поперек швов. Готовые разноцветные полоски сшиваются по схеме. Суть техники заключается в создании орнаментальных рисунков путем формирования ступенчатых зигзагообразных линий или изгибов с переходом цвета, создающих впечатление движения.

Квилтинг

Слово квилт (quilt) с английского языка дословно переводится как «стёганое одеяло». Сегодня – это модная техника для создания стильных и элегантных стеганых вещей. Между полотнами ткани прокладывается синтепоновая прослойка, а орнамент создаётся с помощью различных видов стежки, выполненной ручным или машинным способом. В технике квилтинг изготавливаются изделия самого широкого круга применения: от кухонного текстиля до верхней одежды.

Художественный или лоскутный квилт

Лоскутный квилтинг – это одновременно и шитьё из лоскутков, и аппликация, и вышивка, и стёжка. Обычно такие изделия трёхслойные. Первый – декоративный (наружная сторона), выполняется из лоскутков различных тканей в технике пэчворк с применением стежки или вышивки. Второй слой – прокладочный, он придает изделию объемность и состоит из уплотнителей. Третий слой – изнаночный. В этой технике можно создать настоящие произведения декоративного искусства.

Аппликация

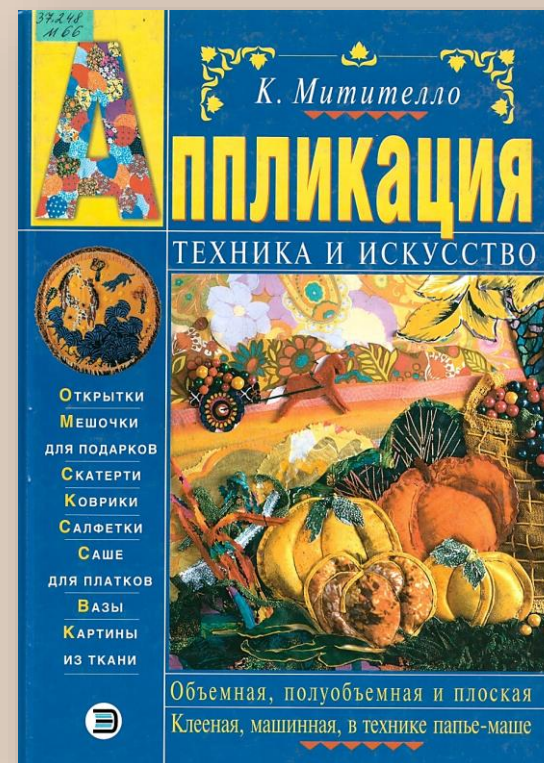
Текстильная аппликация является одним из древнейших способов украшения одежды, обуви, предметов быта, жилища, применяемых у многих народов. Диапазон возможностей этой техники огромен – от детских открыток до театральных декораций, от карнавальных костюмов до портретов, от скатертей и штор до декоративных сосудов. Суть этой техники в том, что фрагменты ткани нашиваются или приклеиваются на основной материал (фон). Многообразие тканей, расцветок, фактуры, стилей помогают создавать интересные и необычные картины – панно.

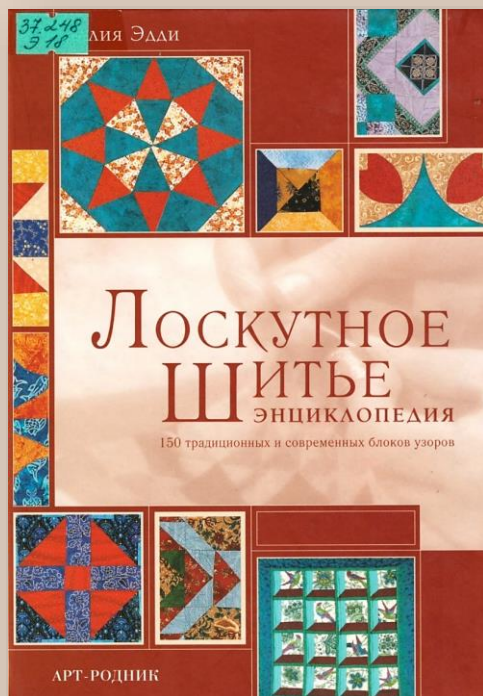
Список литературы из фонда отделения обслуживания фундаментальной библиотеки в Институте культуры и искусств МГПУ:

**МакКормик Гордон, Мэгги . Лоскутное шитье :
мотивы, узоры, техники : как повысить свое
мастерство / М. МакКормик Гордон. - Москва :
Ниола 21-й век, 2005. - 127 с. : цв. ил. - Предм.
указ.: с. 126-127. - ISBN 5-322-00055-0.**

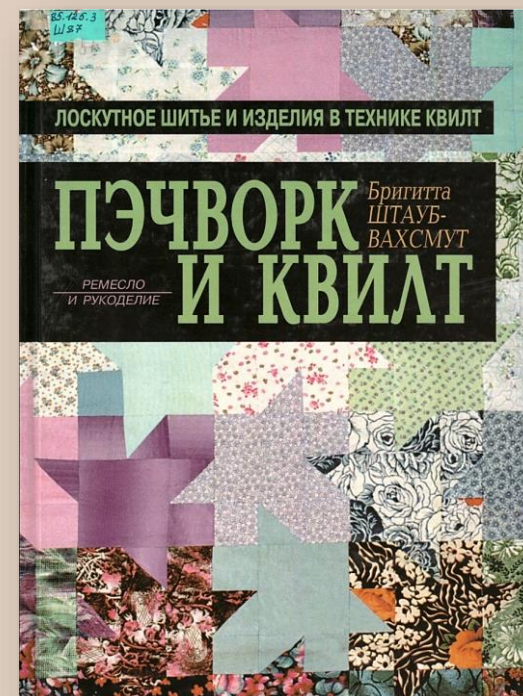
**Митителло, Ксения Борисовна.
Аппликация : техника и искусство /
К. Б. Митителло. - Москва : Эксмо, 2003. -
191с. : ил. - Прил.: с.163-189. - ISBN 5-04-
009433-7.**

Эдди, Селия. Лоскутное шитье : энциклопедия : [150 традиц. и соврем. блоков узоров] / С. Эдди ; [пер. с англ. Е. И. Логиновой]. - Москва : Арт-Родник, 2012. - 255 с. : ил. - Библиогр.: с. 252-253. - Указ.: с. 254-255. - ISBN 978-5-404-00258-4.

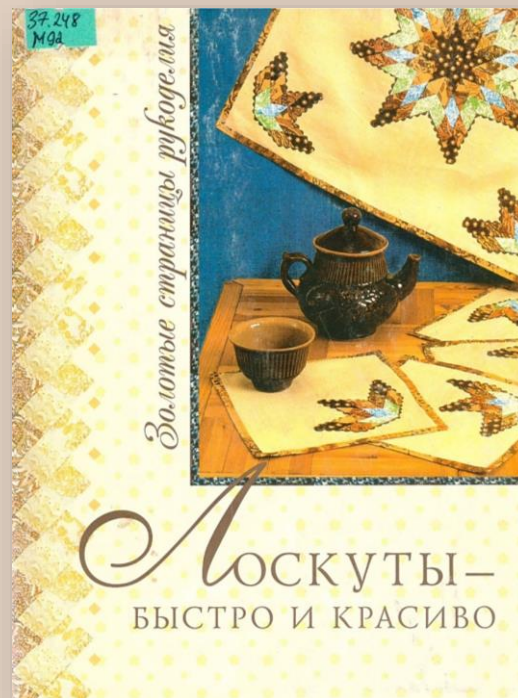
Костикова, Ирина Юрьевна. Школа лоскутной техники / И. Ю. Костикова. - Москва : Культура и традиции, 1999. - 199 с. : ил. - ISBN 5-86444-054-Х.

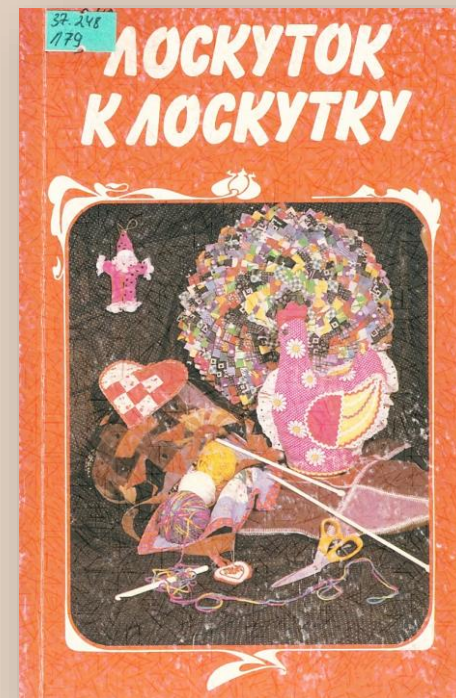
Штауб-Вахсмут, Бригитта Марина. Пэчворк и квилт : Лоскут. шитье и изделия в технике квилта / Б. М. Штауб-Вахсмут ; пер. с нем. Л. Цыкаловой. - Москва : Профиздат, 2000. - 79 с. : ил. - (Ремесло и рукоделие). - ISBN 5-255-01368-4.

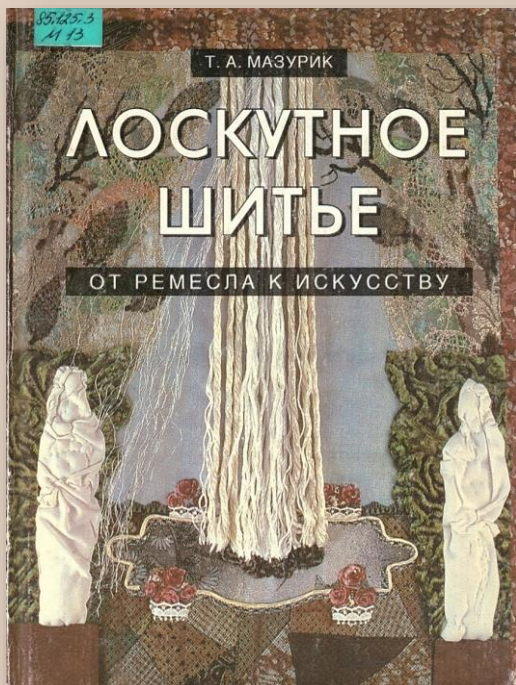
Митителло, Ксения, Борисовна. Аппликация : Дом из ткани: [как сделать из ткани оригинал. предметы интерьера: картины, светильники, шкатулки] / К. Б. Митителло. - Москва : Культура и традиции, 2004. - 127с. : ил. - ISBN 5-86444-113-9.

Муханова, Ирина Юрьевна. Лоскуты - быстро и красиво / И. Ю. Муханова. - Москва : Олма-Пресс Образование, 2003. - 63 с. : ил. - (Золотые страницы рукоделия). - Авт. не обл. не указан. - ISBN 5-94849-174-9.

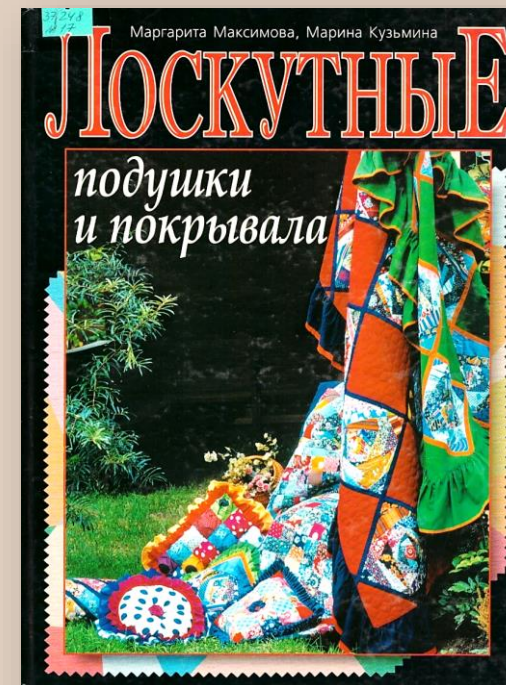
Лоскуток к лоскутку / ред.-сост. О. Г. Жукова. - Москва : Знание, 1999. - 143 с. : ил. - ISBN 5-07-002829-4.

Мазурик, Татьяна Альбертовна. Лоскутное шитье : от ремесла к искусству / Т. А. Мазурик. - Санкт-Петербург : Паритет, 2000. - 223 с. : ил., 8 л. ил. - ISBN 5-93437-065-0.

Аксессуары из ткани : [ламбрекены, занавески, чехлы для мебели: советы профессионалов] / [пер. с англ. Л.В. Белова]. - Москва : Ниола 21-й век, 2000. - 94 с. : ил. - (Ваш дом: планировка и оформление). - ISBN 5-322-00021-6 (рус.). - ISBN 0-7063-7382-0 (англ.).

Максимова, Маргарита Васильевна. Лоскутные подушки и покрывала / М. В. Максимова, М. А. Кузьмина. - Москва : Эксмо, 2003. - 95 с. : ил. - ISBN 5-699-00548-X.

ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

ЛОСКУТОК К ЛОСКУТКУ

«Каждый из нас знает, из какого материала шить, но не всегда знает, как это сделать»
А.А.Харитонов

Впервые из своих первых путешествий в Париж через всю Европу на стареньком автомобиле — «Икардсе» и была поражена, насколько каждая местность, каждая страна, которую посетила, имеет свой цвет, свой ритм. Поверхности вещей выполняла теплое лоскутное одеяло. «Сшитые» дорожки, лоскутки-пейзажи складывались в картинную общую узор, в текст красок и линий.

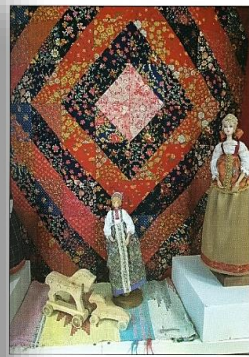
Народная художественная традиция существует в локальных канонах времени и места, и в этом смысле она всегда та, что помогает человеку «ориентироваться». С другой стороны, она несет в себе отражение символических структур сознания, его архаики, его способы взаимоотношения с миром и богом, его потребность создавать из «себя» ипечатления створный козлом мира и традиции, таким образом, стабилизируя творческий хаос жизни. И никакая деталь, никакая клочок материи или земля не остается без внимания, не мыслится вне пользы и необходимости. Прочтем синонимично сами «полюсы необходимости»: «есть» и «выживание», и само это выживание — сакральный центр, дар се

жизни. Именно из этого смыслового «центра» исходит то увлечение к мастеру и мастерству, которое присуще любой народной традиции, как и ее социальность, выявляющая человека в сложную систему табу и ограничений, а узоры рода и его законы, в орнамент мифов, легенд, сказок. Вот, например, такая брошюра, преставляющая как лоскуток... то, что осталось от шитья. Что из него можно сделать? С точки зрения современного человека, привающего к товарам и продуктам из магазина, шитья. А для повседневности народной традиции — возможность для многих: это лоскутные одеяла с их узорами-мандалами, трикотажные кули (оберты и иголки), игрушки (меченки) или аппликация на сшитом покрывале обихода укров, или заплата, ставшая в японской традиции искусством боро и саико.

Любой клочок ткани в народной традиции драгоценен, как и любой клочок обработанной земли: в них труд того, кто обрабатывал (например, собрал лен, пряд, ткал, готовил «пелуху» для создания).

Лоскутная коллекция Центра народных художественных промыслов и ремесел города Хитта-Мансбейта — это и собрание уникальных северных кукол-«акань», и искусство аппликация обихода укров, и «лоскутный» быт русских стариков, но сейчас а кто рассказать о мифах и лоскутных покрывалах. В их внешней образности — простота и сложность истоков народной художественной традиции прожания по-особенному выделю.

Мода на лоскутное шитье пришла в Россию во второй половине XIX века из Европы вместе с модой на яркое, фабричное, дорогое ситцевое ткани. Само же лоскутное шитье было распространено на Руси издавна, как следствие бережливости отношения к ткани. Так, известно, что старообрядцы в XVII веке использовали поурнушки — лоскутные

Экспозиция выставки «Лоскуток к лоскутку»
Г.Дорожко.
Одесса.
Г.Сурт.

Экспозиция выставки. Фотограф: Хеленовицкая «Лоскуток к лоскутку»
Монка.

копирки, рисунок которых символизировал делать аппликацию «чипов». Домострой содержит советы по сортировке и хранению обрывков для начинающих охотки из помпальных лоскутков (шитью, во XVIII веке в России производилось в основном золотое колотило), а в трикотажные кули играли каждой русской ребенок.

Своего расцвета лоскутное шитье достигло в конце XIX века вместе с появлением швейных машин и отечественных производителей дешавых хлопчатобумажных набивных тканей. В крестьянской среде шитья в основном лоскутное одеяло из старой ткани, лоскуты были неправильной формы и соединялись случайным образом. И функция такого изделия была одна — защита от холода. Но также шили одеяла к свадьбе и к рождению ребенка. Эти изделия объединяли в себе и праздничную декоративность, художественность и утилитарность. Лоскут здесь был не любия, а квадратный, треугольный, прямоугольный формы. Скоро лоскутное шитье вытеснило в народном costume дорожностное и трикотажные больших временных заплата кружево, вышивку. Были созданы также техники лоскутного шитья, как «синичина».

Суть этой техники шитья в том, что разноцветные полоски вышивались на основу для получения объема, «утолщения» — ткань складывалась узором и шество-

лась на основу, «марируя», «розы» — кружево и квадратные лоскуты сшиты вместе по разметке, полученные объемные элементы пришивались на основу или накладывались друг на друга, создавая необычайный объем.

Как и уже писала выше, в коллекции Центра ремесел есть шитье из лоскутков детского шитья. Такая простота и уютная играшка, уютная, тактичная яркая. Конечно же, ничего особенного, но как ведется в народной традиции, простота — идеальная форма для непростого содержания, а каждая сказка, только отчасти сказка. Мам, шитье любимых руками мамы или бабушки, символизировал (и не только в русской традиции — истинным ритуальным шитье с мячом ашкетом, для которых он символизировал движение по небосводу своего небесного коло — «сшить путь, путь, ласка». Играть в такой мяч с ребенком, можно было показать ему движение звезд по небу, рассказать волшебные истории, связанные с небесными героями и проанализировать их. Таким образом, с мажорности человек ощущал связь с силой природы, частью космоса, а с другой, — этот космос был обжитым, близким, так как знакомство с ним проходило в игре на родительских руках.

Лоскутные покрывала, о которых речь пойдет ниже, выполнены художником, знакомым народной культуре Ольгой Бубуновой. И тут народная

15

Харитонов, А. Лоскуток к лоскутку / А. Харитонов // Юный художник. - 2022. - № 2. - С. 14-16

14

Воронова, Елена. Красный сарафан / Е. Воронова // ДЕКО. - 2007. - № 2. - С. 45-47.

КРАСНЫЙ САРАФАН

Искусство лоскутного шитья, известное многим народам мира, получило свое широкое распространение. Нас интересуют подлинно народное лоскутное шитье, развивавшееся в «народной» и в деревенской, старой и молодой России. У народного шитья свои, отработанные десятилетиями традиции, свой особый строй. В каждой деревне, районе, области эти традиции самобытны и неповторимы. Во второй половине XIX века крестьяне начали носить ситцевые платья по городской моде, ситцевые платья в быт крестьянского и мажорского дома. Набивные ткани того времени очень красивые и разнообразные: кружевные ситцевые фабричные Баранова, известные благодаря ярким крестьянским платьям, и ткани с осликаным рисунком на светлом фоне, характерные для фабрики Прасковьи Виночки в городе Иваново, и теплая мажорная фланель в мелкую клетку. Под красными тканями — красные, желтые, малиновые, оранжевые — швейные фабричные цвета. Это сочетание в одном предмете нескольких тканей, соединяющихся по цвету, фактуре, соединяющих их в узорные композиции, которые характерны для рубашек, юбок, сорочек, юрканов-изюмковиков.

В начале и в начале северных походов и торговых караванов встречались не только, но эффективный обмен соединением различных тканей при помощи кружевных лубяжики и изюмковиков лоскуток, образующих ажурные просветы между простыми. Знаменитые лоскутные одеяла шили не из новых тканей, а из кусочков отслужившей свой срок, пережитых одежды и домашнего обихода. Лоскутки часто имели неправильную форму, их подбавляли проглаженные, даже застиженные. Сделана состояла из сотен миниатюрных деталей, сшитых вручную: квадраты, ромбы, треугольники. Заменялись ряды кистей и заглаженных полос. Кружева, яркие квадраты обрамляли лоскутные ткани контрастного цвета, которые как бы подчеркивали узор над фоном, делают композицию многомерной.

творческий подход

творческий подход

Выставки

М.Лычнов (Финляндия). Девочка с терновым венком

Ж.Джовани (Ирландия, Костровые охи, Мелочка в Сутало, Фриггот)

Лоскутное шитье, или ПЭЧВОРК

Выставки во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства и Народной галерее Дома народного творчества

В Москве почти одновременно прошли две выставки, посвященные лоскутному шитью. На выставке «Душа России» во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства демонстрируются работы в технике лоскутного шитья современных стеченных мастеров, а на выставке «Представте себе...» в Народной галерее Дома народного творчества показаны конкурсные творческие участники XX Международного всероссийского фестиваля плетения «Европейский перекресток плетения», ежегодно проводящегося в Эльзасе (Франция).

Лоскутное шитье (лоскутное шитье, лоскутное шитье, лоскутное шитье) — вид рукоделия от творчества, объединяющий искусство, которое расширяется в русе времени. Но не так очевидно. Благодаря искусной работе мастеров, объединяющей выду, превращается в красивое

Виктория Хан-Магомедова

Виктория Хан-Магомедова. Плывущий шар, что не может не вернуться

Хан-Магомедова, Виктория. Лоскутное шитье, или пэчворк : Выставки во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства и Народной галерее Дома народного творчества / В. Хан-Магомедова // Искусство. - 2016. - № 1. - С. 8-11.

М.Мерон (Польша). Представте себе, что?

М.Молышина (Украина). Плывущий вилер

Е.Болшаченко (Италия). Утро

изделие. В России лоскутное шитье, важный элемент крестьянского убранства, использовала в крестьянских хозяйствах. Каждая вещь, поговорная мудрость техника доступна каждому. Но для создания настоящего произведения в лоскутной технике требуется мастерство, вкус, талант, вдохновение. Да и материалы, инструменты, ткань стоят недешево. Получаются очень красивые вещи.

Не удивительно, что все больше людей жаждет приобщиться к этому виду декоративно-прикладного искусства. В эту творческую среду приходят новые технологи, которые привлекают рукодельниц издалека. Эта техника доступна всем: детям, бабушкам, дедушкам. Но заманчиво профессиональным художникам, дизайнерам, сценаристам.

Это искусство техника. Авторы изделий должны обладать умением, навыками композиции, графика и дизайна, чтобы создать качественные произведения. Но истинное мастерство достигается не только. Каждый автор стремится выжить в лоскутной вышивке свою душу, подарить воспоминаниями.

В каждом творении автор участвует, проявляет свою индивидуальность, демонстрирует свой почерк, многообразие способов создания, добиваясь удивительной гармонии всех частей (М.Лычнов). «Девочка с черным венком», Т.Шандт. «Воскресение израильтян».

Работа «Представте себе, что мы находим не встречались в Барбаре Даниэ (Германия) на выставке в Народной галерее Дома народного творчества словно воплощает в себе пугающую сцену бояду с иррациональными шестернями. В выполненном в технике плетения (это и есть лоскутное шитье — ювелир из разноцветных лоскутков) произведение автор размышляет о судьбах человечества в жизни. И на другой работе в той же технике — «Представте себе, что!» Марисы Марис (Италия) изображены танцующие женщины. Художница явно ассоциировалась картинками знаменитого Великого Рене Магритта с изображением его иллюзиониста персонажа: мушкетера в темном костюме с котенком, с закрытым лицом или цветной лентой. Дарясь же люди персонажа скрывают торжественной лампой, а токарные шестерни

символизируют умственные усилия, заточенные на познание тайн мира. Весьма остроумно.

Авторы изделий в технике плетения увлекают идею нахождения красивых гармоничных сочетаний различных лоскутков для создания абстрактных и фигуративных композиций. У таких изделий различные назначения: одежда, скульптура, сувениры, наволочки, пледа, сумки... Техника очень древняя, атлантиды обнаружены в Египте и Сибири крестами. В наши дни техника плетения получает все большее распространение. Появляются талантливые мастера, изучающие этот вид декоративно-прикладного искусства.

В народной технике с увлечением работают и профессиональные художники. Участие выставки Элоэн Ою (Норвегия), Ларса Ботт (Италия), Хелен Дилсон (Британия), Равель Эран (Израиль), Сюзанна Нельсон (Канада) и другие, вдохновленные древними традициями, создают очень оригинальные произведения, в которых переплетаются персонажи, созвония, замосткование, обогащение старинных традиций,

Лоскутная мозаика России : Выставка лауреатов России // Художественная школа. - 2009. - № 5. - С. 44-45.

Выставка лауреатов фестиваля *Лоскутная мозаика России* в Москве

18 августа 2009 г. в Москве в выставочном зале «Галерея Белые» состоялась торжественное открытие второго этапа VII Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России», организаторами которого являются Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский дом народного творчества, Управление культуры ЮЗАО г. Москвы.

Инициаторы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации Анна Калитинкина (слева)

ФОТО ЛЕОНИДА ФЕДОТОВА

Планируемый разношерстным жюри в «Галерея Белые» представляла перед посетителями экспозиция выставки лучших произведений конкурсных работ мастеров, победивших в первом этапе фестиваля-конкурса, который проходил на шести музейно-выставочных площадках с. Иваново и Ивановской области, и во втором выставочном этапе фестиваля, прошедшего в Москве. И вот работы, удостоенные Приза конкурса, представленные «Клубом» на Санкт-Петербурге, Л.Х. Бурзуковой из города Уфы и Л.Х. Сивосиной из Москвы, появились вместе с работами лауреатов и произведениями, получившими поощрительные дипломы и специальный приз губернатора Ивановской области. География призеров обширна — вся Россия: от Москвы до Перми и Мурманска. Уфы и Новосибирска, города Тюбинского и Санкт-Петербурга. Выставка лауреатов конкурса «Лоскутная мозаика России» проходила в «Галерея Белые» до 1 октября. Но это еще не всё! В рамках выставки в «Галерея Белые» прошли мастер-классы лоскутного шитья, театральные вечера и чаши-выставки персидского фестиваля проекта 2007–2008 г. «Белое, черное, и...». По итогам фестиваля будет издан альбом-каталог и организована серия персидских выставок в России и за рубежом. Фестиваль открыт самой широкой публике!

Спасибо за внимание!

Презентацию подготовили сотрудники отделения обслуживания фундаментальной библиотеки в Институте культуры и искусств МГПУ:
Шувалова Е. Е., Харламов А. С.

При подготовке презентации использовались материалы из фонда фундаментальной библиотеки МГПУ.