

Лекционный материал

III курс, 5 семестр

Раздел I.

Тема 1. Техники выполнения аксессуаров и украшений

Лекция 1.

План

1. История появления украшений.
2. Украшения в костюме. Стили
3. Аксессуары как дополнения к костюму.
4. Техники выполнения украшений

1. История появления украшений.

История украшений начинается около 100 тысяч лет до нашей эры. Археологи обнаружили первое украшение из ракушек в Южной Африке. Сложно определить, кому принадлежало украшение, и скорее всего, оно носило ритуальный характер и использовалось в качестве оберега. В те времена аксессуары помогали невербально указать ценную информацию о владельце украшений и его общественном положении.

Украшения - неотъемлемый атрибут облика любой женщины, они могут сделать её образ оригинальным и неповторимым, подчеркнуть ее индивидуальность, поэтому к их выбору все представительницы прекрасного пола подходят весьма тщательно. Бусы, ожерелья, кольца, серьги, колье, перстни, печатки, цепочки, броши, заколки - все это появилось десятки тысячелетий назад. Еще до того как люди стали носить одежду, они украшали себя различными предметами.

История возникновения украшений говорит нам о том, что первоначально украшать себя начали мужчины, а не женщины. Именно украшения позволяли отличить царя от охотника, вождя от воина. Еще во времена фараонов в Древнем Египте появилось первое кольцо.

У греческих представителей знати кольцо так же являлось знаком высокого положения в обществе. Со временем кольца трансформировались в светские украшения.

Первоначально материалами для украшений служили кости, зубы и камни, нанизанные на сухожилия животных.

В более позднее время украшения делали из кусков раковин и перламутра. В дальнейшем люди научились обрабатывать драгоценные камни. Средневековые сапфиры, изумруды, рубины — вот лучшие материалы для украшений корон, браслетов, перстней.

Алмазы начали использовать только в позднее Средневековье, когда открыли способы огранки камня.

Украшения из этих материалов, конечно, были недоступны простым гражданам, поэтому ремесленники начали осваивать производство более дешевых украшений. Ведь помимо золота и серебра есть бронза и медь, а благодаря расцвету алхимии появляются амальгама и мельхиор. Так зарождается история бижутерии. Драгоценные камни постепенно заменяют на цветное стекло и стразы, появляются украшения имитирующие жемчуг и драгоценные камни. Мастеров, которые работают с менее дорогостоящими материалами, называют *bijoutiers*, а продукцию бижутерией.

В середине XVIII века европейское массовое производство украшений перешло от частных мастеров к компаниям. В этот период образовались самые известные ювелирные марки: Картье, Тиффани, Булгари, Фаберже.

В 1920-1939 годах история украшений пополнилась искусством «Арт Деко» — материалами для украшений служили алюминий, хром, пластика.

Во времена Великой Депрессии отмечалось резкое снижение производства ювелирных украшений из драгоценных металлов и камней, поэтому в те годы отмечается особенный расцвет оригинальной бижутерии. Эту идею продолжили иконы стиля Коко Шанель и Ельза Шиапарелли. Без Коко Шанель история бижутерии скорей всего была бы совсем другой.

Именно Коко Шанель предложила носить украшения из искусственного жемчуга, дополнять повседневные наряды съемными воротничками и искусственными цветами. Она утверждала, что множество доступных украшений не только придает нарядность простой одежде, но и делает женщину женщиной.

С окончанием второй мировой войны мода на украшения вновь вернулась, и появились новые материалы, химическое окрашивание и производства искусственных камней.

В настоящее время можно увидеть бесконечное разнообразие стилей, направлений развития бижутерии.

2. Украшения в костюме. Стили

Помимо декоративной функции, у аксессуаров есть и еще одна важная роль — расставлять правильные акценты в образе. Если нужно отвлечь внимание от несовершенной талии и подчеркнуть зону декольте — наденьте массивные бусы или крупную, заметную подвеску. Обладательницам длинных, красивых пальцев стоит носить броские кольца и браслеты, яркий клатч тоже привлечет взгляды к рукам.

Меняя цвет, вид и размер аксессуаров легко создавать нужный образ. Но важно помнить о некоторых нюансах. Так, драгоценные украшения (золото, бриллианты) носят с изысканными вечерними нарядами, а джинсы, льняные сарафаны и прочую простую, повседневную одежду можно комбинировать с недорогой бижутерией и украшениями из пластика.

Совершенно не гармонируют пестрые наряды с разноцветными украшениями. К сложной, многоцветной одежде нужно подбирать простые, не слишком броские аксессуары, а скромный, однотонный наряд уместно дополнить массивными, яркими элементами. По тому же принципу нужно обращать внимание и на крой: если в целом в образе доминируют прямые, геометрические линии, можно позволить себе разнообразить его вычурными, сложными деталями и наоборот.

Легче всего определиться с выбором, если исходить из характера ткани, степени её легкости и назначения одежды. Чем она легче и дешевле, тем более лёгкий и дешёвый украшения гармонируют с ней. 1. Ткани с подчеркнута спортивным уклоном (джинсовая, плащовая) требуют дополнений более строгих, с преобладанием геометрических мотивов, из металла, мельхиора, серебра, дерева, кожи, керамики. 2. Деловые шерстяные ткани (трикотаж, фланель) хороши в сочетании с теми же украшениями, которые подходят для спортивных. Допускается соседство полудрагоценных камней: кольца, серьги, ожерелья из непроницаемых и полупрозрачных агата, бирюзы, коралла, «тигрового глаза» и т. д. 3. Прозрачные ткани своей нежностью тяготеют к таким же лёгким, изысканным фактурам с шелковистой поверхностью.

Хороши и гармоничны сочетания сапфира, аквамарина и шифона или же крепдешина и жемчуга. Покупая то или иное украшение, нужно быть абсолютно уверенной, что оно будет только украшать Вас и ни в коем случае не будет портить. Перед тем, как приобрести понравившуюся вещь, а затем и надеть, прикиньте, дополняет ли украшение ваш наряд, соответствует ли типу внешности, возрасту, комплекции. Если Вы не уверены в безупречном состоянии одежды, косметики, причёски, обойдитесь лучше без украшений.

Если имеется комплект украшений – браслет, серьги, ожерелье и кольцо, нужно помнить о том, что носить все сразу считается признаком плохого вкуса. Нужно носить их попарно, например ожерелье с кольцом или браслет с серьгами.

Крайне важен стиль одежды – любительницам облегающей и открытой одежды, подойдут восточные украшения, а тем, кто любит лаконичность и скромность, нужны легкие, изящные и неброские....

Учитывается телосложение — на худеньких женщинах будут совершенно нелепо смотреться большие камни и слишком объемные украшения, в то же время на женщинах «в теле» мелкие и изящные предметы просто затеряются.

Кроме этого стилисты не рекомендуют носить бижутерию на тех местах, которые являются проблемными. Например, объемное и яркое кольцо будет не особенно хорошо смотреться на короткой шее, а крупные и объемные перстни на коротких, полных пальцах.

Для строгого офисного образа лучше всего выбрать тоненькую цепочку с кулоном или ниточку жемчуга. Чтобы добавить немного больше красок в образ, можно использовать яркие броши или красивые и стильные часики.

Создавая вечерний образ, можно сделать его изысканным с помощью кольца с перьями, стразами или крупными камнями. Также для торжественного наряда подойдут заколки необычной формы, массивные сережки и объемные браслеты.

Стильные золотые браслеты, несмотря на исполнение из драгоценного металла — украшение повседневное, а значит, во многом универсальное. Надеть его можно с любым нарядом, от дорого и элегантного костюма до легкомысленного летнего сарафанчика. Наиболее точно тренду отвечаю цепочки, сегодня ювелиры предлагают более 50-ти видов самого разнообразных вариантов плетения.

Но основное различие определяется тем цельная или пустотелая цепочка. Цельные звенья образуют тонкий и пластичный контур, а пустотелые — объемный и более сложный. В любом случае, совершенно не лишним будет миниатюрная подвеска с изображением собственного знака зодиака или драгоценным камнем. Такие украшения должны свободно «сидеть» на запястье, подчеркивая изящество его линий.

Стильный женский золотой браслет — это статусное украшение и выбор цвета золота играет немаловажную роль. Классическое желтое золото сегодня считается традиционным и достаточно обыденным, значительно благороднее и утонченнее выглядят украшения из белого золота (это сплав с палладием) и красного или червленого. Для тех, кто ценит эксклюзивные украшения, интерес представляют необычные оттенки драгоценного металла — розовый, голубой, фиолетовый. Абсолютно необычно выглядят модели из черного золота — это особый стиль в мире ювелирных трендов. Но даже самый изысканный оттенок должен гармонировать, и при этом не обязательно сочетаться с цветом колец или часов, которые вы носите чаще всего.

Золото сегодня перестало считаться абсолютным символом успеха. В моду входят сложные дизайнерские идеи и альтернативные материалы, стоимость таких украшений

сложно просчитать на взгляд. Но если вы носите золотые украшения – то самым эффективным решением станет сочетание сразу нескольких аксессуаров разного дизайна.

Тонкие цепочки из серебра с подвесками актуальны всегда, но гораздо интереснее выглядят объемные, широкие аксессуары, буквально полностью прикрывающие запястье. В этом ключе интересно практически всё, и оригинальные дизайнерские идеи, и этнические мотивы, и модели в духе «техно». И никогда не стоит забывать о стиле «готика» — эффектные и очень фактурные «запястья» из серебра (их обычно носят парно) преобразят любой даже самый обыденный наряд.

Стильные женские серебряные браслеты — прекрасный повод перевести собственный прагматичный и комфортный стиль в модный и эксклюзивный. В тренде сегодня практически все – гладкие модели, обручи – их, кстати, можно носить и поодиночке, и комплектом. Бонусом вам достанется мелодичный звук при каждом движении руки. Отдельной статьёй в мире украшений — авторские стильные серебряные браслеты уникальные работы. С серебром дизайнеры экспериментируют гораздо охотнее, чем с золотом. И дело не только в цене металла — серебро отлично «принимает» любые свежие, новые и даже авантюрные идеи дизайна.

Носить часы сегодня фактически не имеет смысла, время вам покажет любой гаджет, а таймеры есть везде и всюду. Но дорогие и статусные часы известных брендов сегодня как никогда в моде, а значит — самое время обратить внимание на стильные браслеты часов. В тренде крупные, пластинчатые, буквально «мужские» модели из белого или желтого золота. Они создают впечатление, что вы надели часы своего бойфренда или мужа, такие часы свободно сидят на запястье и дополняются изящными тонкими аксессуарами из золота или серебра.

Но всегда есть альтернатива. В моде — широкие пластиковые, абсолютно простого дизайна браслеты для часов. Этот своеобразный вызов стандартам подчеркивает и цвета таких аксессуаров – нежно-голубой, белый, бледно розовый.

Для тех, кто любит нестандартные решения, отличным вариантом станет намеренно грубоватый и откровенно брутальный мужской аксессуар из черного пластика.

Стильные кожаные женские браслеты и модели для фитнеса Прекрасной альтернативой драгоценному аксессуару из золота или серебра станет стильный кожаный браслет. Кожа в моде на аксессуары представлена сразу в нескольких направлениях. Первое и очень заманчивое – это «этно». Украшением может стать, отрез тонкой и хорошо выделанной кожи натуральных оттенков, обернутый вокруг запястья и завязанный в красивый узел. Модель может быть украшена бусинами, металлическими вставками или подвесками. Но дополнять такими аксессуарами, согласно трендам, стоит комплекты не в

этно, а тем более не в бохо-стиле, они привнесут нужный колорит в повседневные наряды и любые джинсовые ансамбли.

Более рафинированный и очень модный вариант дизайна стильных кожаных женских браслетов – рокерский с приставкой «глэм». Широкие, буквально на всё запястье, аксессуары из глянцевой кожи с шипами, заклепками, цепочками и массивной красивой застежкой смотрятся слегка вызывающе. И при этом элегантно сочетаются с образами в романтическом и повседневном ключе. Не стоит упускать из вида и модели из цветной кожи – яркие, карамельные и сочные оттенки в таких моделях подчеркивают броский декор – инкрустации из металла или стразов. Такие аксессуары отвечают самому актуальному – эклектичному тренду в моде на украшения и великолепно дополняют наряды в духе модного городского минимализма.

Как правильно носить брошь на одежде.

И совершенно неспроста – у броши роскошная родословная, да и сегодня этот самый импозантный аксессуар считается королевским. Тем сложнее вводить его в собственные образы. Учитывая, что сегодня это украшение на пике популярности, самое время в деталях ответить на вопрос «как носить брошь?». Кстати, использовать одно и то же украшение можно в совершенно разных сочетаниях с одеждой, а значит, и образах. Лучший мастер класс на тему, как правильно носить броши даст никто иная, как действующая английская королева Елизавета. Она истинная ценительница и обладательница лучшей в мире коллекции этих украшений. Одно из них обязательно дополняет её наряд. Кстати, королева демонстрирует безупречно элегантный способ сочетания в одном образе сразу нескольких украшений – в её обязательный комплект входит колье и серьги. По негласным модным правилам, носить «всё сразу» считается дурным тоном, особенно в дневных и официальных образах, а любой из её комплектов, собранный из украшений разных стилей, выглядит элегантно, а не вычурно. Так что, в поисках собственных приемов, обязательно стоит взять на вооружение королевскую манеру. Кстати, эти украшения, а главное, место их расположения использовались как секретный код для важных и тайных сообщений. Им охотно пользовались великосветские дамы и кавалеры при европейских королевских дворах. Конечно, сегодня эти приемы неактуальны, но вопрос как девушкам носить брошь стоит довольно остро. После довольно долгого периода забвения эти украшения вновь вошли в будничную и повседневную моду, а вечернюю они не покидали никогда. Так же вечны и принципы того как правильно носить брошь на платья «вечерних» фасонов. Для них подойдут только подлинные ювелирные украшения, от бижутерии лучше отказаться сразу.

Брошь, приколотая в центре открывающего плечи лифа платья или в нижней точке глубокого декольте — идеальные и буквально королевские варианты. Она же по-настоящему украсит и платье асимметричного кроя — к таким моделям обычно особенно сложно подобрать дополнения. Приколите её на «закрытое» плечо платья, в этом случае великолепно будут выглядеть не только классические, но и авангардные ювелирные украшения сложной формы. Украсить повседневный наряд уместнее всего красивой бижутерией, а не подлинными бриллиантами. Тем более, что в моде — множество вариантов украшений, выдержанных в самых разнообразных стилях. Чтобы носить броши на одежде как можно элегантнее, важно определиться не только со стилем, но и с размерами. Миниатюрные брошки (их, кстати, можно надевать парой) идеально подойдут девушкам хрупкого телосложения. А на пышной моднице они просто потеряют весь свой эффект, таким девушкам подойдут крупные, яркие, но очень стильные и со вкусом подобранные украшения. Дорогое украшение с драгоценными камнями будет абсолютно не к месту на лацкане повседневного или делового жакета. А модные броши в виде забавных зверюшек не украсят ваш вечерний наряд. Точное совпадение стилей — залог удачного образа. Если вы поклонница casual, то украшение со стразами так и не найдет своего места в ваших образах. Но и точного совпадения искать не стоит, к тому же повседневному наряду отлично подойдет украшение в абстрактном или анималистическом стиле. Любимыми станут авторские оригинальные модели необычного дизайна. Их носят с множеством разнообразных вещей, но базовым для таких украшений считается платье. Как носить броши на платье и выглядеть при этом стильно? Ответ на этот вопрос во многом зависит от фасона самого наряда. Модели с «закрытым» лифом и деликатным вырезом «под горлышко» или «лодочкой» будут смотреться элегантно и изысканно, если приколоть украшение чуть ниже линии плеча, слева или справа не имеет значения. Украшение в этом случае привлечет внимание к лицу. Глубокий V-образный вырез украсит брошь, прикрепленная в самой нижней точке выреза, точно так же стоит попробовать украсить платье с асимметричным запахом. Так создается акцент на зону декольте. А если вы хотите привлечь внимание к тонкой талии, приколите украшение на пояс. По центру, как пряжку несуществующего ремешка или сбоку — куда именно зависит от фасона самого платья. Еще одно базовое сочетание — с пиджаками, кардиганами и жакетами. Как носить брошь на пиджаке подскажет дизайн и размер украшения.

Миниатюрные украшения (они могут быть парными) прикалывают к лацкану, а крупные — сантиметров на 10 ниже линии плеча. Кстати, очень стильно в таком варианте смотрятся сразу несколько украшений, прикрепленные «каскадом». Разумеется, они

должны быть выдержаны в едином стиле, а пиджак или жакет не предназначен для важного собеседования или переговоров. Основное достоинство украшений – индивидуальность. Но обладая уникальной (антикварной или авторской вещью) нужно с особой тщательностью составлять комбинации с ней. Например, с таким ультрамодным винтажным украшением как брошь-камея, носить её – особое искусство. Её ни в коем случае не стоит использовать в будничных и повседневных образах. Она утратит все свое очарование и статус на лацкане жакета или легкомысленном летнем сарафанчике. Это украшение придаст образу уточенной романтичности, аристократичности и откровенной винтажной направленности, если надеть его с красивым строгим платьем, воздушной шифоновой блузкой, элегантным вечерним нарядом. Приколите камею в центре лифа или у шеи, она никогда не выступает как дополнительное украшение, особенно если она старинная и дорогая, и дополнять её серьгами или кольцами не стоит.

Совершенно противоположный аристократке-камее стиль демонстрируют броши-булавки, как их носить, подсказывает их дизайн. Это украшение для верхней одежды и аксессуаров. Такие украшения, особенно авторского и оригинального дизайна отлично смотрятся на пальто и жакетах. Они очень эффектно выглядят в сочетании с «тотальными» джинсовыми ансамблями – это точное сочетание стиля одежды и украшений. С их помощью можно красиво задрапировать шарф или палантин, а при желании украсить ими сумку. Но, ни в коем случае не стоит использовать это украшение для официальных или вечерних нарядов – образ будет выглядеть простовато. Одна из самых любимых тем модных дизайнеров – цветочная, и это неудивительно, элегантные украшения в виде цветов выглядят особенно женственно. Не удивительно, что сегодня они представлены в самом широком спектре техник и материалов. Решая, как носить брошь-цветок, возьмите за основу стиль самого украшения. Ультра модные броши, покрытые эмалью и украшенные стразами – отличное дополнение для делового наряда, а объемные цветы из пряжи, кожи и даже валяного войлока преобразят верхнюю одежду. Конечно, не стоит резко сталкивать стили одежды и дополнений, и надевать «цветочное» украшение с жакетом или пальто в стиле «милитари», но с джинсовым жакетом или курткой такие украшения будут смотреть очень эффектно и органично. Кстати, носить украшения с верхней одеждой – отличный прием, позволяющий в мгновение ока преобразить любой наряд. Достаточно понять, как носить броши на пальто и начать собственные уникальные образы. Для этого подойдет только бижутерия – никаких драгоценностей – объемные и выразительные украшения в виде цветов, булавок, забавных миниатюрных игрушек или декоративных стилизованных «медалей», прикрепленных каскадом. Кстати, такими «медалями» украшала свои модели Коко Шанель. Прикрепите

такое украшение чуть ниже плеча, на лацкан воротника или на сам воротник, если он достаточно объемный. И не забывайте про аксессуары и головные уборы! Шляпки, береты, а тем более нейтрального дизайна вязаные шапочки только выиграют от оригинальных украшений. Но и в этом случае не стоит смешивать контрастные стили. Прикрепите на тулью шляпы изящную брошку с эмалью, инкрустацией из камней, или серебряную булавку. А к вязаной шапочке отлично подойдет объемное украшение оригинального дизайна в виде цветка из валяного войлока. Собирайте собственную коллекцию этих модных украшений разных стилей и меняйте с их помощью свой образ каждый день.

3. Аксессуары как дополнения к костюму.

Не все дамы ревностно следят за переменами в мире Высокой Моды, но у каждой уважающей себя женщины обязательно найдется несколько сумок на все случаи жизни:

повседневная — стильный и удобный аксессуар, практичный и вместительный, из натуральной кожи или качественного заменителя;

деловая — кожаная сумка строгой геометрической формы, темного цвета с минимумом декора и лаконичной фурнитурой;

вечерняя — маленький или средних размеров клатч с брошкой, оригинальной отделкой;

пляжная — изделие из прочной ткани любого цвета и фасона, с жизнерадостным, летним принтом;

дорожная — помимо традиционных сумок-чемоданов, многие современные женщины независимо от возраста берут с собой в путь модный и стильный рюкзак.

Тем, кто хочет выглядеть неординарно и изысканно, можно подобрать сумочку под цвет подошвы туфелек — нестандартное и ультрасовременное решение для самых продвинутых модниц.

Цвет аксессуаров

Выбираем одну цветовую доминанту в образе — или яркие аксессуары, включая обувь и сумку, или броская одежда. В таком случае образ получится гармоничным и приятным для глаз. Здесь же позволим себе упомянуть о золотом правиле «3-х ключевых цветов» в образе: такой набор создаст правильную и без излишка палитру комплекта.

Не стоит «упаковывать» в одном образе все детали комплекта украшений. В большинстве случаев это выглядит нелепо и чересчур роскошно. Наборы из 3-4 украшений созданы, чтобы дать волю фантазии и всячески комбинировать их: серьги+кольце, серьги+браслет, серьги+кольцо и прочее. Двух изделий будет вполне достаточно.

Одним из наиболее заметных и нежно любимых всеми женщинами аксессуаров является сумочка. Большинство женщин не выходят из дома без сумки, поэтому их в гардеробе каждой модницы, как правило, немало. И, наверняка, среди разнообразных моделей сумочек есть клатчи. Разберемся, с чем и как носить клатч, чтобы создать модный образ.

Название аксессуара произошло от английского слова «обхватывать». И это вполне логично, так как классический клатч носят, обхватывая ладонью за основание. Впрочем, сегодня термином «клатч» обозначают любую небольшую элегантную сумочку..

Первоначально эта разновидность дамской сумочки была принадлежностью исключительно вечернего туалета. Появились маленькие прямоугольные сумки, которые необходимо носить в руке, еще в 16 веке. Первоначально это были сумочки-кошельки, в них носили, преимущественно, деньги.

Со временем функционал сумочек был расширен. Дамы стали носить в них духи, косметику, зеркала, а также, любовную переписку. Естественно, что хранилище таких ценных для женщины вещей не могло выглядеть некрасиво. Дамы украшали свои сумочки вышивкой, кружевом, бантами и драгоценными камнями. На рубеже 18 и 19 века клатчи приобрели невероятную популярность. Ни одна приличная дама не выходила из дома без сумочки в руке. Новый «взрыв» любви к клатчу случился в 20-е годы прошлого века, благодаря мадемуазель Коко, которая снова ввела моду на эти миниатюрные, но элегантные сумки.

Во время второй мировой войны было не до модных сумочек, но в пятидесятые Кристиан Диор снова сделал данный аксессуар популярным. С тех пор клатч никогда не выходил из моды. Более того, из вечерней моды он «перекочевал» в дневные образы..

Лаковые сумки. Они просто нуждаются в том, чтобы их дополнили лаковой обувью. Даже если сумочка декорирована лишь небольшим элементом из лаковой глянцевої кожи. Соблюдение этого модного требования даст вам прослыть знатоком стиля.

Клатчи сочетаются со всеми стилями одежды, кроме спортивного. Это единственное исключение.

В ансамбле нужно «поддержать» клатч еще одним аксессуаром. Например, ремень может иметь тот же цвет, что и сумочка. Либо обувь может иметь такой же декор, что и клатч.

Чем более сложный покрой имеет платье и чем больше на нем декоративных деталей, тем проще должен быть клатч, и наоборот.

Клатч не обязательно носить исключительно в руке, многие модели имеют длинные ремешки для ношения через плечо или на согнутой в локте руке. Вариант ношения сумочки выбирайте из соображений удобства.

Классический кожаный клатч

Это универсальный аксессуар, имеющий прямоугольную форму и элегантный дизайн. Этот вариант миниатюрной сумки прекрасно подойдет и к деловому костюму, и к коктейльному платью. Эта модель отлично гармонирует и с верхней одеждой, можно носить клатч с пальто, шубкой в пол или полушубком. К коктейльному или вечернему платью лучше подобрать клатч из лаковой кожи. Можно носить клатч на цепочке, которая используется вместо ремешка через плечо.

С декором

Сумочки, расшитые бусинами, украшенные бантами и стразами – это прекрасный выбор для вечерних образов. Как правило, такие клатчи отличаются миниатюрными размерами – в ладонь или чуть больше, но, благодаря богатому декору, приковывают к себе внимание.

Для вечерних нарядов идеально подойдут и модели из металлизированной кожи золотого или серебряного цвета. Такой блестящий клатч – хороший выбор к вечернему наряду лаконичного покроя.

Экстравагантный

Необычные клатчи могут иметь сложную форму либо оригинальную отделку. Например, сумочка может быть выполнена в виде сердечка, бантика, бабочки и пр. Для изготовления экстравагантных клатчей нередко используют необычные материалы, например, мех, кожу (или имитацию кожи) рептилий.

К коктейльному или вечернему платью лучше подобрать клатч из лаковой кожи. Можно носить клатч на цепочке, которая используется вместо ремешка через плечо.

Большие вместительные сумки. Практически никогда не сочетаются с вечерними туалетами. Эти аксессуары созданы для повседневного использования, и комбинировать их с гламурными торжественными нарядами не стоит, разве что, если это — «фишка» вашего образа. Но в таком случае данная комбинация должна быть полностью оправдана.

Блестящие сумки. Созданы для соответствующих платьев либо костюмов. Вечеринки, ночные клубы, празднования нового года — на все эти мероприятия вы можете без сомнения брать с собою блестящую сумочку. Если же ваш ансамбль носит деловой характер, то блестящая сумочка здесь абсолютно не уместна.

Спортивные сумки. Нет зрелища печальнее на свете, чем девушка в деловом платье со спортивной сумкой в руках. Или же наоборот, деловая сумочка в сочетании со спортивным костюмом.

4. Техники выполнения украшений

По материалам изготовления броши ручной работы делятся на: текстильные броши (броши из ткани, фетра, войлока, ленточек), из кожи, броши из бисера и бусин, деревянные, броши из полимерной глины.

Для начала нарезаем полоски ткани нужной длины. Для розочки диаметром 5 сантиметров нам понадобится полоска шириной 7,5 см и длиной 51 см.

1. Аккуратно и ровно сгибаем полоску по ее длине, хорошо прижимаем ее в месте изгиба, лучше даже прогладить утюгом.
2. Разворачиваем полоску ткани на изнаночную сторону.
3. Оба края загибаем от центра внутрь. Ширина загибаемых краев должна быть одинаковой. Заглаживаем утюгом края.
4. Сгибаем полоску посередине длины.
5. С одного края подготовленной полоски раскрываем внутренние края. Закрепляем с изнаночной стороны в месте срединного изгиба иголку.

6. На лицевой стороне полоски к краю пришиваем красивую бусину или пуговицу.

7. Оборачиваем полоской ткани ножку пуговицы или нижнюю часть бусины, закрепляем ниткой

8. Поворачиваем полочку ткани на 90 градусов относительно внешней стороны. Закрепляем ниткой место, в котором была повернута ткань.

9. Делаем такой же поворот на обратную сторону

10. Оборачиваем вокруг центра и закрепляем ткань ниткой снизу так, чтобы нить не была видна с лицевой стороны цветка.

11. Продолжаем оборачивать ткань, закрепляя ее ниткой, пока не закончится ткань либо не достигнем нужного диаметра. Закрепляем нитку с обратной стороны цветка.

12. Кончик ткани подворачиваем и подшиваем к задней стороне цветка.

Брошь из ткани для платья

Простой мастер-класс позволит изготовить нежный цветок без применения специальных инструментов. Такая работа занимает немного времени. Она под силу даже начинающим мастерицам. Чтобы получилась аккуратная розочка, нужно следовать инструкции.

Для аксессуара понадобится атласная ткань любого цвета. Можно взять и другой материал, который подойдет под платье. Для листочков приобретают тонкое кружево шириной 15 см, его цвет должен сочетаться с атласом. Необходимо купить в магазине клеевую паутинку шириной 4 см.

Для работы также нужны материалы:

желатин;

пуговица;

тонкая проволока;

гофрированная бумага одного цвета с кружевом.

Для серединки розы берут небольшой кусочек поролона, бусинки. Скрепляют элементы цветка с помощью клеевого пистолета. Чтобы придать нужную форму деталям, используют свечу, пинцет, ножницы, утюг. Стоит также подготовить клей ПВА.

Перед работой нужно крахмалить ткань. Выкройку розы можно нарисовать самостоятельно или воспользоваться готовым вариантом. Для одного цветка понадобится три вида лепестков.

ВНИМАНИЕ! Все элементы кроятся по косой.

Из самой маленькой выкройки вырезают 10 деталей. Также понадобится 12 лепестков среднего размера и 14 штук более крупных деталей. Вырезать необходимо 10 листочков из кружева и 2 детали из атласа.

Лепестки нужно немного растянуть от центра к бокам. Кончик пинцета нагревают над пламенем свечи. С помощью этого инструмента завивают края лепестков.

После из тонкой проволоки необходимо отрезать шесть кусочков длиной 12 см. Из гофрированной бумаги делают полоску шириной 6 мм, а затем обматывают ею проволочки.

На хлопчатобумажное полотно изнанкой вверх помещают листик из атласа, сверху кладётся проволока. Потом эти детали накрываются клеевой паутинкой и кружевным элементом. Затем нужно закрыть всё это хлопчатобумажной тканью, проутюжить. После остаётся только срезать лишнее.

Кружевные листочки делаются аналогично, только вместо атласного элемента используется кружево. Теперь необходимо собрать две веточки. В каждой из них будет по три листа.

Для серединки используют пуговицу. В отверстие в ножке протягивают проволоку. Затем её скручивают под шляпкой пуговицы, лишнее обрезают. На шляпку детали помещают поролон и фиксируют с помощью нитки. После серединку обтягивают кусочком атласа, а лишнюю ткань аккуратно обрезают ножницами. Полученную деталь расшивают бусинами.

С помощью клеевого пистолета лепестки соединяются попарно, затем они по часовой стрелке наклеиваются на серединку. Внизу венчика нужно обрезать проволоку, а после прикрепить листочки. Потом наклеить круг из атласа с булавкой.

Результат

Готовый цветок можно использовать в единичном экземпляре. Если сделать несколько венчиков разного размера, то получится оригинальная брошь.

Советы по изготовлению брошей

Перед началом работы ткань подготавливают. Для этого в 1 стакане воды растворить 1,5 столовые ложки желатина. Накройте ёмкость крышкой и оставьте на один час. Затем в эмалированной кастрюле необходимо нагреть раствор, не доводя его до кипения. Следует дождаться, пока он немного остынет, а затем крахмалить ткань. После высыхания материал готов к работе.

Цветочки получают из тканей разного вида. При изготовлении часто используют несколько оттенков для венчика. Такая роза будет выглядеть естественно.

Если не удалось найти гофрированную бумагу нужного цвета, можно её покрасить. Для этого используется гуашь или акриловая краска, а после наносится слой клея ПВА.

Брошь и бусы из ткани

Брошь и бусы из ткани ручной работы — это яркое, стильное и оригинальное украшение и очень красивое дополнение к одежде — бусы, выполненные из той же или контрастной ткани! Легко сделать красивые бусы и брошку своими руками. Мы предлагаем мастер-класс (с фото): брошь и бусы из ткани своими руками.

Для изготовления бус из ткани нам понадобится:

- тонкий материал (хлопок, бязь, шелк, вискоза и тп),
- кружева (возможно заменить на любой шнур, атласную ленту),
- бусины крупные,
- деревянные бусины разных размеров с крупным внутренним отверстием,
- ножницы,
- нитки, иголка,
- клей.

1. Отрезаем полосу ткани: шириной – 2 диаметра крупной бусины + припуск на шов, примерно 1-1,5см., и длиной, какую вы задумали, у нас получился отрез 8х40см.

2. Складываем полосу ткани вдвое изнаночной стороной наружу, сметываем, и прострачиваем по обрезанному краю по всей длине полосы. Срезаем лишнюю ткань, убираем сметочные нитки.

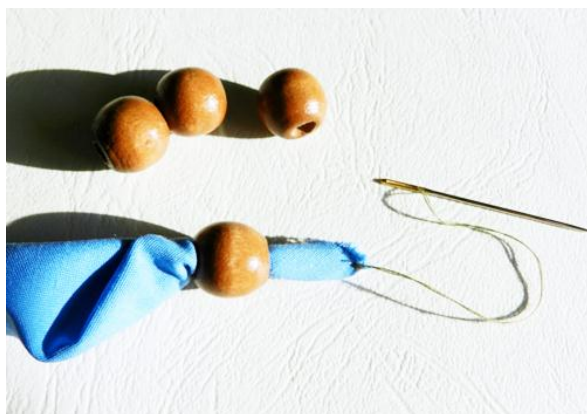
3. Выворачиваем материал на лицевую сторону при помощи карандаша, палочки для китайской еды или вязального крючка.

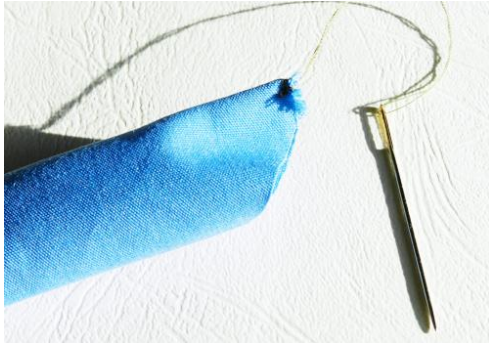
4. Опускаем внутрь получившейся у нас «трубы» первую крупную бусину. Ориентируем бусину на середину полосы.

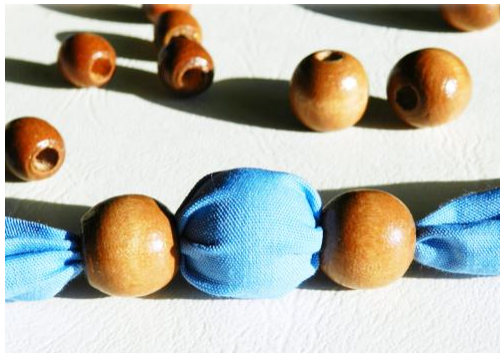
Чтобы наши бусы висели на шее правильно, не сдвигаясь, центральные бусины, которые мы опускаем внутрь «трубы», необходимо брать потяжелее, чем деревянные, например, стеклянные или пластиковые.

Теперь с обеих сторон центральной бусины надеваем на ткань деревянные бусины. Для удобства вдевания ткани в деревянные бусины на концах «трубы» «затачиваем стрелу» – срезаем уголок у конца «трубы», и к несрезанному краю пришиваем нитку,

5. Аккуратно расправляем и выравниваем материал, а затем опускаем следующие бусины.

И так чередуем внутренние и наружные бусины до необходимой общей длины бус. Чтобы наши бусы были аккуратными и ровненькими тщательно подходите к процессу расправления ткани и расположению бусин, не ленитесь повторить надевание-снятие бусин несколько раз для лучшей укладки ткани.

6. И так закончили нанизывание бусин, затем отрезаем кружева (2 штуки по 20-30см), которыми мы будем сзади завязывать наши бусы, кружева можно заменить на любой шнур, атласную ленту и т.п. Теперь очень качественно пришиваем один конец кружева к краю ткани, с обеих сторон бус.

Результат у нас должен получиться такой:

Дальше спрячем место сшивания кружева и ткани под деревянными бусинами,

Если нужно, то после бусин кружево завязываем в узелок, чтобы бусины не двигались. На концы кружева для красоты и для утяжеления завязок также одеваем бусины поменьше размером.

Цветочная брошь из ткани

Материалы:

лоскуты ткани;

бусины;

ножницы;

нитка в цвет ткани;

иголка;

простой карандаш;

фурнитура (английская булавка);

пистолет с горячим клеем.

Чтобы смастерить элегантную брошь-цветок из ткани, которой можно украсить пиджак или платье, нужно следовать простым шагам мастер-класса:

Взять несколько лоскутов ткани, например, хлопка. Это должны быть длинные полосы длиной около 15 см и шириной 2 см.

Обработать края полос, если из ткани торчат нитки.

Ножницами сделать края полос закруглёнными. Так будущие лепестки цветка будут аккуратными.

Из одной полосы постепенно формировать сердцевину розы. Нужно заворачивать ткань по кругу, добавляя клей по бокам отреза ткани. Необходимо воспользоваться горячим клеем. Так лоскуток ткани не раскрутится. Чтобы изделие выглядело аккуратно, следует работать с внешней стороной ткани.

Когда одна полоса ткани закончилась, прикрепить вторую полосу и продолжить формировать цветок, добавляя горячий клей.

Проделать то же самое с остальными лоскутами ткани, пока размер цветка вас не устроит.

Украсить цветок бусинами.

С помощью простого карандаша нарисовать на одном свободном отрезе круг. Вырезать.

Приклеить круг с обратной стороны броши горячим клеем.

С помощью горячего клея приклеить на круг английскую булавку, чтобы аксессуар можно было прикалывать к одежде.

Лекция 2.

План

- 1. История вышивки**
- 2. Техники вышивки**

1. История вышивки

Искусство вышивки уходит корнями в далекое прошлое. В то время, когда древний человек сделал первый декоративный стежок на своей одежде. Вышивка позволяла выделиться, т.к. на изготавливаемых тканях зачастую отсутствовал орнамент.

Точно не известно, где и как появилась вышивка. Вышивок, датируемых ранее XII века, практически не осталось. Известно, что в Азии это искусство было известно задолго

до того, как его начали использовать греки и римляне. Самые древние вышивки, сохранившиеся до наших дней, датируются учеными VI-V веками до н.э. Созданы они были на территории Древнего Китая. Основой для вышивки послужили шелковые ткани. Рисунок выполнялся волосом, шелком-сырцом, золотыми и серебряными нитями. Вышивальное искусство Древнего Китая оказало огромное влияние на рукоделие Японии, России и других стран.

Первые ткани, которые были пригодны для вышивки, делали из шерсти. Но пальму первенства заняла льняная ткань, которая отличалась белизной и подходящей структурой. Ее родиной является Древняя Индия.

Именно в Греции и Риме очень популярна была вышивка золотой нитью. Эта традиция была так распространена, что пытались даже запретить и ограничить такое рукоделие как неоправданную роскошь.

Во времена Средневековья вышивка появилась в Византии. Техника и богатство исполнения вышивки достигли своего апогея при византийских царях. Тогда же впервые начали использовать серебряные нити. Оттуда через Италию она распространилась на Север и Запад Европы. Именно тогда стали применять и до настоящего времени используются рисунки древнегерманской вышивки по льну. Позднее этот вид рукоделия стали называть «вышивка крестом».

Вышивка широко использовали и на Востоке. Там вышивали чаще всего цветы и использовали огромное количество цветных нитей. Вышивки Ирана и Индии отличались множеством растительных мотивов, изображением различных птиц. Вышивки Византии отличались красотой шелкового шитья и разнообразными узорами. Толчком в развитии всех искусств, и вышивания в том числе, послужила эпоха Возрождения, в частности, политика двора Лоренцо Медичи. Лучшие художники разрабатывали схемы и рисунки для вышивальщиц.

Особой популярности вышивка крестом достигла в Западной Европе в XVI столетии. Это был период популярности церкви, и вышивали чаще всего иконы, библейские сцены и тексты молитв. Узоры строго подчинялись «квадратному» рисунку ткани льняного переплетения.

В XVII-м и XVIII-м веках произошло обогащение вышитых изделий

2. Техники вышивки

Вышивка крестом

Вышивка крестом появилась еще в первобытный век. Это наиболее популярный вид вышивки, который обрел большую известность с приходом христианства.

В России вышивка крестом имеет древнюю историю. Крест всегда рассматривался русичами как оберег, который способен защитить от нечистой силы, дурного глаза и прочих напастей.

Вышивкой на Руси украшали обувь, одежду, жилище, конскую сбрую, предметы быта. Мотивы, используемые вышивальщицами, были разнообразны. Чаще всего можно встретить изображение человеческой фигуры с поднятыми вверх руками, священного дерева, символических райских птиц и сказочных животных.

Крест для русского человека всегда был символом защиты, способным оградить от воздействия нечистой силы, дурного глаза и прочих неприятностей. В стремлении защитить себя и своих близких от бед и напастей мастерицы вооружались иглами и превращали обычную материю в художественное произведение, достойное восхищения. В ходе археологических исследований на территории расположения государства Древней Руси были обнаружены вышитые полотна, создание которых датируется IX-XII веками. Это указывает, что уже в то время русское вышивальное искусство не только существовало, но и находилось на высоком уровне развития.

Во времена господства язычества русичи, как правило, украшали полотенца, простыни, покрывала, скатерти и другие предметы быта. Также широко была распространена отделка вышивкой одежды. Наиболее популярными являлись вышитые головные уборы, сарафаны и рубахи. Особое место в то время отводилось символической вышивке: вещи, используемые при проведении различных ритуалов, обязательно украшались шитьем. Только самым искусным мастерицам доверялось вышивание полотенца для убранства капищ, предметов, предназначенных для украшения священных деревьев, могильных крестов, нарядов невесты и жениха. Одновременно с этим начала развиваться сюжетная вышивка, отображающая бытовые сцены, природные пейзажи, портреты людей и изображения животных.

С приходом на Русь христианства вышивка приобрела новое значение. Теперь вышитые изделия рассматривались как символ Христовой веры. Особенная роль при этом отводилась вышивке крестом. Вышитые полотенца стали использоваться для убранства иконостаса, зеркал, окон и дверей жилища. В качестве необходимого атрибута на всех значимых праздниках выступали украшенные вышивкой предметы.

Рукодельницы заранее готовили обереги к каждому венчанию, крестинам, рождению ребенка и т. д. Обыденные, то есть «об один день сделанные», изделия имели наиболее высокую ценность. Считалось, что полотенце, вышитое в период с рассвета до заката одного дня, приобретает первоначальную чистоту. Как правило, подобную вышивку несколько мастериц выполняли сообща. С первым лучом солнца они брали в руки иголки,

а последний стежок делали одновременно с заходом светила за горизонт. Если им удавалось закончить работу в срок, результатом совместного творчества предстал оберег, способный отвести смертельную болезнь, предотвратить стихийное бедствие, защитить от нечистой силы.

В своих работах вышивальщицы использовали разнообразные мотивы, которые зачастую несли в себе скрытый смысл. При этом каждый элемент узора обозначал особый символ. Например, пожелания добра и благополучия в семейных отношениях скрывались в изображении крючкватого креста, а небесное светило символизировали разнообразные круги и ромбы, вписанные вышивальщицами в орнамент.

Достаточно часто в работах русских мастериц можно встретить образы мифических животных, райских птиц, священных деревьев и фигуры людей. Когда вышивание появилось на Руси, оно считалось рукоделием высшего сословия. Объяснялось это высокой ценой материалов, используемых для вышивки. Монахини и представительницы знати выполняли свои работы на бархате и шелке серебряными и золотыми нитями, жемчугом и драгоценными камнями. Вышивка служила для убранства храмов и церквей, а также использовалась в качестве украшения элементов одежды высокопоставленной знати (бояр, членов царской семьи) и церковнослужителей.

До наших дней сохранилось покрывало, предназначенное для убранства царского престола, которое было вышито одной из самых искусных мастериц своего времени дочерью царя Бориса Годунова. Ксения вышила покрывало в 1601 году. Материалом для работы послужили нити из серебра и золота, бархат, а также драгоценные камни. Сюжет вышивки — коленопреклонение святых мужей Никона и Сергия Радонежского Пресвятой Деве Марии, Иисусу Христу и Иоанну Предтече.

До XVIII века весьма популярны были вышивальные мастерские, которые царицы и княгини устраивали при своих светлицах. При этом хозяйки мастерских, принадлежавшие к высшим слоям общества, не только руководили работой, но и принимали в ней самое активное участие. Так, работы княгини Марии, основавшей мастерскую при дворе князей Луговских в Ростове, высоко ценились современниками за высокохудожественное исполнение, разнообразие сюжетов и великолепие используемых материалов.

Постепенно вышивальное искусство перестало быть привилегией дворянства.

В начале XVIII века вышивка стала привычным занятием крестьянских девушек. Конечно, материалы для работы ими использовались более дешевые, но это ни в коей мере не уменьшало художественную ценность готовых изделий. Настоящие шедевры вышивального искусства были созданы именно простыми девушками, которые

добивались красоты вышитых полотен за счет высокой техники выполнения стежков, умелого подбора оттенков цветов и оригинальности узора. Приданое к будущей свадьбе крестьянские девочки начинали готовить с семи-восьмилетнего возраста. В приданое входили будничная и праздничная одежда, скатерти, полотенца и подзоры. Причем по количеству подготовленных вещей должно было хватить на несколько лет семейной жизни. После помолвки, за день-два до даты свадьбы, при всем честном народе устраивался просмотр изделий, подготовленных невестой в качестве приданого. Качество и количество вышитых вещей позволяло односельчанам и родственникам жениха по достоинству оценить трудолюбие и аккуратность девушки.

Богатое наследие вышивального искусства можно разделить на две основные группы: вышивки северных областей и вышивки среднерусской полосы. Причиной подобного деления служат такие характеристики работ, как особенности техники выполнения, различие символов, составляющих узоры, цветовая гамма. Мастера северной школы вышивания чаще всего используют белую ткань для основы и красные нити для выполнения стежков (или наоборот). Для вышивок представителей школы среднерусской полосы более привычно цветное разнообразие, причем это касается как тканей основы, так и используемых нитей.

Кроме того, вышивальщицы среднерусской полосы зачастую применяют цветные ткани в качестве элемента узора. Геометрический орнамент, в котором узоры зеркально отображают друг друга, широко применяется в обеих школах вышивания.

Самые распространенные мотивы орнаментов — женские фигуры, земноводные и рептилии (змеи и лягушки), птицы (петухи, павлины и т. д.), разнообразные деревья и цветы. При работах вышивальщицы используют различные виды швов: счетную гладь, козлик, косичку, набор, крест и мережку. Местом расположения вышивок на одежде служат, как правило, соединительные швы, воротники, подолы, края рукавов и разрезов.

По мнению исследователей, русская вышивка была подвержена сильному влиянию рукоделия Византии, что становится очевидным при детальном рассмотрении работ некоторых мастериц. Явное смешение стилей придает предметам русского вышивального искусства особую оригинальность, самобытность и неповторимость.

Вышивка бисером

Старинный бисер был гораздо мельче современного. Размер отдельных бисериной не превышал 1 мм, а внутреннее отверстие имело диаметр всего 0,2—0,3 мм. Можно себе представить, как трудно было работать с таким материалом. Нужны были тончайшие иглы из первоклассной стали. Иногда и они оказывались слишком толстыми, и рукодельницам приходилось делать двойную работу: снимать иглу и снова вдевать в нее нитку для

каждого стежка. Количество цветов и оттенков бисера было невероятно большим: в одной коллекции начала века удалось собрать около 800 сортов старинного бисера, и этим отнюдь не исчерпывается его многообразие. Маленький размер отдельного элемента и бесконечное разнообразие цветовой гаммы позволяло век производить из бисера рисунки практически любой сложности. Бисер подражал и драгоценным камням — рубину, изумруду и жемчугу.

Истории бисера предшествует появление стеклоделия. Изначально бусы делали из стекла, но постепенно размер бусин уменьшался и в итоге появился бисер. Первые упоминания о бисере связаны с Египтом. Бисер с арабского переводится как «фальшивый жемчуг». После завоевания Египта Римской империей, стеклоделие широко распространилось среди всей империи. После распада Римской империи и раскола ее на две независимые части, центр производства стекла был перенесен в Византию.

В Византии стекольщики пользовались особыми привилегиями, но им строго запрещался выезд в другие страны с необработанным стеклом, состав которого можно было с легкостью определить. Так Венеция сохраняла свою монополию по стеклоделию, вышивкой из бисера и плетению из бисера.

После падения Константинополя Византия перестала существовать, большая часть мастеров переместилась в другие государства и страны. Основная масса мастеров устремилась в Венецию, где производство стекла и бисера достигло пика. Венеция еще долго занимала лидирующую позицию по стеклоделию и бисеропроизводству. До 17 века бисер производили только в Венецианской республике, где секрет его изготовления держали в строгом секрете. Однако вскоре затейливые богемские мастера из Северной Чехии положили конец этой монополии, придумав «лесное стекло», в основе приготовления которого была не сода, а древесная зола. Оно оказалось даже более привлекательным и в скором времени окончательно потеснило стекло из Венеции, а чешский бисер по сей день считается одним из самых лучших в мире.

На Руси бисер появился в IX веке. Русские рукодельницы использовали его для украшения своих нарядов и предметов обихода, а с XVIII века жемчуг и бисер становится неотъемлемой частью народного мастерства.

Вышивка гладью

Белая гладь

Под названием белая гладь объединяются всевозможные техники выполнения вышивки белыми нитками на белом, тонком полотне. Как предполагают, первым образцом белой глади была простая и необходимая обработка и закрепление краев полотен. Однако уже в скором времени нижние срезы обрабатывались миниатюрными

стежками и частично вышивкой. В средние века во время расцвета данного искусства (вышивка белой гладью), женскими руками создавались такие произведения искусства, как церковные покрывала и одеяния.

Под названием белой глади объединяют различные техники вышивки, выполняемые белой нитью на белой ткани. Это и вышивка ришелье, и гладь горошком, и выпуклая и теневая гладь.

Вышивка крестом

Вышивка крестом появилась еще в первобытный век. Это наиболее популярный вид вышивки, который обрел большую известность с приходом христианства.

В России вышивка крестом имеет древнюю историю. Крест всегда рассматривался русичами как оберег, который способен защитить от нечистой силы, дурного глаза и прочих напастей.

Вышивкой на Руси украшали обувь, одежду, жилище, конскую сбрую, предметы быта. Мотивы, используемые вышивальщицами, были разнообразны. Чаще всего можно встретить изображение человеческой фигуры с поднятыми вверх руками, священного дерева, символических райских птиц и сказочных животных.

Крест для русского человека всегда был символом защиты, способным оградить от воздействия нечистой силы, дурного глаза и прочих неприятностей. В стремлении защитить себя и своих близких от бед и напастей мастерицы вооружались иглами и превращали обычную материю в художественное произведение, достойное восхищения. В ходе археологических исследований на территории расположения государства Древней Руси были обнаружены вышитые полотна, создание которых датируется IX-XII веками. Это указывает, что уже в то время русское вышивальное искусство не только существовало, но и находилось на высоком уровне развития.

Вышивка бисером

Старинный бисер был гораздо мельче современного. Размер отдельных бисериной не превышал 1 мм, а внутреннее отверстие имело диаметр всего 0,2—0,3 мм. Можно себе представить, как трудно было работать с таким материалом. Нужны были тончайшие иглы из первоклассной стали. Иногда и они оказывались слишком толстыми, и рукодельницам приходилось делать двойную работу: снимать иглу и снова вдевать в нее нитку для каждого стежка. Количество цветов и оттенков бисера было невероятно большим: в одной коллекции начала века удалось собрать около 800 сортов старинного бисера, и этим отнюдь не исчерпывается его многообразие. Маленький размер отдельного элемента и бесконечное разнообразие цветовой гаммы позволяло век производить из бисера рисунки

практически любой сложности. Бисер подражал и драгоценным камням — рубину, изумруду и жемчугу.

Истории бисера предшествует появление стеклоделия. Изначально бусы делали из стекла, но постепенно размер бусин уменьшался и в итоге появился бисер. Первые упоминания о бисере связаны с Египтом. Бисер с арабского переводится как «фальшивый жемчуг». После завоевания Египта Римской империей, стеклоделие широко распространилось среди всей империи. После распада Римской империи и раскола ее на две независимые части, центр производства стекла был перенесен в Византию.

В Византии стекольщики пользовались особыми привилегиями, но им строго запрещался выезд в другие страны с необработанным стеклом, состав которого можно было с легкостью определить. Так Венеция сохраняла свою монополию по стеклоделию, вышивкой из бисера и плетению из бисера.

После падения Константинополя Византия перестала существовать, большая часть мастеров переместилась в другие государства и страны. Основная масса мастеров устремилась в Венецию, где производство стекла и бисера достигло пика. Венеция еще долго занимала лидирующую позицию по стеклоделию и бисеропроизводству.

До 17 века бисер производили только в Венецианской республике, где секрет его изготовления держали в строгом секрете. Однако вскоре затейливые богемские мастера из Северной Чехии положили конец этой монополии, придумав «лесное стекло», в основе приготовления которого была не сода, а древесная зола. Оно оказалось даже более привлекательным и в скором времени окончательно потеснило стекло из Венеции, а чешский бисер по сей день считается одним из самых лучших в мире.

На Руси бисер появился в IX веке. Русские рукодельницы использовали его для украшения своих нарядов и предметов обихода, а с XVIII века жемчуг и бисер становится неотъемлемой частью народного мастерства.

Вышивка гладью

Белая гладь

Под названием белая гладь объединяются всевозможные техники выполнения вышивки белыми нитками на белом, тонком полотне. Как предполагают, первым образцом белой глади была простая и необходимая обработка и закрепление краев полотен. Однако уже в скором времени нижние срезы обрабатывались миниатюрными стежками и частично вышивкой. В средние века во время расцвета данного искусства (вышивка белой гладью), женскими руками создавались такие произведения искусства, как церковные покрывала и одеяния.

Под названием белой глади объединяют различные техники вышивки, выполняемые белой нитью на белой ткани. Это и вышивка ришелье, и гладь горошком, и выпуклая и теневая гладь.

Разнообразные возможности белой глади

Фестоны ришелье: в девятнадцатом столетии женщины украшали свое белье фестонами и зубчиками и тем самым закрепляли края, предотвращая осыпание ткани. Фестоны, обшитые плотными стежками часто использовались в сочетании с другими техниками, таким образом вышивка белой гладью разнообразна и многогранна.

Белая гладь горошком: ее типичным признаком стали маленькие отверстия с закрепленными краями. При помощи дырокола сначала прокалываются отверстия, при этом нити ткани только сдвигаются, но не разрываются. Большие отверстия нужно прорезать крест-накрест и закрепить мелкими прямыми стежками. Этот вид вышивки называют еще вышивкой «мадейра», потому что именно на этом острове она превратилась в настоящее искусство.

Вышивка белой гладью: ришелье

Ришелье: это название вышивка получила по имени французского кардинала Людовика XIII, по чьему указу импортируемые из Италии роскошные кружева, сплетенные на коклюшках, были заменены «кружевной» вышивкой по льняному полотну. Эту вышивку называют еще прорезной. Для нее типичны паутинки. Они соединяют элементы узора и удерживают невырезанные, закрепленные петельным швом детали вышивки.

Рабочий материал

При выборе материалов следует правильно сочетать узор, ткань и нитки. Похожая на кружево мелкая вышивка ришелье выполняется на очень тонком льняном полотне. Более крупный рисунок можно вышить на материале средней толщины. В основном вышивка выполняется нитками различной толщины в 4 сложения. Они годятся для выполнения петельных швов (фестонов) или глади горошком. Для настила берут более мягкую нить, например, хлопчатобумажные нитки, их толщина должна гармонировать с тканью, на которой выполняется вышивка.

Вышивка по муслину или по тюлю: тончайшие одеяния украшаются тонкими рельефными вышивками, например, подвенечная фата в стиле бидермайер.

Вышивка белой гладью: мережки

Подгибка с мережкой: при обработке краев вытягивались нити ткани, чтобы лучше видеть прямые нити. При пришивании нижних краев вертикальные нити захватывались парами. В результате с лицевой стороны на нижнем крае появлялись различные узорные подгибки.

Мережка с вышивкой: из подгибки с мережкой появились мережки с вышивкой. Вытягивалось большее количество горизонтальных нитей, а оставшиеся вертикальные нити закреплялись и захватывались с обвивкой, причем поочередно и в разной последовательности, в результате появлялись разные узоры и вышивка белой гладью стала еще богаче и краше.

Инструменты и материалы для вышивки в разных техниках

Материалы и инструменты для вышивки бисером:

Иглы

Тонкие бисерные иглы, тип и размер используемой иглы зависит от величины отверстия в бусинах. Размер иглы обычно соответствует номеру бисера. Номера игл для бисера - 10, 12, 13 и 15. Чаще всего используются иглы №12. Если бисер настолько мелкий, что в него не проходит бисерная игла, можно поступить следующим образом:

1. Возьмите кусок тонкой проволоки, сложите вдвое, проденьте нитку в образовавшееся отверстие и обрежьте ровно концы проволоки. Продевайте их сквозь бусинки вместе. Этот способ особенно хорош для шитья вприкреп. Если же вы шьете швом, где нужно пришивать каждую отдельную бисеринку, попробуйте делать достаточно толстой иглой отверстие в ткани и продевать сквозь него вашу "иголку" из проволоки. В противном случае вам придется каждый раз снимать проволоку, продевать нитку в иголку и делать стежок по ткани. А затем опять надевать проволоку, чтобы набрать следующую бусинку.
2. Еще есть вариант - смазать клеем (например, клеем ПВА) конец нити и дать высохнуть. Затем нанизать бисеринку, используя проклеенный конец нити в качестве иглы. Потом вдеть нитку в иголку, сделать стежок, и опять вынуть иголку и нанизать следующую бисеринку через проклеенный конец нити. Этот способ не так удобен, как первый, т.к. вскоре клей растрескается и нить потеряет твердость - придется мазать нить клеем заново и снова ждать, пока она высохнет.

Бывает очень трудно вставить нить в крошечное ушко иглы, здесь можно поступить следующим образом:

1. Срежьте конец нити под углом и навощите нить у конца, он станет более твердым и нить не будет распускаться.
2. Попробуйте воспользоваться нитковдевателем, который обычно входит в комплект принадлежностей к швейной машине или в набор игл.

Нитки

Используются прочные (капроновые, шелковые) нити, а также мулине. Толщина и цвет используемой нити зависит от размера отверстия в бусине и ушка иглы, а также от способа шитья, схемы цветов, ткани и дизайна вышивки. Любую нитку перед

использованием следует продернуть через кусочек воска, чтобы она стала прочнее, пластичнее и не расплеталась в процессе работы.

Больше всего для вышивки бисером по ткани подходят тонкие синтетические нитки.

Нитки должны соответствовать назначению модели. Если изделие будет использоваться в быту или, например, вы делаете бахрому, нить должна быть настолько прочной, насколько это возможно. Если отверстие в бисеринках достаточно широкое, можно дополнительно укрепить нить очень тонкой леской. Если в вашем изделии используется стеклярус или рубка - велик шанс, что со временем нить перетрется об их острые края. Поэтому заранее позаботьтесь о достаточной прочности нити.

Бисер, стеклярус, рубленный бисер, бусины, стразы, камни, блески, пайетки. Перед началом работы проверьте, не смывается ли краска, не сойдет ли перламутр с бусинок, не расплавятся ли бусинки во время стирки, отпаривания или глажения, если возникнет необходимость в таких операциях с тканью.

Пяльцы или подрамник

При вышивании бисером очень важно, чтобы полотно было хорошо натянуто. Очень удобны пяльцы на стойке и те, которые можно прикрепить к краю стола или на ручке кресла - тогда обе руки будут свободны. Для больших и объемных полотен нужны большие прямоугольные пяльцы, в которых уместится весь рисунок, т.к. объемная вышивка не позволит передвинуть изделие. Если пяльцы велики, то полотно можно "нарастить", приметав по краям дополнительные полоски ткани.

Ткань для изделия, канва или тюль

Старайтесь выбирать такой материал для вышивки, чтобы он не был сильно мнущимся, марким, не требовал частой стирки и утюжки. Учтите, что вышивка стеклянными бусинками по тонкой ткани может деформировать изделие под тяжестью бусинок. Поэтому обычно стараются шить по ткани, которая способна выдержать вес бисера.

Перед началом работы нужно аккуратно скопировать рисунок на ткань при помощи копировальной бумаги, мела или мыла. Для перевода рисунка на трикотаж нужно прикрепить к ткани лист кальки, на котором предварительно сделана копия рисунка, и прошить рисунок. Потом осторожно оборвать бумагу, не вытягивая нитей, которыми прошит рисунок.

По канве можно вышивать картины и панно, используя готовые наборы со схемами, которые можно купить в отделах по рукоделию, либо взять схемы с нашего сайта (схемы для вышивки и ткачества бисером). Также можно вышить бисером рисунок, а фон вышить нитками мулине. При работе по канве необходимо точно подобрать размер бисеринки к

клеточкам канвы. Вышивка по сутажу и тюлю была очень популярна в XIX веке. Использовалась для создания невероятно красивых и воздушных праздничных и вечерних нарядов, шалей, воротников, украшений. Вы тоже можете поэкспериментировать с тканями.

Плоскогубцы, кусачки

Для обрезания и закручивания петель проволоки, для вытаскивания застрявшей в бусине иглы, а также для удаления лишней бусины в ряду тканого или вышитого рисунка.

Миллиметровка

Для рисования сложных схем тканых изделий.

Стиллет или шило

Для прочистки отверстий в бусинах, для расширения отверстий деревянных и бумажных бусин.

Ножницы, воск (чтобы сделать нитку прочнее), лак для бусин и красители для стекла.

Необходимые материалы и инструменты: Ткань канва, иглы с длинным ушком, пяльцы, атласные ленты шириной 0,5 м.

Вышивка лентами

Широкое применение шелковых лент в бытовых целях началось лишь в XIV веке. Благодаря благоприятным климатическим условиям и развитым традициям ткачества во французском городе Лионе быстро развивалось производство шелковых тканей и ниток. Знатные вельможи стали носить роскошные одежды, расшитые лентами с золотой каймой или парчовыми лентами в соответствии со своим рангом и происхождением.

А началось все в 1446 году, когда будущий король Людовик XI пригласил во Францию итальянских ткачей, чтобы они обучили своему искусству французов. Несмотря на то что затея завершилась неудачей, в Лион были завезены различные станки, предназначенные для изготовления шелка и шелковых лент. Постепенно производство шелковых лент в этом городе расширялось, и вскоре Лион превратился в крупный текстильный центр. В 1560 году в производстве лент было занято уже 50 тысяч ткачей. Мастера изготавливали различные их виды — от простых до самых экстравагантных и очень дорогих.

Южнее Лиона, в городах Велзи и Сент-Этьене, началось производство тесьмы, в котором было задействовано почти 45 тысяч человек. К 1660 году в Сент-Этьене и его окрестностях насчитывалось около 80 тысяч станков для выработки лент и 370 станков, на которых производились позументные изделия — позумент, басон, галун. Спрос на них резко возрос в XVIII веке, когда наступила эпоха роскошного декора, которым отделывалась не только одежда, но и предметы интерьера. Король Франции Людовик XIV

даже свою обувь украшал лентами, расшитыми драгоценными камнями, и призывал всех придворных одеваться утонченно и с выдумкой.

В период развития рококо в моду вошла одежда, чересчур щедро украшенная множеством декоративных элементов. Король Людовик XV был увлечен вышивкой и зачастую дарил придворным дамам сделанные своими руками милые безделицы. Платья стали более объемными и «летающими», с незастроченными складками на груди и множеством ленточек.

Именно в этот период во Франции появилась вышивка шелковыми лентами. Сначала знатные дамы украшали ею свои роскошные платья. Корсажи отделялись мелкими изящными розочками в стиле рококо, листиками и большим количеством всевозможных объемных цветочков. Все это великолепие дополнялось сверкающими жемчужинами и хрусталиками. Вслед за платьями лентами начали украшать и белье, которое становилось все более роскошным и изящным.

Из Франции искусство вышивания шелковыми лентами очень быстро распространилось в другие европейские страны. Не стала исключением в этом отношении и Россия. В нашей стране ленты в декоративных целях применялись с незапамятных времен. Об этом свидетельствуют многочисленные музейные экспонаты, литературные источники и народные песни. В давние времена засватанная невеста надевала на голову венок, который был украшен лентами и назывался очень поэтично — «красота». В Ржевском уезде носили головной убор-повойник, который покрывался лентами и узорами, вышитыми золотыми нитками. Очень нарядно выглядел старинный девичий убор, который назывался «ленты», так как отделялся разноцветными лентами в сочетании с бусинками и узорами из золотых ниток. Подол праздничных рубах принято было обшивать двумя полосками шелковых кумачовых лент. Обшивались пестрыми лентами и рубахи — «сенокосицы». Подол сарафанов украшался ажурной строчкой и также обкладывался ленточками. Вертикальная полоса, проходившая по центру сарафана и называвшаяся накладом, зачастую выполнялась из хлопчатобумажных или шелковых лент. Иногда вышитые ленты использовались в качестве поясов.

В XVII-XVIII веках одежда донских казаков шилась из привозных хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей, которые украшались серебряными, золотыми, шелковыми нитками и лентами. Рубаха была богато украшена вышивкой спереди, по низу рукавов и подолу. Поверх нее надевалось расшитое жемчугом и лентами длинное распашное платье — кубелек. Вышивкой декорировались даже шубы. Иногда ленточными узорами отделялась и обувь — чирюхи.

Под влиянием стилей барокко и рококо, наряду с вышивкой серебром, золотом, цветной гладью, блестками, бисером, в России особую популярность приобрела вышивка цветочных узоров шелковыми ленточками. Этими блестящими полосками украшали костюмы: ими перетягивали рукава, завязывая их бантиками и формируя букетики цветов.

На смену стилю рококо пришел строгий классицизм. Модными стали одежды из тонких материалов, похожие на туники. Допускалась их легкая отделка, в том числе и шелковыми ленточками неброских расцветок, которые использовались для окантовки деталей одежды.

Расцвет вышивки шелковыми лентами пришелся на 70-е годы XIX века. В частности, шелковыми лентами украшались лиф, юбка, рукава, манжеты и воротники платьев, шляпки, шали, перчатки и муфты. Красовалась объемная ленточная вышивка не только на предметах дамского туалета, но также и на зонтиках, абажурах, стеганых одеялах и всевозможных предметах обихода. Вошли в моду накладные отделки из вышитых элементов, фигурных блесток и украшений из шелковых лент. В связи с этим большую популярность приобрели объемные аппликации, выполненные из подкрашенного газа с синелью. Кроме того, в этот период часто использовались комбинированные виды вышивок: например, вышивка крестом совмещалась со вставками из бисера, а цветная гладь — с аппликацией из шелковых ленточек.

Общие правила работы с лентами:

Для работы отрезаем кусок ленты длиной 30-35 см, более длинная лента может обтрепываться.

Чтобы лента легко проходила в игольное ушко, ее кончик надо срезать под углом 45 градусов.

Узелок на ленте: подогните кончик на 0,5 см, вколите иголку по центру и протяните иглу с лентой через оба слоя. Образуется мягкий плоский узелок.

Чтобы лента удерживалась в игле, вденьте ленту в ушко, оставив хвостик длиной 5 см. Проколите хвостик ленты иглой на расстоянии 0,5 см от кончика. Потяните за длинный хвост ленты, чтобы она зафиксировалась на игле.

Длина стежка должна превышать ширину используемой ленты, тогда она не будет скручиваться.

Выводя ленту на изнанку, следите за тем, чтобы не проткнуть иглой уже вышитые участки, т.е. не попадайте лентой в ленту.

Если игла плохо проходит сквозь ткань, то ее можно подтянуть плоскогубцами.

Не тяните ленту по изнанке от одного участка до другого, почаще закрепляйте ленту.

Закреплять ленту нужно на изнаночной стороне ткани швейной ниткой, прокладывая стежки за вышитыми деталями, чтобы их не было видно с лица.

Желательно готовый мотив не стирать и не утюжить. Но если это необходимо, то утюжьте с изнанки, стараясь не заходить утюгом на заполненные вышивкой области. Появшауюся вышивку сбрызните водой, и ленточки расправятся.

Тема 3. Техника пэчворк. Схема, правила выполнения.

Лекция 3.

План

- 1. История техники пэчворк.**
- 2. Виды техники пэчворк.**
- 3. Схемы.**
- 4. Подготовка ткани к раскрою.**
- 5. ВТО изделий в технике пэчворк, уход**

1. История техники пэчворк.

«*Patchwork*» — лоскутная работа; сшитый из лоскута. Происходит от англ. «patch» — заплатка или кусочек материала, лоскут, пятно неправильной формы; «work» — работа.

Известно, что в Египте в окрестностях Каира, были найдены изделия, выполненные в аппликационной технике, которым более 3 тыс. лет. Это древнейшее из сохранившихся образцов лоскутных изделий. Оно выполнено из кусочков кожи газели. Хранится экспонат в музее «Булаг» в Каире и датируется 980 годом до нашей эры.

В Токийском музее выставлена одежда 1569-1867 годов, украшенная узорами из кусочков различной ткани. Есть вероятность того, что на самом деле квилт, как стеганое изделие зародился именно в Японии. Климат страны требовал теплой одежды. Это решалось за счет многослойности. Слои надо было сшивать между собой, что привело к образованию особой техники стежки – «сашико». Японские женщины делали это настолько качественно, что тем самым часто спасали тела своих воинов от поражения стрелами и даже мечем.

В Германии первым стёганым изделием считается монашеское платье Святой Елизаветы, сшитое в 13-м веке и хранившееся в течение многих столетий в закрытом сундуке монастыря города Трир.

Считается, что лоскутное рукоделие, как самостоятельный вид декоративно — прикладного искусства зародилось в Англии в конце XVII — начале XVIII вв. И связывают это с прогрессом в развитии ткацкой промышленности. Англия специализировалась на овцеводстве, что естественно давало сырье для производства

шерстяных тканей. Чтобы улучшить сбыт готовой продукции, правительством был наложен запрет на продажу ситцевых тканей, завезенных из бывшей колонии. Индийский ситец стал контрабандой, что привело к дороговизне и дефициту. Остатки тканей после раскроя бережно сохранялись и использовались как декоративные элементы на изделиях из более дешевых английских мануфактур. Когда в доме набиралось изрядное количество лоскутков, их сшивали в единое полотно, делая это не столько подбирая по цвету, сколько по форме – в целях экономии сырья. Такой подход к делу дал начало технике «крэйзи» и привел к образованию кантри-стиля.

В России, в отличие от Англии, лоскутное шитье зародилось от бедности и нищеты. Ткани производились вручную, на маленьком станке, который был практически в каждом доме. Процесс этот настолько трудоемкий и затяжной, что даже и в зажиточных домах бережно относились к одежде и другим тканевым предметам быта. Одежда шилась на вырост, а так как носили ее долго, то приходилось латать, а то и перешивать на младших членов семьи. Каждый кусочек, пригодный хоть на что-то, шел в дело. техник как русский квадрат, кругляш, уголки, ляпачиха. Постепенно стал складываться фольклорный стиль одежды богатый всевозможными орнаментами. Но использовался он чаще в крестьянских семьях и горожан с низким достатком.

В Америке квилт стал предметом национальной гордости, поэтому она и считается настоящей родиной квилта. Этот вид рукоделия стал национальным видом искусства, за двести лет там разработаны и стали традиционными многие узоры и технологии изготовления лоскутных изделий.

Термин «пэчворк» не охватывает понятие создания декоративных изделий из кусочков ткани полностью - скорее, это общее определение данного типа рукотворного искусства.

2. *Виды техники пэчворк.*

Основные виды лоскутного шитья:

- Классический или традиционный пэчворк – предполагает, что лицевая сторона изделия — это геометрический узор из лоскутов ткани, а изнанка — единый отрез ткани.
- Квилтинг (стёжка) – предоставляет возможность получения более качественного в плане внешнего вида и добротности объемного изделия, так как предполагает использование всевозможных стежков, строчек, аппликаций и прочих декоративных приемов. В переводе с английского «quilting» означает «пристёгивание», «стеганое полотно». Изделия в технике квилтинг выполняются из трех слоев: верхней и нижней лоскутной, или, верхней лоскутной, а нижней – из однотонной ткани, и внутренней (объемной, которая придает изделию особую рельефность при простёгивании). В

квилтинге полотно не всегда стачивают из лоскутков, а иногда просто простегивают на машинке. Получается имитация «лоскутного шитья».

- Вязаный пэчворк – лоскутная техника, основанная на сборке разнообразных текстильных фрагментов воедино нетрадиционным способом: в качестве инструмента для соединения используют вязальный крючок и нити контрастирующие по отношению к цвету ткани. Фрагменты могут быть использованы как вязанные, так и текстильные.
- Крэйзи-пэчворк – это произвольная форма лоскутов и разнообразный ассортимент дополнительных декоративных элементов (вышивка нитями, лентами, бисером, бусины, шнуры), призванных не только украсить поделку, но и завуалировать швы. Определение «сумасшедший» в названии указывает на смысловой перегруз в изделиях, выполненных в данной технике.
- Японский пэчворк - лоскутное шитье из шелка, в основе узоров лежат только правильные геометрические формы.
- Стиль боро: Слово «боро» означает буквально «обрывки, заплатки» и достаточно ясно говорит о сути подобной техники: это одежда, состоящая из многочисленных сшитых друг с другом заплаток и лоскутов. Возникла данная техника в Японии.

- Шитье из полос.
- Лоскутное шитье по бумаге

Инструменты и материалы, необходимые для работы в техниках пэчворк:

Шаблоны из плотного картона, карандаши и фломастеры, линейки, нож канцелярский, коврик (дощечка) для вырезания, булавки, ножницы, наперсток, английские булавки, скрепки или зажимы, иглы для шитья, нитки, портновский мел, текстильные материалы (обрезки различных тканей).

4. Подготовка ткани к раскрою:

Необходимо максимально точно делать выкройки деталей и аккуратно сшивать детали. Для всех тканей требуется предварительная обработка – декатировка ткани. Ткань сначала замачивают или стирают, а затем высушивают и тщательно утюжат. После этого ткани сортируют по цветам и приступают к изготовлению шаблонов.

Раскрой:

Шаблоны вырезают по форме будущей детали с учетом припусков на швы. Изготавливают их из картона или плотной бумаги. Для соблюдения точных размеров на картон наклеивают миллиметровую бумагу, а затем вырезают из него нужную фигуру необходимого размера. Для криволинейных шаблонов, на внешнем контуре делают продольные разрезы-насечки, по которым удобнее намечать швы при соединении деталей.

Удобно пользоваться шаблонами, выполненными в форме рамки. Внутренняя сторона рамки соответствует размерам детали в готовом изделии, а внешняя сторона идентична размеру детали с припусками на швы. Собственно говоря, ширина самой рамки – это и есть величина припусков. Делая выкройку, рамку обводят с обеих сторон, и вырезают деталь по внешнему контуру. Линия внутреннего контура обозначает линию шва.

Наносят линии на ткань только карандашом (мелом, мылом), так как следы от шариковой или гелевой ручки могут проступать с лицевой стороны. Кроют ткань исключительно по долевой нити, чтобы в готовом изделии детали из лоскутов не перекошились и не вытянулись.

Для вырезания лоскутов ткани можно пользоваться обычными ножницами или специальным роликовым ножом (резаком). Резак значительно укоряет процесс работы, позволяет отрезать сразу длинные полосы, которые потом можно раскроить на отдельные элементы: ромбы, квадраты, треугольники. Особенно удобен роликовый нож при работе с изогнутыми линиями раскроя.

Узор можно сделать из одной повторяющейся детали (фигуры). Для этого вырезают бумажный шаблон для каждой детали, а затем ткань приметывают к бумаге. После чего припуск на шов заворачивается за край шаблона и снова приметывается вручную. Это старинный английский способ, который считается одной из самых первых техник пэчворка.

Существует менее сложная, более современная и популярная техника работы с блоками. В блоки сшиваются треугольные или прямоугольные (чаще квадратные) кусочки ткани, складывающиеся в геометрический узор. Самые простые блоки состоят из малого количества крупных деталей. Названия блоков зависят от количества деталей, из которых они сшиты: девятичастный блок собирается из девяти квадратов, пятичастный блок составляют из двадцати пяти квадратов, четырехчастный блок включает от четырех до шестнадцати деталей.

Достаточно распространена техника лоскутного шитья из полос. Она аналогична технике шитья из блоков, только лоскуты собираются сначала в полосы шириной в одну деталь, а затем уже эти полосы сшиваются в полотно. Обе эти техники (блоки и полосы) более удобны, так как лоскуты сразу же стачиваются на швейной машинке.

В крэйзи-пэчворке лоскуты соединяются по принципу аппликации, когда отдельные маленькие кусочки ткани произвольной формы накладываются на целое полотно и пришиваются к нему. Изделие в этом случае получается двухслойным. Более опытные мастерицы и в крэйзи-пэчворке используют технику однослойного полотна.

5. ВТО изделий в технике пэчворк, уход

ВТО в процессе работы:

В процессе работы швы обязательно нужно утюжить, при подготовке тканей к работе их тоже необходимо отутюживать. Готовые лоскутные изделия утюжат только с лицевой стороны и всегда в одном направлении.

Швы также утюживают в одну сторону, в результате чего они становятся прочнее, а края у них не осыпаются. Припуски на швы утюжат только с изнанки, чтобы на лицевой стороне изделия не оставалось ласс и полос от утюга. При работе со сложными блоками, имеющими разнонаправленные швы, припуски первого ряда утюживают в одном направлении, а припуски следующего – в противоположном. С лицевой стороны отутюживают полотно в точках пересечения швов.

Длинные полосы из лоскутов кладут на гладильную доску не по горизонтали, а по вертикали (перпендикулярно доске). При таком способе полосы не сморщиваются и не растягиваются. Особенно плотные ткани предварительно увлажняют или используют для этого утюг с отпаривателем. Утюжить ткани необходимо по долевой нити и в температурном режиме, соответствующем типу ткани.

Неаккуратно состроченные детали, неровные швы и даже миллиметровые различия в размерах одинаковых элементов могут свести на нет все предыдущие усилия. Поэтому лоскуты должны быть вкrojены максимально точно и сшиты безупречно. Начинающим мастерицам рекомендуют использовать только рамочные шаблоны, изготовленные с помощью миллиметровой бумаги, и обязательно наносить на выкройку линии шва.

Перед началом стачивания полотна рекомендуется сделать блок-образец. Это позволит проверить точность раскроя лоскутов и отрегулировать настройки швейной машинки. Все погрешности сразу же будут видны на образце, и вы сможете сэкономить время и силы, исправляя ошибки только после пробного шитья, а не в середине процесса (когда большая часть полотна уже собрана).

При простёгивании квилта с утепляющей прокладкой, изделие состоит из все трех слоев ткани, тщательно отутюжьте верхнюю и нижнюю стороны. Нижнюю сторону разложите лицевой стороной вниз и зафиксируйте на поверхности малярной лентой. Внутреннюю часть(утеплитель) и верхнюю сторону (лицевой стороной вверх) разложите на нижней, ровно разгладьте и от центра к краям и с интервалами около 10-20 см зафиксируйте английскими булавками. Если вы собираетесь простегивать изделие вручную, то считайте все три слоя вдоль и поперек с интервалами швов в 15 см, поочередно удаляя булавки. Только после этого тонким карандашом нанесите линии простёгивания на верхнюю сторону изделия.

Лучше, если ткани будут одинаковыми по качеству. Важно перед началом раскроя тканей срезать с них все кромки.

При ручном простёгивании изделие натягивается в рамку (наподобие пялец для вышивания). Идеальный вариант – сделанная вручную рама, которую можно прислонить к столу, в результате у вас будут свободны руки. Простёгивают вручную также от центра к краям изделия (детали). Маленькой иглой с ниткой длиной 50 см на некотором расстоянии от исходной точки делают стежки сквозь все три слоя изделия. В один прием выполняют несколько ровных мелких стежков, затем осторожно натягивают нитку. Совет: работать будет легче, если на средний палец рабочей руки надет наперсток, а на указательный палец другой руки, которая поддерживает изделие снизу, надет кожаный колпачок.

Машинная стирка.

Если квилт достаточно прочен (из новой, предварительно выстиранной хлопковой ткани, простеган на машине и с подбивкой из полиэстера) его можно стирать в стиральной машине. Используйте мягкое моющее средство и прохладную воду. После стирки разложите квилт на ровной поверхности на полотенце, чтобы дать ему просохнуть. Не развешивайте стеганые изделия на веревке для белья - ткани, тяжелые от влаги, могут растянуть стежку.

Ручная стирка.

Изделия, выполненные в техниках пэчворк, стирают вручную, в воде не более 30 градусов с растворенным мягким моющим средством. Тщательно ополаскивают, и заворачивают в сухое полотенце. После того, как лишняя влага впитается, изделие следует разложить на ровной поверхности до полного высыхания.

Хранение.

Если изделие из лоскутов необходимо сложить, проложите сгибы папиросной бумагой, чтобы на нем не осталось заломов. Заполните бумагой все пустоты. Оберните изделие хлопковой тканью или, если оно небольшое, положите в наволочку. Следует оберегать изделия от прямых солнечных лучей и влаги.

III курс (6 сем)

Раздел II.

Тема 5. Техники выполнения головных уборов.

Лекция 4.

План

1. Виды головных уборов.

2. Технология изготовления театральных головных уборов

1. *Виды головных уборов.*

Бытовые головные уборы по половозрастному признаку делятся на мужские, женские, молодежные, подростковые и детские.

По сезону они бывают зимними, летними и для весенне-осеннего периода носки. Степень жесткости конструкции головных уборов определяется материалами для наружных, внутренних и промежуточных деталей изделия. Они бывают жесткими, полужесткими и мягкими.

Для изготовления головных уборов применяют различные материалы: натуральный и искусственный мех, различные виды кожи, ткани, трикотаж, соломку и др.

По способу изготовления различают формованные, шитые и плетеные головные уборы.

Основные виды головных уборов:

шляпы;

шапки;

кепи и фуражки;

береты.

Шляпа (от нем. Schappe) - головной убор, состоящий из донышка, тульи и поля. Для изготовления шляп используют соломку, фетр, сукно, кожу, мех, ткани и др. Благодаря варьированию размеров тульи, поля и донышка, существует множество фасонов шляп. В настоящее время любая мужская шляпа может быть женской.

Биби – общее название миниатюрных женских шляпок, дополняющих вечерние наряды.

Борсалино (Borsalino) – это не фасон шляпы, а название итальянской фирмы, основанной в 1857 году Джузеппе Борсалино. Фирма выпускает шляпы различных фасонов, однако чаще всего упоминание шляпы Борсалино связано с моделью классической Федоры, определившей облик гангстеров и мафиози 40-50-х годов XX века.

Канотье (от франц. canotier - гребец) – невысокая шляпа из соломки с плоской тульей и прямыми полями для лодочной прогулки. В Венеции - головной убор gondoleros, украшенный красной или голубой лентой.

Ковбойская шляпа (шляпа Статсона) – фетровая шляпа с широкими полями, загнутыми сверху, распространенная у скотоводов Запада США с 1870 г.

Шляпа клош – небольшая, глубокая женская шляпка в виде колокольчика, популярная в 20-е годы XX века.

Котелок (bowler hat) – традиционный головной убор англичан с 1850 г. из темного или светлого фетра, имеющий округлую тулью, небольшие поля и репсовую ленту для украшения. По форме он похож на котел для приготовления пищи.

Панама – летняя шляпа из белой ткани: пике, льна, полотна и др. Названа в честь государства в Центральной Америке.

Слауч – элегантная женская шляпа с опущенными полями, появившаяся в 30-е годы XX века.

Сомbrero – головной убор народов Латинской Америки в виде широкополой шляпы из войлока или соломы.

Таблетка – элегантная женская шляпка без полей круглой или овальной формы, популярная в 30 – 60-х годах XX века. Является стильным аксессуаром к свадебному или коктейльному наряду.

Трилби – небольшая по размерам шляпа с короткими полями и вмятиной на тулье, украшенная лентой и маленьким бантом на левой стороне. Популярна среди молодежи и звезд шоу-бизнеса. Классический цвет трилби - коричневый, но сегодня она может быть любого оттенка.

Федора (Fedora или snap brim) – глубокая фетровая шляпа с широкими полями и тремя вмятинами на тулье – сверху, слева и справа, чтобы удобно было ее приподнимать в знак приветствия с помощью трех пальцев. Название получила в 1882 году в честь одноименной пьесы Викторьен Сарду. Другое название Федоры - snap brim, что в переводе значит «переломленное поле», так как в передней части его опускали на глаза, а сзади – заламывали вверх.

Флоппи (Floppy hat) – фетровая шляпа с широкими полями, похожая на ковбойскую, но поля – не загнуты.

Хомбург (homburg) – элегантная мужская шляпа из фетра с глубокой вмятиной на тулье и загнутыми полями, названная в честь немецкого города, где впервые была изготовлена. Популярность приобрела с 1882 г. Неотъемлемая часть официального мужского костюма в течение XX в.

Цилиндр – высокий головной убор из черного шелкового плюша с небольшими полями, появившийся в 1797 г. в Лондоне, популярный в течение всего XIX века. В наши дни цилиндр надевают на официальные мероприятия: он обязателен при посещении королевских скачек в Аскоте и др.

Шапокляк (от франц. chapeau a claque - "шляпа-хлопок") - складной цилиндр с мягкой тульей и механическим приспособлением внутри, изобретен в 1823 г. во Франции.

2. Технологии изготовления театральных головных уборов

На всем протяжении истории костюма головной убор менял свою форму в соответствии с модой. Иногда он просто нейтрально дополнял костюм, иногда был в ансамбле с остальными аксессуарами, а иногда, находясь в апогее своего развития, занимал ведущее место и являлся композиционным центром костюма. Например, античный человек стремился открыть себя, свое тело и взглядам, и природе, поэтому головной убор имеет сугубо практическое назначение. Он предохраняет от холода или зноя. Во времена поздней готики (XIV в.) удлинённый силуэт фигуры подчеркивается высокими колпаками – энненами (Hennin), так полюбившимися бургундским дамам. Эннены продержались в моде Европы около ста лет. Эннены делали из жесткой бумаги или крахмаленного льна, а поверх натягивали шелк или другую ткань. К нему прикрепляли длинную (до земли) вуаль, которая иногда закрывала лицо. Чем знатнее была дама, тем выше был у нее эннен. Так, принцессы носили эннены высотой в метр! Дамы рангом пониже, придворные, не смели, разумеется, иметь колпаки выше, им был милостиво установлен предел – до 50 – 60 см. Для изготовления таких головных уборов желательно применять ниже описанную технологию. XVI – XVIII века были богаты на широкополые шляпы, украшенные множеством перьев, галунами и розетками. Широкополые шляпы носили как мужчины, так и женщины. Поля мужских шляп настолько выросли, что мешали военным запрокинуть голову, они явились помехой в бою, когда на плече лежало громоздкое ружье. Их начинают заворачивать и закреплять в таком положении, так появляется на свет всем известная «треуголка». Треуголку носят мужчины до конца XVIII века. Треуголка в театре, также выполняется по рассматриваемой технологии.

Нужно отметить, что по данной технологии можно выполнять всевозможные шляпки в виде наколок XIX-XX веков. И конечно современные шоу нуждаются не только в художественном оформлении, но должны быть поддержаны со стороны ведущих технологий, одну из которых предлагаем вашему вниманию.

Театральные головные уборы можно изготовить из картона на полулино, на основе фетровых колпаков, на основе лино и монтажной сетки, а также комбинировать разные виды технологий.

Хотелось бы остановиться и рассмотреть один из более сложных видов изготовления театральных головных уборов – это выполнение головных уборов на основе лино. Чтобы изготовить лино, необходимы следующие материалы: рама крахмал и марля. Размер рамы зависит от размера выкроек, которые должны свободно размещаться в размерах рамы.

В плотно сколоченную крепкую раму вбиваем гвозди через каждые 2 см, затем необходимо по откусывать шляпки. После того, как рама подготовлена, необходимо

сварить крахмал, который должен быть очень густым. Работать необходимо еще теплым крахмалом. На раму натягиваем марлю очень туго, как барабан, затем смачиваем ее водой и смазываем крахмалом, аккуратно и последовательно, не оставляя сухих участков. Затем натягиваем второй слой марли и таким же образом смазываем его крахмалом, одновременно склеивая его с предыдущим слоем (до 8-10 слоев). Все слои должны быть хорошо натянуты, хорошо смазаны и склеены между собой, после этого рама с натянутой марлей оставляется до полного высыхания при комнатной температуре.

После высыхания, мы снимаем готовое лино с рамы, кроим из него нужные нам детали. В процессе изготовления лино могут возникнуть различные виды брака: пузыри, лино может покоробить. Поведенные части можно попытаться отпрессовать горячим утюгом, пузырьки при раскрое желательно обойти. Лино удобно в работе для изготовления треуголок, а также фантазийных головных уборов с сильно изогнутыми, закрученными деталями, т.к. легко принимает нужную форму, не имеет сильной ломкости в отличие от картона. Недостаток данной технологии состоит в том, что изделия, выполненные на основе лино, боятся влаги. Для того, чтобы полученные детали покрыть основным материалом необходимо произвести предварительную проверку основной ткани. Для этого на пробнике 10 x 10 см. пробуем приклеить основную ткань. Это делается по той же причине, так как различные материалы имеют различные свойства, при работе с ними могут возникнуть всевозможные виды брака. При проверке следим, чтобы клей не выступал на правую сторону. В зависимости от качеств ткани можно клеить:

- а) на хорошо мокрый клей;
- б) на полусухую поверхность;
- в) обтягивание материалом без клея по сухому лино.

Последний вариант используют, если ткань плохо клеится, или, если клей проступает на лицевую сторону. Лино можно изготовить непосредственно по заданной форме (рис. 1). Форма изготавливается из глины, соответственно эскизу и уже по форме, покрытой предварительно клеенчатой пленкой, начинаем выклеивать лино, хорошо промазывая крахмалом. После высыхания аккуратно снимаем лино с формы и обтягиваем основным материалом.

Технология натяжки основной ткани зависит от индивидуальных качеств материала и особенностей формы. Вышеуказанным способом можно изготавливать тульи, выклеивая лино по болванке или использовать готовые фетровые тульи, фетровые колпаки. При использовании фетровых основ мы их смачиваем и натягиваем на болванку для восстановления формы. Иногда для придания жесткости фетр можно пропитать раствором желатина или клея ПВА с водой. После высыхания снимаем тулью с болванки

и обтягиваем основной тканью. Когда все детали обтянуты основной тканью, можно приступать к сборке деталей и декору головного убора. Крепление накладных деталей нужно производить аккуратно и прочно. При склеивании деталей можно использовать клей ПВА, клей «Момент», клей пластиковый с использованием нагревательного пистолета, суперклея, текстильный клей, в зависимости от качества склеиваемых материалов. Для блесток и камней можно использовать пластиковый клей или пришивать вручную, т.к. на клеях ПВА, «Момент» они плохо держатся и при эксплуатации осыпаются. Суперклея нельзя использовать при наклеивании камней, бисера, стекляруса потому, что он вступает в реакцию с пластмассой и при этом исчезает блеск, нарушается структура.

Рассмотрев вышеуказанный технологический метод, изготовления театральных головных уборов, можно сделать вывод, что данная технология предоставляет широкую возможность выполнения головных уборов сложных форм. Изделия, сделанные по этой технологии, хорошо держат форму, легкие по весу, что имеет большое значение для актерской работы.

Кокошник

По своей форме головной убор напоминает веер: изготавливают самодельный кокошник из тонкого картона или с применением ленты из металла. Основу делают из различных видов текстиля — холста, кумача, парчи или бархата. Верхняя часть украшается так, как подсказывает фантазия мастерицы. Искусственный и натуральный речной жемчуг, стеклярус, бусы, парча, бисер, цветы — этот список можно продолжать и дальше. С обеих сторон пришиваются ленты, которые нужны для того, чтобы надежно зафиксировать готовое изделие. Важно! Есть кокошники с плетеным украшением, закрывающим весь лоб. Иногда изделие выполняют так, что полупрозрачная ткань полностью прикрывает волосы сзади.

Вариант 1

Этот вариант изготовления русского головного убора связан со сборкой изделия из картона: Выполните выкройку. Используя полученное лекало, перенесите контур на картон. Это — основа гребня. Далее полученный каркас будет использоваться как выкройка для изготовления из ткани передней и задней части головного убора. Из тканей лучше всего использовать атлас, парчу или сатин. Важно! Вырезая детали из текстиля, обязательно учтите припуски на швы (1-2 см). Предположим, вы хотите декорировать готовое изделие текстилем. Вырежьте из ткани цветы, звезды, геометрические фигуры. Наклейте полученный декор на дублирин — для дополнительной жесткости. Сшейте вместе переднюю и заднюю половины чехла, вырезанные из ткани. Материал перегибайте

при этом внутрь. Оставьте нижний край не прошитым, чтобы можно было вывернуть изделие и надеть на каркас. Наденьте чехол, сшитый из материи, на каркас из картона. Зашейте нижнюю часть. Можно выполнить это вручную. С двух сторон пришейте резинки или ленты, которые будут удерживать на голове всю конструкцию. Прикрепите декор. Украшают кокошник по направлению от краев к центру. Важно! Не переусердствуйте с украшениями. Картон — не слишком прочный материал, поэтому большую тяжесть он вряд ли выдержит. Если вы владеете техникой бисероплетения, украсьте лобную часть тонкой сеточкой из бисера.

Вариант 2

Это — техника изготовления русского женского головного убора своими руками на каркасе из металла. Итак, вам понадобятся: Стальная 3-миллиметровая проволока. Толстый картон. Плоскогубцы. Парча. Ленты. Декор.

Последовательность действий такая:

Изготовьте из проволоки обод. Чтобы изделие получилось красивым, нужно, чтобы форма была выдержана идеально. Вырежьте из картона основу. Это — та часть изделия, которая прилегает к голове. Выкроите из ткани 2 детали основы. Нужно сделать это заранее, поскольку, когда основа будет пришита к ободку из металла, вряд ли удастся сделать точные выкройки. Пришейте основу из картона к металлическому ободку. Шаг стежка составляет 5 мм. Более частые стежки делать не нужно, поскольку картон попросту разорвется. По такому же принципу выполните верхнюю часть головного убора (гребень). После того, как все выполнено, пришейте его к проволочной основе. Сшейте все детали из ткани в единое целое. Аккуратно наденьте на основу. Пришейте нижнюю основу, а затем — ленточки. Последний этап — украшение уже готового изделия. Русский народный головной убор для девочки своими руками можно украсить так, как подскажет ваша фантазия.