

Посвящение

С благодарностью бабушке Лилли, от которой я услышала свои первые сказки, и дорогой кузине Лизе с признательностью за ее мастерство и дружбу.

—Элис

*Эрике, Итану и Аарону, так как вы всегда в моем сердце.
Эндрю за любовь и смех.*

А также Элис, моей семье и другу в одном лице.

—Лиза

Авторы выражают благодарность Кэролин Терджен и Fairy Magazine за дружбу и поддержку.

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВОЛШЕБНЫМ ИСТОРИЯМ • 11

Элис Хоффман

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВОЛШЕБНЫМ ПРОЕКТАМ • 13

Лиза Хоффман

ГЛАВА 1. *Амулет* | Ожерелье «Амулет» • 15

ГЛАВА 2. *Седьмая сестра* | Пелерина «Седьмая сестра» • 21

ГЛАВА 3. *Три желания* | Варежки «Три желания» • 27

ГЛАВА 4. *Сиреневый куст* | Шарф «Сиреневый куст» • 33

ГЛАВА 5. *Вечная любовь* | Шарф-Хомут «Вечная любовь» • 39

ГЛАВА 6. *Голубая цапля* | Шаль «Голубая цапля» • 45

ГЛАВА 7. *Разбитое сердце* | Жилет «Разбитое сердце» • 53

ГЛАВА 8. *Приворотные чары* | Мешочки-саше «Приворотные чары» • 61

ГЛАВА 9. *Роза* | Митенки «Роза» • 67

ГЛАВА 10. *Русалочка* | Гетры «Русалочка» • 73

ГЛАВА 11. *Перышки* | Шапка «Перышки» • 79

ГЛАВА 12. *Ведьмина ночь* | Перчатки ведьмы • 85

ГЛАВА 13. *Невидимка* | Капор «Невидимка» • 91

ГЛАВА 14. *Терновник* | Одеяло «Терновник» • 97

ГЛОССАРИЙ • 103

Предисловие к Волшебным историям

Элис Хоффман

Сказки — это истории, которые бабушки рассказывают своим внукам холодными зимними вечерами, когда в камине зажжен огонь, за окнами падает снег, светит луна, в где-то притаились волки. Эти истории, пережившие века, передаются от поколения к поколению. Рассказывая о воображаемом мире, они одновременно помогают понять мир реальный, как избежать скользких дорожек и призрачных чудовищ. Сказки передают нам глубокое знание общечеловеческих истин. Даже будучи детьми, мы можем увидеть сквозь вымышленные образы героев, королей, замков и проклятий современный мир. Правда всегда остается правдой, неважно, где разворачивается действие. Сказки помогают нам разобраться в сложной паутине человеческих взаимоотношений, когда мы становимся взрослыми. Кому можно доверять? Кто преданный и бесстрашный друг? Кто сможет спасти тебя, как не ты сам? Кто может спрятать золото из соломы?

Сказки были первым, что я прочла, их рассказывала мне моя русская бабушка. У нее были удивительные и захватывающие истории о городке, в котором круглый год лежал снег, а река была покрыта льдом, и чтобы достать воды, каждое утро старой женщине приходилось пробивать прорубь, а ночью среди снегов раздавался волчий вой. Каждая история учила храбрости и самостоятельности. «Всегда будь настороже, когда идешь по ночной дороге, — повторяла мне бабушка, — и верь себе больше, чем кому-либо».

Эти истории веками передаются из уст в уста, их рассказывают, запоминают и рассказывают снова. Очень часто это притчи об опасностях, которые могут встретиться на жизненном пути. Бабушки, всегда желая нам только добра, предупреждают, что мир может быть очень опасным. Предостережения сопровождаются мудрыми житейскими советами, как исправить любую ситуацию, особенно если в запасе есть моток пряжи и пара вязальных спиц.

Сказительные традиции имеют много общего с вязанием. Говоря об этом искусстве, мы употребляем такие обороты, как «ткань повествования» или «закручивание нити сюжета». В сочинении историй и вязании есть много схожих элементов, необходимых для создания «полотна» посредством воображения. И то и другое передается от человека человеку — родственниками или друзьями, и очень часто узор сказки или вязания меняется в новой интерпретации. Этот процесс важен ничуть не меньше, чем сама история. Работая с пряжей, мы придаем изделию индивидуальность, создавая собственный, уникальный узор, точно так же, как можем переписать историю и рассказать ее на свой манер. И сочинительница, и вязальщица должны быть готовы все распустить и начать заново. Это очень трудная работа, которая требует смелости.

Я всегда была убеждена, что вязание — очень хорошее занятие для писательницы, и любому автору художественных текстов стоит попробовать вязать. У вязальщиц есть чему

поучиться — упорству, готовности полностью отдаваться процессу, они могут наслаждаться вязанием без каких-либо ожиданий, не бояться менять и переделывать, работать с тем, что есть, используя остатки и кусочки, из которых, если повезет, может получиться что-то прекрасное. Смелость, которая необходима, чтобы разрушить то, что было создано с таким трудом, достойна героинь сказок.

Вязальные кружки, как место с очень дружественной атмосферой, где каждая вязальщица занята своей работой, появились очень давно. Удивительно, насколько многому вязальщицы могут научиться друг у друга в таком окружении. Одно только присутствие других вязальщиц может изменить ваше творческое направление. Это так же справедливо для писательских воркшопов. Здесь авторы сконцентрированы на своей работе, но при этом подвержены влиянию окружающих коллег по цеху, особенно более опытных. Все это положительно сказывается на работе.

Работа с моей кузиной, опытной вязальщицей Лизой Хоффман, вылилась в невероятно приятное сотрудничество, которое началось на страницах Faerie Magazine. Вначале это был всего лишь эксперимент. Возможно ли объединить вязание и сочинение историй в одно целое? Как оказалось, это не только возможно, но еще и невероятно увлекательно. Мы выбрали единую тему для творчества и обнаружили, что гармонично дополняем друг друга. Вязание воплощает истории в жизнь, а истории, в свою очередь, придают готовым изделиям особый смысл. Порой приходится изменить историю, чтобы она подходила вязаному изделию; а иногда бывает нужно поменять узор или пряжу, чтобы изделие соответствовало повествованию. Во время совместной деятельности наши жизни сплелись с нашей работой на совершенно новый лад. Работа укрепила нашу дружбу. Мы научились понимать язык друг друга.

Вязание присутствует в сюжетной линии историй и в жизни героев. Чаще всего это умная женщина, которая использует вязание, чтобы изменить свою судьбу, вернуть потерянного мужа, справиться со злой королевой или отыскать дорогу домой.

Рукоделие и сочинение историй долго считались женскими занятиями, и поэтому, кажется, они естественным образом подходят друг другу. Пряжа домашнего прядения и нить нашей истории, сплетаясь вместе, превращаются во что-то сказочное и прекрасное. Мы в действительности прядем золото из соломы, начинаем с одним элементом, а затем превращаем его в другой. Вязание и писательство имеют одну и ту же суть: взять что-то простое и превратить это в нечто выдающееся, одновременно прекрасное и полезное, в уникальный предмет, сделанный вручную, часто задуманный как подарок для наших любимых. Мы претворяем в жизнь то, что создали в своих мыслях. В этом смысл одного из самых старых магических заклинаний. *Абракадабра.*

В этом заключается все волшебство сочинения историй. И все волшебство вязания.

Предисловие к Волшебным проектам

Лиза Хоффман

В собранных в этой книге проектах я воплотила свою мечту поработать с моей невероятно талантливой кузиной Элис и соединить свои вязаные изделия с ее прекрасно написанными, пробуждающими воображение сказками. Сначала родилась идея сотрудничества, и каждый раз, как мы придумывали новое вязаное изделие для очередной истории, мы с восторгом обнаруживали, что они идеально подходят друг другу.

Вязаные модели на фотографиях, приведенных в качестве иллюстраций к историям, выглядят по-настоящему сказочными, но все это можно носить или использовать. Капор «Невидимка» станет прекрасным дополнением к толстому теплому свитеру в холодный день или к любимому пальто без капюшона, а также к жилету «Разбитое сердце», который будет великолепно смотреться поверх блузки и джинсов. Одеядло «Терновник» может быть выполнено в различных размерах; следуйте описанию, чтобы сделать милое детское одеяльце, или свяжите его большего размера и получите плед-афган, завернувшись в который так приятно нежиться на диване и смотреть любимые сериалы.

Амулет — одна из самых простых моделей, мое любимое изделие. По шаблону любой сможет сделать индивидуальное украшение, чтобы носить его или использовать в качестве декора, повесив на дверную ручку или новогоднюю елку.

Как дизайнер вязаных изделий с многолетним преподавательским опытом, я старалась сделать описания узоров как можно более понятными и простыми, чтобы избежать разночтения в понимании техник и методов. Разбив

узор на основные элементы, я описала каждый шаг и добавила советы, как лучше всего выполнить узор от начала до конца. Обучая студентов, я сама училась у них.

Я учу своих студентов братья за работу более решительно. Но понимаю и их сомнения. Если нет полного понимания того, как формируются петли, или вы не овладели новой техникой в достаточной степени, руки будут непослушными и будут жить собственной жизнью.

Я вяжу из любви к рукоделию. Из интереса к дизайну, к тому, как выполненные мной петли создают произведение искусства. Ради удовольствия от освоения и применения в работе нового навыка и доведения его до совершенства. Я заведомо знаю, что моя работа никогда не будет идеальной, в ней всегда будет несколько неровных петель, несколько рядов, связанных более свободно или туго, в зависимости от того, вязала ли я в машине (на пассажирском сиденье, разумеется) или дома в своем любимом кресле. Иногда в ажурном узоре может быть убавление, выполненное с наклоном не в ту сторону, которое я не заметила сразу, или лишний ряд в одной из перчаток, делающий ее капельку длиннее другой. Такие вещи создают небольшой диссонанс, но тем не менее не мешают мне осознавать ценность моих достижений. Вязальщицы должны любить сам процесс и не позволять мелким проблемам, встречающимся по ходу работы, себя расстроить. Продолжайте работу, используйте то, чему научились, и переходите к следующему проекту.

Я надеюсь, что вы получите удовольствие от работы над моделями из этой книги, будете их носить и делиться их волшебством.

Амулет

В этом городе каждый знал, что есть только один способ спастись от зверя, обитающего в лесу. Для этого нужно надеть амулет, и тогда, столкнувшись со зверем, ты сможешь говорить на его языке, а он сможет понимать твой. Но чтобы остаться в живых, этого мало! Надо быть смелым и отважным. И это оказалось сложнее всего.

На доске в центре города висела карта, на которой была обозначена тропинка в логово зверя, но никто из жителей не хотел туда идти. Мужчины говорили, что у них семьи, которые надо кормить и о которых надо заботиться. Юноши тоже не торопились предложить свою помощь, они объясняли, что должны учиться и им надо думать о заданных уроках, а не бегать по лесу.

Никто не хотел покидать родные стены. Это было мрачное время, люди запирались в своих домах, питались бобовой похлебкой и каждый раз трепетали от страха, услышав вой. Когда зверь приходил и начинал кружить у стен городка, жители, чтобы откупиться, бросали ему то небольшое, что у них оставалось, — хлебные корки, луковую шелуху, остатки бобов. Когда зверь, насытившись, уходил, они продолжали жить в страхе и не могли выйти из городских ворот и отправиться на поля, чтобы собрать урожай. Детям по ночам снились кошмары — зубы и когти зверя. Девочки не желали выходить замуж, так как впереди

видели только беспросветный ужас. Юноши проклинали свою трусость и малодушие.

Когда все отказались идти к логову зверя, было решено бросить жребий. Жители написали на камнях свои имена и сложили их в мешок, чтобы выбрать героя. Выпал камень с именем Ада. Девушка была самой сильной и храброй среди горожан. Стрела, пущенная ею, всегда попадала в цель, а по веревке она могла подняться на вершину самой крутой горы. Все знали, что Ада — единственная, кто может их спасти. И, по правде говоря, ее имя единственное было написано на всех камнях.

Бабушка дала ей небольшой узелок с едой, в основном это были хлебные корки. Она укутала Аду в несколько слоев одежды, состоящих из свитеров, кофт, пальто, шапок, перчаток и варежек. Повесила внучке на шею амулет, который должен был позволить ей и зверю понять друг друга. *«Все станет иначе, — сказала бабушка. Когда столкнешься с опасностью, ты сможешь услышать то, что никогда рань-*

ше не слышала, а тебя смогут услышать те, у кого даже ушей нет».

Взяв с собой лук и стрелы, Ада ушла в лес рано утром, едва начал падать снег, способный укрыть ее следы. Перед дорогой бабушка вручила ей клубок и сказала, что он всегда приносит удачу в путешествиях. Чем дальше в лес заходила Ада, тем гуще шел снег.

Идти по глубоком снегу было очень тяжело даже для такой сильной девушки. К вечеру она совсем выбилась из сил и готова была расплакаться.

«Я не могу идти дальше», — сказала она. Амулет позволил дубу, под которым она стояла, услышать ее слова. «Возьми мои ветки и привяжи их к своим ногам», — посоветовал ей дуб. Ада удивилась, но послушалась. Из веток получились прекрасные снегоступы, и она смогла двигаться быстрее. В благодарность девушка вытащила из ствола дуба топор, давным-давно оставленный там дровосеком, и забрала его с собой, чтобы больше никто не смог навредить дереву.

Темнота опустилась на лес, подобно занавесу. Ада устроилась на ночь под кустами, но едва она смогла заснуть, как ее разбудил крик совы. Вокруг девушка разглядела следы огромных лап, которые уходили в нужном ей направлении и образовывали утоптанную тропинку. В благодарность она сплела из своих снегоступов гнездо для совы.

Девушка шла по ледяному полю, не зная, что на самом деле идет по замерзшему озеру. Ада провалилась под лед и едва не утонула, но на крики о помощи приплыла огромная рыба и проводила ее под водой к отмели, где с помощью топора ей удалось прорубить полынью и выбраться из озера. Прежде чем продолжить путь, девушка достала из кармана хлебные корки, которые ей дала бабушка, и в благодарность отдала их рыбе.

Наконец она добралась до самой чащи. И услышала голос зверя, который держал в страхе весь ее город. Ада поняла, как же ему

одиноко и грустно. «Спаси меня от меня самого», — кричал он. Пройдя по тропе, она увидела огромного волка.

— Я пришла к тебе, — сказала Ада.

— Ты? — зарычал зверь. — Твое племя хочет убить меня.

Ада положила свои лук и стрелы на землю.

Зверь горько засмеялся.

— Уходи, — сказал он. — Оставь меня с моим горем.

Внезапно с востока показалась группа охотников, которые начали стрелять. Зверь бесстрашно защищался, даже когда они окружили его. Ада схватила свой лук, чтобы помочь зверю прогнать нападавших. Как только ее стрелы засвистели в воздухе, охотники бросились врассыпную, убегая туда, откуда пришли. «Вот как выглядит ненависть», — сказал зверь. — Это никогда не закончится».

Зверь проводил ее из леса мимо покрытого льдом озера, где Аду спасла рыба; мимо кустов, где ее разбудила сова; около дуба они заночевали, укрывшись от непогоды. Когда они подошли к городу, зверь заплакал. Ада села рядом с ним. Она вспомнила слова бабушки о том, что амулет может изменить того, на кого он надет в минуту опасности. Она сняла амулет и завязала его вокруг шеи зверя с помощью пряжи, которую дала бабушка. С этого момента они начали полностью понимать друг друга, ведь зверь когда-то был человеком. Погубленный ранее людской ненавистью, теперь он возвращался к жизни любовью девушки.

