

Ebony
Mystery

ation
25 yds

Collection
#330 - 25

ection
#60 - 50 yds

ation
yds

Ebony
Gossam

Эта книга посвящается моему брату. Пока я проходила обучение, Марк всегда говорил мне, что я построю успешную карьеру, связанную с вышиванием, и он не сомневался в том, что когда-нибудь я напишу книгу. После его смерти каждый раз, когда я достигала чего-то нового, мне так хотелось, чтобы он все еще был здесь и мог увидеть это, и мне всегда так жаль, что он не может порадоваться вместе со мной. Я дала себе обещание, что если моя книга будет опубликована, я посвящу ее моему брату за его безграничную веру в меня. Никто бы не гордился моим успехом так, как он, поэтому эта книга для него.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1	Экскурс в историю	7
ГЛАВА 2	Материалы	15
ГЛАВА 3	Начало работы	25
ГЛАВА 4	Разработка дизайна блэкворка	39
ГЛАВА 5	Орнаменты блэкворка	51
ГЛАВА 6	Орнаменты художественной штопки	141
ГЛАВА 7	Прочие стежки, которые могут пригодиться	165
ГЛАВА 8	Упражнения и проекты	191
ГЛАВА 9	Создание полутоновой вышивки	219
ГЛАВА 10	Завершающая отделка и оформление в рамку	235
	Схемы	250
	Об авторе	253
	Благодарность	253
	Алфавитный указатель	254

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

История происхождения блэкворка, или черной вышивки, долгая, запутанная и окружена множеством мифов. Изначально считалось, что эта техника произошла от испанской черной вышивки, привезенной в Англию Екатериной Арагонской, когда она вышла замуж за Генриха VIII.

Однако впоследствии эта версия была опровергнута, поскольку существуют доказательства, что на тот момент блэкворк в Англии уже существовал. Самое точное из них было обнаружено в «Кентерберийских рассказах» Чосера, опубликованных в 1387 г., где упоминается двусторонняя вышивка угольно-черным шелком на вороте сорочки; это было еще за 114 лет до прибытия Екатерины в Англию в 1501 г.

Ранние упоминания о блэкворке

К сожалению, сохранилось крайне мало свидетельств о блэкворке, а сохранившиеся образцы в основном сильно повреждены; и все же в музейных коллекциях часто можно обнаружить восстановленные фрагменты оригинальных вышитых тканей. Также есть возможность найти образцы тканей, на которых, очевидно, некогда была вышивка; впоследствии нити истлели, но остались следы проколов от иглой вдоль линий рисунка.

По этой причине точно идентифицировать блэкворк довольно непросто. Возможно сделать обоснованное предположение, оценив узоры на ткани и сравнив их с образцами, на которых еще

Вышитые манжеты в испанском стиле, 2018 г., графитовая иллюстрация Кэти Харальд

сохранились стежки. В коллекциях Музея Виктории и Альберта в Лондоне представлено множество таких образцов, датированных главным образом XVI–XVII веками. Считается, что причина, по которой нити этих вышивок были утрачены, отчасти заключается в агрессивной окраске шелковых нитей.

Доктор Сьюзен Кей-Уильямс, исполнительный директор английской Королевской школы вышивания, занимающаяся изучением истории окраски тканей, рассказывает:

«Процесс окраски в черный цвет был сложным, и часто для вышивальных нитей выбирали не самый качественный краситель, из-за чего они, как правило, впоследствии выцветали или тускнели.

Вплоть до XIX века черный цвет обычно производился путем смешивания красного и синего красителя и последующей добавки железа или дубильных веществ, чернильных орешков или грецких орехов. Подобные ингредиенты со временем могут привести к загниванию волокон.

Начиная с XIX века большинство черных красителей для тканей и ниток изготавливали из сердцевины кампешевого дерева, обнаруженного в Северной Америке и на Карибских островах.

Неокрашенный шелк было проще достать, и он стоил немного дешевле, поэтому многие вышивальщицы использовали свои собственные рецепты для покраски. Это, в свою очередь, влияло на долговечность окрашенных нитей. Кроме того, такие самодельные красители были нестойкими,

и в основном именно поэтому так много сохранившихся до наших дней предметов с блэкворком имеют коричневый цвет.

Блэкворк при дворе Тюдоров

Нетрудно догадаться, почему в Англии блэкворк ассоциировался с Екатериной Арагонской — очевидно, мода на украшенную одежду появилась именно в тот период, когда она еще была замужем за Генрихом VIII, в основном начиная с 1530 г., ближе к концу их брака.

Настоящая испанская вышивка имеет характерный внешний вид, который отличается от того стиля, который сейчас принято считать блэкворком эпохи Тюдоров. Хотя его обычно выполняли черными нитками по льняной ткани и чаще всего обрабатывали им края рубашек, воротников и манжет, вышивка имела более плавные узоры по сравнению с четкими линейными орнаментами тюдоровского периода.

Можно предположить, что это различие появилось вследствие влияния арабесок, популярных тогда в Испании, в результате чего возникло сочетание взаимосвязанных элементов и геометрических орнаментов. Первое, что обычно приходит в голову при упоминании английского блэкворке, — это двойной стежок «вперед иголку». Выполненный такими стежками шов выглядит одинаково с лицевой и с изнаночной стороны работы, что хорошо подходит для украшения во-

ротников и манжет. Поскольку такая вышивка часто появлялась на картинах того периода, такой шов стали называть «Гольбейн»¹. Он получил свое название в честь знаменитого художника Ганса Гольбейна-младшего, на чьих картинах эта вышивка изображена настолько детально, что и сейчас по ней можно восстанавливать орнаменты.

Приехав в Англию в 1532 г., к 1539 г. Гольбейн стал официальным живописцем при дворе Генриха VIII и создал множество портретов, на которых можно увидеть одежду с блэкворком. Именно эти ценные картины оказались самым надежным историческим источником, четко показывающим, как классические линейные орнаменты вышивки Тюдоровской эпохи располагались на одежде, которую носили в то время.

Ближе к концу Тюдоровской эпохи стали набирать популярность более геометрические заполняющие орнаменты. Зачастую они выполнялись плоскими, то есть без добавляемых к узорам полутонов, и окружались контурным швом. Эти орнаменты всегда имели регулярный счет на льняной ткани, и сейчас все еще возможно правильно рассчитать орнаменты по историческим образчикам, хранящимся в музейных коллекциях. Примечателен такой факт: поскольку льняная ткань была гораздо тоньше и обладала более высокой плотностью, чем используемая сейчас, орнаменты, как правило, выполнялись через большее количество нитей.

¹ Или «гольбейновский» (прим. пер.).

Современные орнаменты блэкворк обычно рассчитываются через две нити ткани, а исторические орнаменты часто можно видеть со счетом через четыре нити.

Существует множество различных догадок о том, почему блэкворк стали использовать для отделки одежды. Некоторые предполагают, что линейные орнаменты вышивались на присборенных отрезках ткани, нашиваемых на воротники и манжеты, для имитации более дорогого кружева ручной работы. Другие считают, что вышивка черными нитями была отличным способом одновременно и укрепить ткань, и замаскировать грязь на этих быстро изнашиваемых местах. Как обычно происходит с большинством модных веяний, с ростом своей популярности блэкворк стал украшением, показывающим статус. Эту одну из наиболее впечатляющих вышивок использовали в своей одежде дворяне и члены королевской семьи, чтобы подчеркнуть свое высокое общественное положение.

Блэкворк при дворе Елизаветы

Стиль блэкворк в период правления Елизаветы I заметно изменился и стал более живописным — в нем начали появляться изображения цветов и животных, элементы золотного шитья. Некоторые из таких изменений впервые можно заметить на исторических примерах койфов. Койф — это плотно прилегающий

головной убор², который изначально носили только мужчины, занимавшие высокое положение в своей профессиональной среде, например юристы высокой квалификации.

По традиции адвокат высшей категории, находящийся по рангу ниже судебного адвоката³, при назначении на должность получал простой льняной койф. Такие головные уборы всегда носили в общественных местах, чтобы подчеркнуть свой статус. Отсюда и произошло выражение *called to the coif*⁴. Но с эволюцией британской судебной системы ее терминология также претерпела изменения, и теперь про судебных адвокатов говорят *called to the bar*⁵.

Однако через какое-то время женщины тоже стали носить койфы, чтобы прикрывать ими волосы. Такие койфы выглядели гораздо изящнее, и на многих сохранившихся образцах представлены популярные в то время узоры. Отчасти причиной этого стало появление печатного станка, впервые сделавшего доступными книги, где были представлены орнаменты.

Очень важной и популярной была книга *A Schole-House for the Needle*, которую написал Ричард Шорлейкер в 1624 г. Собранные в ней узоры можно было скопировать и перенести на ткань для после-

² Койф (англ. *coif*) — полотняный головной убор в виде плотного капюшона или чепчика.

³ Досл. «барристера» — от англ. *barrister* (прим. пер.).

⁴ Что значит «быть принятым в адвокатское сословие» (прим. пер.).

⁵ Что значит «получить статус адвоката» (прим. пер.).

Распространенные узоры, которые часто встречаются на сохранившихся образцах вышивки елизаветинской эпохи. Рисунок Джен Гудвин

дующего вышивания в соответствии с предпочтениями мастерицы. Цветочные мотивы использовались еще и с символическим подтекстом, поскольку изображение каждого цветка имело определенное общеизвестное толкование.

Маргаритки означали невинность, розы — любовь, фиалки — задумчивость, жимолость — преданность,

а остролист — предусмотрительность, и это еще далеко не все значения. Другими распространенными растительными символами были также дуб, означавший непоколебимость (желуди олицетворяли силу и энергию), груша — плодородие и изобилие, гранат — воскрешение и целомудрие.

Символичность традиционно имела очень большое значение, из-за того что большая часть населения была неграмотна. Намного легче было передать сообщение визуально, когда многие не умели читать, а умевшие — старались получить доступ к имеющимся книгам. Можно предположить, что

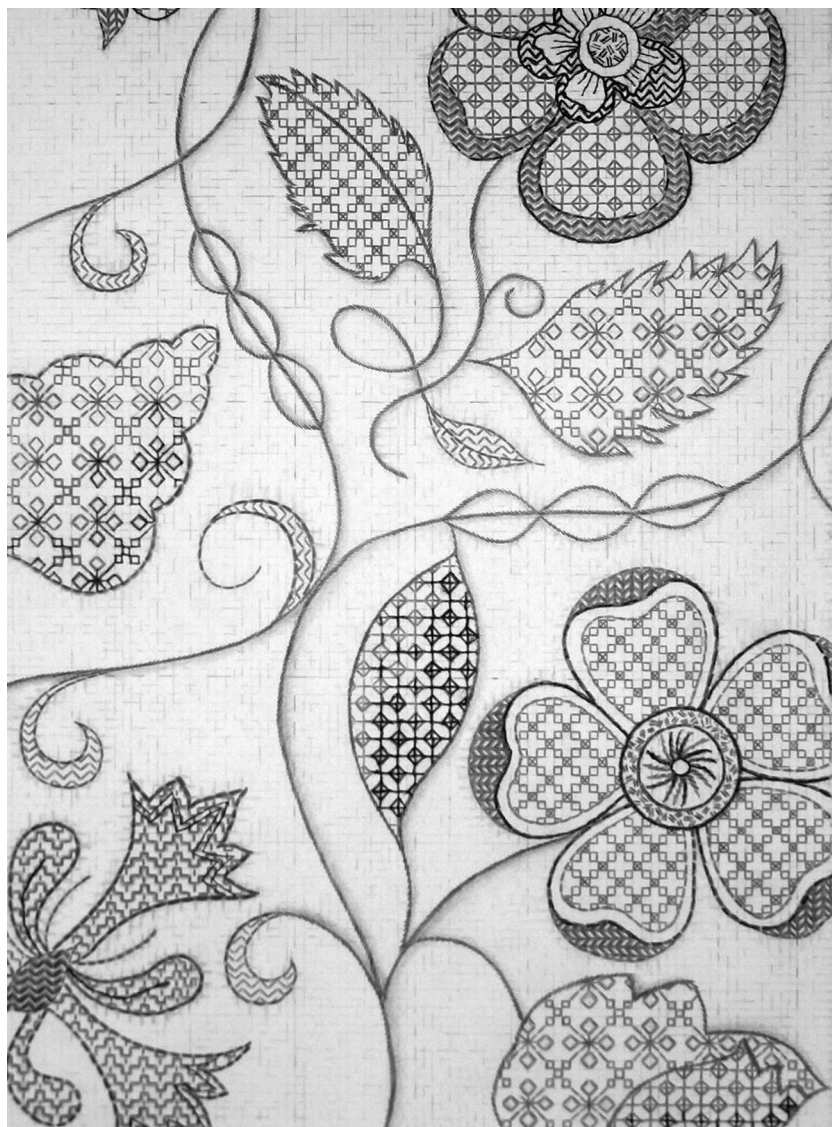
занятия вышивкой стали популярны среди дам высшего общества, потому что они могли себе позволить купить и прочесть эти новые удивительные книги с образцами орнаментов. В период правления Елизаветы также изменился и характер стежков. Заполняющие геометрические орнаменты встречались уже не так часто, уступая место мелкой «россыпи».

На такой «россыпи» часто делали полутона, чтобы придать узорам объемность; это самые ранние примеры полутонов в блэкворке. В комбинированных тамбурных швах также иногда использовались декоративные нити из чистого золота для создания слегка рельефных золотых жгутов, соединяющих узоры с блестками. Последние изредка добавляли, чтобы оживить наряд отблесками света.

Другие разновидности блэкворка

Есть несколько техник, имеющих отдаленное сходство с блэкворком, которые можно назвать ее двоюродными родственниками и которые заслуживают беглого упоминания.

Вышивка ассизи является итальянской разновидностью счетной вышивки. Для нее характерен полностью вышитый крестом фон с пустотами, которые и формируют орнамент; затем по контуру прокладываются стежки швом «назад иголку», подчеркивая узор. Хотя подлинные образцы, выполненные в этой технике нитками черного

Рукав работы Квин Элизабет. Рисунок карандашом: Никола Джарвис, 2010 г. На этой иллюстрации прекрасно показано, как изменилась мода на черное шитье в елизаветинский период

Образец вышивки в виде ленты из частной коллекции Лорейн МакКлин. Лицевая часть показана на фото слева, справа — изнаночная сторона, на которой видна черная вышивка, аккуратно выполненная швом Гольбейн, а также изначальная яркость оттенков образца

цвета, встречаются редко — чаще всего использовались красные и синие оттенки, — они относятся к тому же периоду, что и образцы блэкворка. Вышивка ассизи чаще всего использовалась для изображений религиозной тематики, а также из области мифологии эпохи Ренессанса — фантастических животных, часто в рамках украшенных завитками.

В других частях Европы ранние образцы блэкворка использовались в качестве иллюстраций, когда мастерицы создавали произведения, похожие на ранние оттиски с деревянных гравюр. Эти произведения выполнялись сочетанием стежков «вперед иголку», похожих на технику «гладь», и контурных стебельчатых швов. Начиная с 1600-х гг. на ленточных образчиках периодически встречается цветная вышивка в стиле блэкворк. Здесь представлен превосходный пример из частной коллекции, который демонстрирует не только некоторые из ранее упомянутых

распространенных орнаментов, но и красивую рельефную вышивку, а также безупречно выполненный гольбейновский шов. Этот образчик недавно был извлечен из рамки для консервации, что позволило сделать фотографии лицевой и изнаночной сторон. Сравнение их показало не только зеркальную схожесть гольбейновского шва с обеих сторон ткани, но и невероятную изначальную насыщенность цвета шелковых нитей, со временем выцветших на лицевой стороне.

Дальнейшая судьба блэкворка

С окончанием елизаветинской эпохи вышивка блэкворк потеряла популярность и встречалась редко; к сожалению, про нее почти забыли. В 1950-х гг. плоские орнаменты были вновь воссозданы на практических занятиях в английской Королевской школе вышивания. На выполнен-

Пример вышивки работы Джен Гудвин, 2019 г. Эта современная копия выполнена комбинацией шва «вперед иголку», стебельчатого шва и французских узелков на вручную раскрашенном фоне

Коллекция Королевской школы вышивания. Работа Дороти Абнетт на вечерних курсах, 1956 г. Этот образец показывает различные способы заливки, которые были подчеркнуты золотом в елизаветинском стиле

«Кот, смотрящий сквозь решетку», учебная работа Джен Гудвин, 2001 г. На изнанке негативного пространства изображения решетки заметны тянущиеся нити. Их можно было легко удалить перед оформлением

ных образчиках показаны крупные четкие узоры в сочетании со сплошными геометрическими фрагментами и художественной штопкой, комбинированной с элементами золотого шитья. Можно сказать, что эти образцы демонстрируют промежуточный этап дальнейшей эволюции блэкворка. В них явно чувствуется влияние исторической вышивки, но выглядят они уже гораздо более современно. В 1960-х гг. этот новый стиль продолжил свое развитие, когда стали использовать нити различной толщины и по-разному экспериментировать с ними. Этим новым витком своего развития техника блэкворк обязана нескольким мастерицам из Гильдии вышивальщиц, прежде всего Мойре МакНил и Элизабет Геддес, издавшим в 1965 г. книгу «Блэкворк». Такой принцип был позднее

перенят и развит мастерицами Королевской школы вышивания, когда в 1980-х гг. была разработана программа их обучения. Элизабет Элвин, ранее занимавшая пост директора Королевской школы вышивания, рассказывает:

«Нас обучали блэкворку в Королевской школе вышивания, но эта техника не была особенно популярной, и ее следовало модернизировать. Было решено делать работы меньшего размера, потому что многие ранние образцы были довольно большими, но швы в них не отличались разнообразием, из-за чего они казались плоскими, несколько похожими на работы шестнадцатого века.

Мы перепробовали все, чтобы попытаться вернуть эту технику в жизнь — придав ей больше оттенков, глубины, используя разные

типы стежков; мы также очень хотели отучить людей от вышивания крестиком, такого популярного в конце 1980-х гг.

Поэтому когда в конце 80-х гг. в Хэмптон-Корт ввели трехгодичное обучение, тогда-то и родилась знаменитая трактовка блэкворка Королевской школой вышивания».

Современная вышивка гораздо сложнее, чем ее исторические образцы, в основном по причине более затейливого применения полутонов. Графические изображения передаются с помощью черных нитей различной толщины для создания широкого тонового диапазона, в результате чего получается детализированная трехмерная вышивка.

Этот стиль продолжал развиваться, демонстрируя все более сложные полутона и комбинирование, в том числе благодаря добавлению

Украшения с блэкворком, 2019 г. Фото Джен Гудвин. В этих современных аксессуарах вышивка, выполненная гольбейновским швом, запечатана в полимерную смолу и вставлена в деревянное обрамление для долговременной сохранности

в палитру нитей очень тонких шелковых нитей «паутинка», которые начали использовать всего пятнадцать лет назад.

Поглядев на последнюю фотографию, можно также отметить, что, благодаря последующим экспериментам с увеличением или уменьшением контрастности узоров в зависимости от характера узора, вышивка приобретает более выразительный вид.

Но этой технике есть куда развиваться. Изначально она появилась с целью декорирования манжет и воротников, и эта старая идея подобного украшения запястья или шеи по-новому и весьма успешно переосмыслена в бижутерии с блэкворком.

МАТЕРИАЛЫ

Для любителей вышивания существует большой выбор инструментов, оборудования и материалов. Многие из них могут быть использованы в работе с различными техниками, а какие-то больше подходят именно для блэкворка. В этой главе мы рассмотрим некоторые из основных материалов, необходимых для вышивания.

Ткань

Ткань является важным элементом вышивки, поскольку служит ее основой. Ниже приводятся некоторые из наиболее распространенных тканей, используемых для блэкворка.

Различные материалы для блэкворка, включая ткань с ровным переплетением, а также черные нити и материалы для золотной вышивки

Канва «Аида»

«Аида» обычно используется для вышивания крестом, но она также подходит в качестве основы и для блэкворка благодаря переплетению, которое создает мелкие квадраты. Это тканый материал с однородной сетчатой структурой, помогающей поддерживать одинаковый размер стежков по всей площади. Такая канва — самый легкий вариант для начинающих. Ее жесткая структура облегчает выполнение отдельных вертикальных, горизонтальных и диагональных стежков, создающих орнамент блэкворка.

Среди всех размеров наиболее популярен каунт 14. Этот номер означает количество стежков, которые можно сделать на дюйм ткани. Большее значение каунта означает, что на один дюйм можно сделать большее количество стежков и, следовательно, что готовая вышивка будет более детализированной. «Аида» также бывает разнообразных цветов и фактур, в том числе металлизированной, и это открывает безграничные возможности для творчества.

Канва «равномерка»

Для современной вышивки канва «равномерка» является самым популярным вариантом. Как понятно из ее названия, у этой ткани с равномерным переплетением одинаковое количество нитей по вертикали и по горизонтали, но они не образуют отчетливую квадратную структуру, как у «Аиды». По такой ткани стежки обычно делаются через две нити, таким же образом — по горизонтали, вертикали или диагонали — формируя орнамент.

Самая распространенная ткань для «равномерки» — это льняное полотно. Такая ткань имеет естественные дефекты, видимые в плетении (непрорядки). Нити с непрорядками могут казаться толще в сравнении с более тонкими соседними. В процессе вышивания такие неоднородности следует игнорировать. Не нужно пытаться сделать более короткий или длинный стежок, чтобы уравновесить непрорядки, потому что впоследствии это повлияет на точность узора.

Канва «равномерка» также делается и из хлопковой ткани. В ней

Блэкворк не требует основы обязательно белого цвета; канва «равномерка» бывает самых разнообразных цветов

не встречается таких естественных дефектов, как в льняной, и обычно она дешевле. При выборе ткани для работы стоит руководствоваться только личными предпочтениями. «Равномерка» различается по количеству нитей на дюйм (tpi). Начинающие работать с блэкворком чаще всего выбирают канву 28 tpi, главным образом потому, что она совпадает по размеру с «Аидой» 14. Однако более проработанная вышивка потребует использования ткани с большим tpi. При сравнении tpi льняного полотна и квадратных переплетений «Аиды» основным правилом является уменьшение числа наполовину, то есть льняное полотно 36 tpi будет равняться «Аиде» с каунтом 18.

Накладная канва

Канва такого типа имеет редкое переплетение, по структуре похожее на «Аиду». Ее прикрепляют

к ткани с плотным переплетением в качестве временной сетки-разметки. Затем по этой сетке можно выполнять узор блэкворк, при этом длина стежков будет оставаться точной и одинаковой. Когда вышивка готова, канву аккуратно удаляют, продергивая каждую нить, — остается только вышивка.

Перфорированная бумага

Это немного менее привычный материал для работы, но весьма полезный. При работе по перфорированной бумаге можно создавать отдельные трехмерные элементы. Вышивание при этом очень похоже на вышивание по обычной ткани. Главное отличие здесь в том, что жесткость бумаги не позволяет использовать пальцы и придется работать на руках. Однако именно эта жесткость значительно облегчает натяжение при совершении каждого стежка.

Прочие ткани

Существует множество других тканей, которые подойдут для блэкворка. Зачастую самые интересные вышивки появляются при нестандартном подходе к выбору материала. Некоторые из чесучовых шелковых тканей имеют равномерную ячеистую структуру, так же как и рогожа, что делает эти ткани пригодными для вышивки крестом. Можно купить крашенный хлопок или даже перекрасить «равномерку» самостоятельно и создать уникальный фон для неповторимой авторской работы. Также существуют ткани с особо крупными ячейками,

Коробка с различными типами черных нитей, все разной плотности и толщины для различных полутонов

которые помогут подчеркнуть смелость современного дизайна.

Вышивальные нити

Как и ткань, нити являются важным элементом вышивания, и их выбор огромен. Некоторые подходят для нескольких различных техник, другие же — в основном для блэкворка.

При вышивании важно использовать короткую нить. Это помогает следить за ее состоянием в игле. Длина нити не должна превышать 12 дюймов, или 33 сантиметров. Если нить более длинная, то она пушится и тускнеет, что портит внешний вид работы. Умение определять степень износа нити поможет вам улучшить ваши работы, особенно при использовании нитей с разной степенью обработки. Состояние матовой нити оценить сложнее, чем глянцевой. Как только вы замечаете, что нить начала изменяться, пора ее оставить и взять новую.