

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА	7	ТЕХНИКА ВЫШИВКИ РОСПИСЬЮ	78
РУССКАЯ ВЫШИВКА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ	8	■ Порядок работы	78
НАРОДНЫЙ КОСТЮМ	8	РИСУНКИ ВЫШИВКИ	80
■ Немного истории	8	■ Орнамент № 1	80
■ Рубаха	10	■ Орнамент № 2	81
■ Понева, запон, передник, завеска, шушпан	12	■ Орнамент № 3	82
■ Сарафан, душегрея	13	■ Орнамент № 4	83
■ Головные уборы, кушаки, пояса, косынки, платки	14	■ Орнамент № 5	84
■ Краски и ткани в народном костюме	16	■ Орнамент № 6	85
ВЫШИВКА НА ОДЕЖДЕ	16	■ Орнамент № 7	86
■ Женский костюм	16	■ Орнамент № 8	87
■ Предметы быта	24	■ Орнамент № 9	88
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ	26	■ Орнамент № 10	89
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	26	■ Орнамент № 11	90
■ Пяльцы, рамы	26	■ Орнамент № 12	92
■ Иглы	27	■ Сюжет «Дерево с птицами»	94
■ Ножницы	27	■ Сюжет «Солнечная ладья»	96
■ Инструменты для переноса рисунка	27	■ Сюжет «Встреча весны»	98
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫШИВКИ	28	■ Сюжет «Солнечный терем»	100
■ Ткани	28	СЧЕТНАЯ ВЫШИВКА. ГЛАДЬ И КРЕСТ	102
■ Нитки	29	ВЫШИВАЛЬНЫЕ ШВЫ	104
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	30	■ Прямой двусторонний гладьевой шов	104
■ Основные материалы	30	■ Косой двусторонний гладьевой шов	104
■ Вспомогательные материалы	31	■ Односторонний гладьевой шов. Верхошов	105
СЧЕТНАЯ ВЫШИВКА. НАБОР И РОСПИСЬ	32	■ Гладьевой шов по настилу	106
ВЫШИВАЛЬНЫЕ ШВЫ	34	■ Шов «простой крест»	107
■ Шов «вперед иголку»	34	■ Косая стежка	108
■ Двусторонний шов	34	■ Косой стежок, шов «полукрест»	110
■ Одинарный шов «роспись»	35	■ Шов «двусторонний крест»	112
■ Двойной шов «роспись»	36	■ Пудожский крест	114
■ Шов «роспись» шашечками	37	ИСТОРИЯ ВЫШИВКИ ГЛАДЬЮ	116
ИСТОРИЯ ВЫШИВКИ НАБОРОМ	38	ТЕХНИКА ВЫШИВКИ ГЛАДЬЮ	118
ТЕХНИКА ВЫШИВКИ НАБОРОМ	46	■ Порядок работы	118
■ Порядок работы	46	РИСУНКИ ВЫШИВКИ	120
■ Как читать запись рядов. Орнамент «вода»	46	■ Орнамент № 1	120
■ Вышивка	47	■ Орнамент № 2	121
РИСУНКИ ВЫШИВКИ	48	■ Орнамент № 3	122
■ Орнамент № 1	48	■ Орнамент № 4	124
■ Орнамент № 2	49	■ Орнамент № 5	126
■ Орнамент № 3	50	■ Орнамент № 6	127
■ Орнамент № 4	51	■ Орнамент № 7	128
■ Орнамент № 5	52	■ Орнамент № 8	130
■ Орнамент № 6	53	■ Орнамент № 9	132
■ Орнамент № 7	54	■ Орнамент № 10	134
■ Орнамент № 8	56	■ Орнамент № 11	136
■ Орнамент № 9	57	■ Орнамент № 12	138
■ Орнамент № 10	58	ИСТОРИЯ ВЫШИВКИ КРЕСТОМ	140
■ Орнамент № 11	60	ТЕХНИКА ВЫШИВКИ КРЕСТОМ	142
■ Орнамент № 12	62	■ Порядок работы	142
■ Орнамент № 13	64	РИСУНКИ ВЫШИВКИ	144
■ Орнамент № 14	66	■ Орнамент № 1	144
■ Орнамент № 15	67	■ Орнамент № 2	146
■ Орнамент № 16	68	■ Орнамент № 3	148
ИСТОРИЯ ВЫШИВКИ РОСПИСЬЮ	70	■ Орнамент № 4	150
		■ Орнамент № 5	152
		■ Орнамент № 6	153
		■ Сюжет № 1	154
		■ Сюжет № 2	156

СЧЕТНАЯ ВЫШИВКА. СТРОЧКА 158**ДЕРЖКА И ВЫШИВАЛЬНЫЕ ШВЫ160**

- Держка в одну сторону.....160
- Держка сетки.....161
- Гладьевой валик.....162
- Петельный шов.....163
- Штопальный шов. Настил.....164
- Перевить белая.....166
- Перевить цветная.....167
- Одинарная штопка, двойная штопка.....168

ИСТОРИЯ СТРОЧЕВОЙ ВЫШИВКИ170**МЕРЕЖКИ. ТЕХНИКА ВЫШИВКИ172**

- Порядок работы.....172

ОБРАЗЦЫ МЕРЕЖЕК.....173

- Мережки «столбик», «двойной столбик»173
- Мережка «в раскол».....174
- Мережка «кисточка».....175
- Мережка «снопик».....176
- Мережка «скрещенный столбик».....177
- Мережка «панка».....178
- Мережка «настилом».....179

ТЕХНИКА СТРОЧКИ ПО СЕТКЕ.....180

- Порядок работы.....180

РИСУНКИ ДЛЯ ВЫШИВКИ ПО ПРОДЕРГУ182

- Орнамент № 1.....182
- Орнамент № 2.....183

РИСУНКИ ДЛЯ ВЫШИВКИ ПО БЕЛОЙ ПЕРЕВИТИ.....184

- Орнамент № 1.....184
- Сюжет № 1.....185

РИСУНКИ ДЛЯ ВЫШИВКИ ПО ЦВЕТНОЙ ПЕРЕВИТИ186

- Орнамент № 1.....186
- Орнамент № 2.....188

ПРОМЫСЛЫ. РАЗДЕЛКИ ДЛЯ СТРОЧКИ.....190

- Разделка «паутинка».....190
- Разделка «паучок».....191
- Крестецкая строчка «тарлата».....192
- Строчка «сновка».....193
- Строчка «вологодское стекло».....194
- Разделка настилом.....195

НЕСЧЕТНАЯ ВЫШИВКА. ВЫШИВКА ТАМБУРНЫМ ШВОМ 196**ИСТОРИЯ ТАМБУРНОЙ ВЫШИВКИ.....198****ТАМБУРНЫЙ ШОВ200**

- Порядок работы.....200

ТЕХНИКА ВЫШИВКИ ТАМБУРНЫМ ШВОМ201

- Порядок работы.....201

РИСУНКИ ВЫШИВКИ ТАМБУРНЫМ ШВОМ202

- Орнамент № 1.....202
- Орнамент № 2.....203
- Орнамент № 3.....204
- Орнамент № 4.....206
- Орнамент № 5, 6.....208
- Орнамент № 7.....210
- Сюжет № 1.....212
- Сюжет № 2.....214

ТЕХНИКА ВЫШИВКИ ПО ПИСЬМУ216

- Олонецкая строчка по письму.....216
- Рисунок вышивки «строчка по письму».....217

ЗОЛОТОЕ И ЖЕМЧУЖНОЕ ШИТЬЕ 218**ЗОЛОТОЕ (ЗОЛОТНОЕ) ШИТЬЕ.....220****ВЫШИВАЛЬНЫЕ ШВЫ220**

- Шов «вприкреп».....220
- Шов «изнаночный прикреп», или проемный шов.....221
- Аksamитовый шов.....223

ИСТОРИЯ ВЫШИВКИ ЗОЛОТОГО (ЗОЛОТНОГО) И ЖЕМЧУЖНОГО ШИТЬЯ224**ТЕХНИКА ВЫШИВКИ «ВПРИКРЕП».....228**

- Порядок работы.....228
- Вышивка по карте.....229
- Кованая техника.....230

РИСУНКИ ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВЫШИВКИ232

- Рисунок № 1.....232
- Рисунок № 2.....232
- Рисунок № 3.....232
- Рисунок № 4.....233
- Рисунок № 5.....233
- Рисунок № 6.....233

ШИТЬЕ ЖЕМЧУГОМ.....234**ТЕХНИКА ШИТЬЯ ПО БЕЛИ.....234**

- Порядок работы.....234
- Образцы вышивки.....235

ГОРОДСКАЯ ВЫШИВКА 236**ВЫШИВАЛЬНЫЕ ШВЫ238**

- Фестончатый шов.....238
- Кордоне.....238
- Кордоне вкось, или стебельчатый шов.....239
- Строчка, или песочный шов.....240
- Нижний шов.....241
- Шов простыми узелками.....242
- Узелки.....243
- Почтовый шов.....244

ЭЛЕМЕНТЫ.....245

- Фестончатые бриды.....245
- «Булавочное» пико.....246
- Фестончатое пико.....247
- Фестоны острые большие и малые.....247
- Фестоны круглые большие и малые.....248
- Дырочки простым кордоне.....248
- Маленькие дырочки (цепочка) простым кордоне.....249
- Дырочки фестончатым швом.....249

ТЕХНИКА ВЫШИВКИ ПРОРЕЗНОЙ ГЛАДЬЮ250

- Порядок работы.....250

РИСУНКИ ВЫШИВКИ В РАЗЛИЧНЫХ ГЛАДЬЕВЫХ ТЕХНИКАХ251

- Художественная гладь.....251
- Венецианская гладь.....252
- Гладь ришелье.....254
- Белая гладь.....256

ВЫШИВКА КРЕСТОМ258

- Образцы рисунков вышивки крестом начала XX в.258

СХЕМЫ ТРАДИЦИОННЫХ ОРНАМЕНТОВ СЧЕТНОЙ ВЫШИВКИ.....264

- Алфавитный указатель.....268
- Список литературы.....270

ОТ АВТОРА

Я давно и серьезно занимаюсь вышивкой. Но вот русская вышивка до недавнего времени была для меня табу. Это слишком огромный пласт прикладного искусства, особенно если под понятием «русская вышивка» подразумевать техники, бытовавшие на территории современной России с древнейших времен до наших дней.

Для меня эта книга – попытка прикоснуться к наследию предков, разобраться в том, как наши прапрабабушки могли создавать потрясающие своим мастерством произведения. Даже в современных условиях, при ярком свете, имея практически любые ткани и нитки, довольно трудно выполнить вышивки в большинстве техник, а ведь пару столетий назад и материалы, и инструменты были другими, да и электричество в деревенские избы почему-то не проводили.

Я вышивала так, как это делали они, с определенными допущениями, конечно. Мне хотелось понять, в какой последовательности выполняли работу, какие приемы использовали. Надеюсь, мои изыскания помогут популяризировать данные техники. Народные орнаменты подойдут не только для декорирования современной одежды и аксессуаров (платки, сумки), но и для создания милых безделушек, которые создают уют в наших домах (салфетки, подушечки, декоративные панно и т.д.). Все зависит от вашей фантазии, а эта книга станет помощником для воплощения ваших идей.

Отдельно хочу сказать о тех, кто помог мне в создании этой книги.

Замечательному знатоку, собирателю русского костюма Сергею Глебушкину низкий поклон и искренняя благодарность за предоставленные фотографии и комментарии к ним.

Мариониле Салматовой, мастерице, реконструирующей старинные приемы золотого (золотного) шитья, огромное спасибо за помощь в освоении азов этого сложнейшего искусства.

Благодарю Николая Телегина, организатора экспедиций на Русский Север, знатока и ценителя русской старины.

И, конечно, спасибо моим родным за их поистине ангельское терпение и помощь в создании этой книги.

РУССКАЯ ВЫШИВКА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ

Вышивка – искусство, прошедшее сквозь века. Вышивкой украшены одежды людей, живших тысячи лет назад, и в наши дни такой декор не потерял своей актуальности. Техники вышивки во всех частях света похожи, но у каждого народа они приобретали собственный, неповторимый колорит.

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Нельзя говорить о вышивке в отрыве от народного костюма, ведь ею на Руси издавна украшали одежду. Мы рассмотрим некоторые детали костюма, где традиционно вышивка была наиболее богатой.

Немного истории

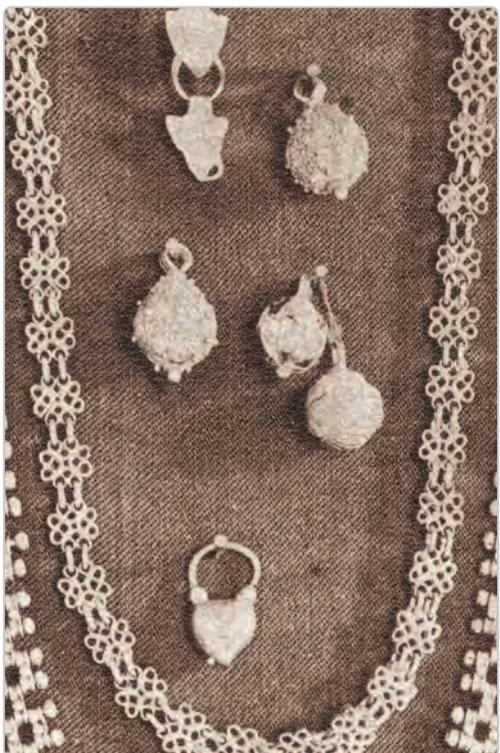
До середины XVII в. костюм сельского жителя и горожанина практически ничем не различался. Одинаковые наряды хранились в царских палатах, в сундуках бояр, в домах горожан и крестьян.

Саккос патриарха Адриана. Сделан из верхнего платья царя Алексея Михайловича в 1691 году. Патриаршья Ризница. Фотография 1914 г.

В зависимости от социального положения и достатка одежду шили из разных материалов: знать – из драгоценных привозных тканей, сельские жители и ремесленники – из домотканого полотна, льняного или шерстяного. Хотя для праздничной одежды и они могли себе позволить дорогой шелк, бархат, атлас. В древности мода не менялась столетиями, и бабушкины наряды исправно служили внукам. В конце концов, одежду можно было подновить, использовать фрагменты изношенной на новом платье или перешить.

■ Кстати, подобным не брезговали даже царские особы. Так, Алексей Михайлович Тишайший (1629–1676) – второй русский царь из династии Романовых – преподнес в дар патриарху Адриану драгоценное облачение, перешитое из своей верхней одежды.

Русский костюм был многослойным: одна деталь одежды надевалась на другую. Особенно много таких деталей было в женском костюме. При этом практически вся одежда была свободной, а фиксировалась, затягиваясь поясами. Пуговицы также были в ходу, но их делали из драгоценных металлов. Такие пуговицы служили, скорее, украшением одежды.

■ На фотографии 1914 г. старинные пуговицы. Москва, Исторический музей

Судить о костюме в глубокой древности мы можем в основном по косвенным источникам: живописи, скульптуре, немногим запискам очевидцев и археологическим находкам.

■ На фотографии резные фигуры с иконостаса XVII в., хранившиеся в музее Белой палаты в Ростове Ярославской губернии. Здесь мы видим мужскую фигуру в кафтане и портах, заправленных в высокие сапоги. Прямой плащ с богатой отделкой, корзно, застегнут фибулой. Женская фигура одета в опашень с круглым воротом, видны рукава рубахи с драгоценными запястьями. На голову и плечи также накинута плащ.

Резные фигуры с иконостаса XVII в. Фотография 1914 г.

Но мы рассмотрим костюм более поздней эпохи. Образцы таких нарядов дошли до наших дней и дают возможность судить об их структуре, а главное, о месте и роли вышивки в одежде наших предков.

Рубаха

Главным, а иногда и единственным предметом одежды была рубаха. На протяжении всей жизни ее носили воины и пахари, женщины и мужчины.

Шили рубахи из холста и шелка, из привозной и домашней ткани, в зависимости от назначения. Нижнюю рубаху, срачицу, (похоже на «сорочку?»), делали из тонкого отбеленного полотна, а верхнюю – верхницу – из более плотной материи, часто цветной. Рубаха могла быть длинной, до пят, или короткой, чуть закрывавшей грудь. Такую рубаху называли «рукава». Шили и составные рубахи: верх из дорогой ткани с богатой отделкой, а нижнюю часть – из домотканого холста. А вот покрой рубахи был одинаковым. Ткани в древности имели небольшую ширину, поэтому для шитья одежды из приходилось стачивать.

Древнейший крой, по свидетельству историков, – **туникообразный**. Полотно сгибали вдвое, прорезали отверстие для головы и пришивали согнутые пополам куски ткани – рукава. Стан расширяли дополнительными кусками ткани. Этот крой предположительно пришел из Византии. Образцы туникообразного кроя сохранились до наших дней в деталях церковного облачения. Распространен крой был в основном у финно-угорских народов. Славяне использовали его в основном для погребальной одежды.

Туникообразный крой рубахи. Схематичный рисунок

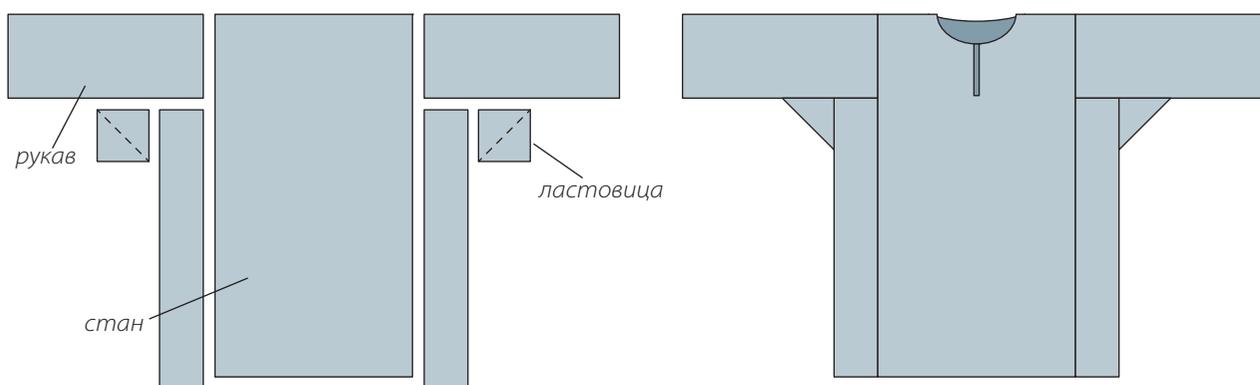

Фото: Николай Телегин

Более современным был **поликовый крой**.

Для кроя «**прямые полики**» к стану в верхней части пришивали прямоугольные куски ткани, согнутые в плече.

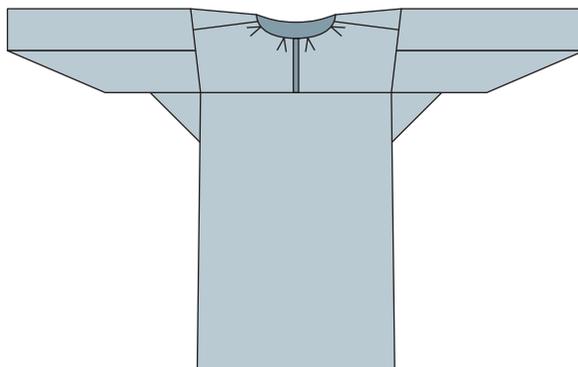
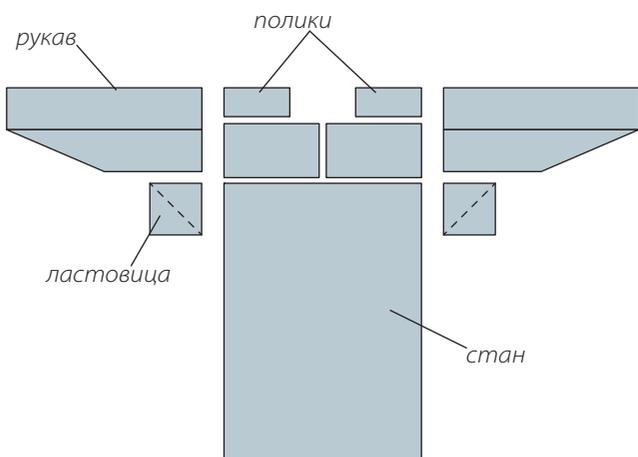
Рукава пришивали к бокам стана и поликам.

По горловине ткань присборивали.

Этот крой был распространен в северных и центральных областях Руси.

■ Ворот рубахи с центральным разрезом горловины

Поликовый крой рубахи. Прямой полик. Схематичный рисунок

Для кроя «**косые полики**» вставки имели форму трапеции, а в верхней части стана делали разрезы, по которым и пришивали полик. Ворот рубахи присборивали. Этот крой был распространен в южных областях: Орловской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской.

Ворот у рубах мог иметь прямоугольную или округлую форму, а также разрез от горловины по центру или сбоку. Рубахи с разрезом сбоку называли косоворотками.

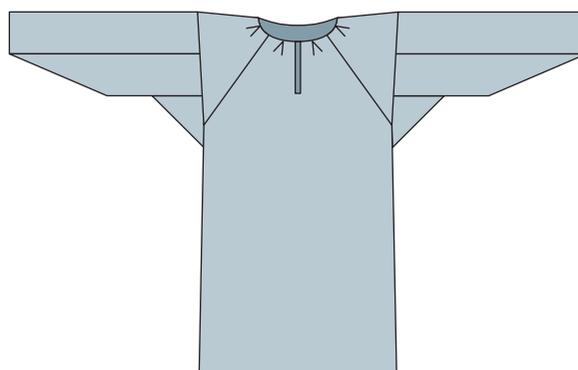
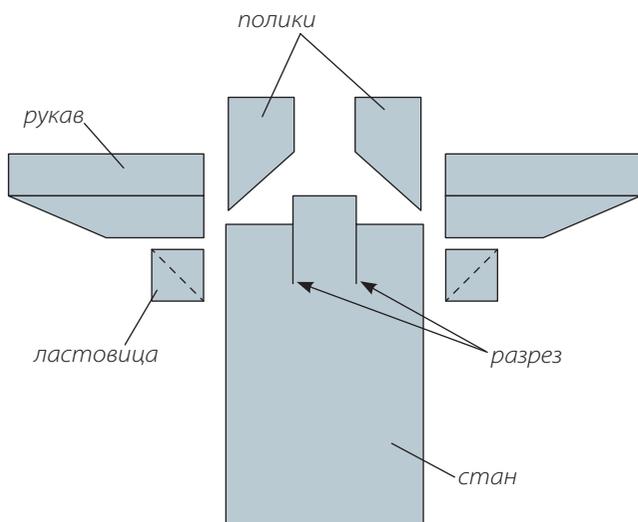
По некоторым данным именно такие рубахи носили на Руси в домонгольский период.

Фото: Николай Телегин

■ Ворот рубахи с краем «косые полики»

Поликовый крой рубахи. Косой полик. Схематичный рисунок

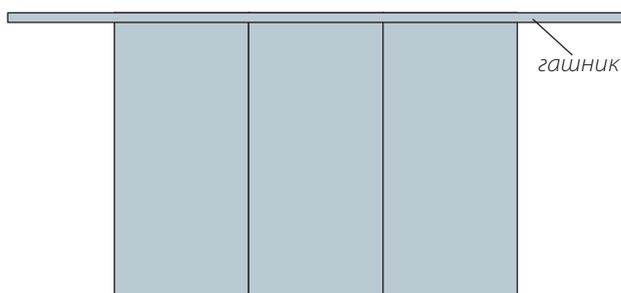

Понева, запон, передник, завеска, шушпан

Комплексы женской одежды по своему составу имели различия. Наиболее древний включал в себя рубаху, поневу, запон, передник. Такой костюм сохранился в южных областях России практически до наших дней.

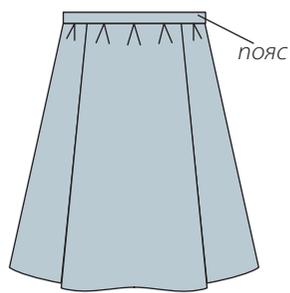
Поверх рубахи надевали **поневу** – своеобразную юбку. Понева состояла из трех полотнищ ткани с рисунком в клетку или в полосу. На талии понева крепилась пояском – гашником.

Понева распашная. Схематичный рисунок

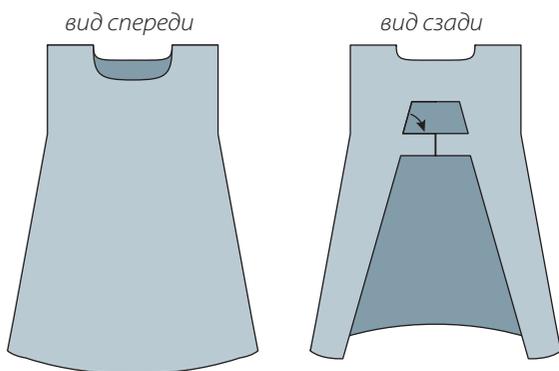
Понева могла быть распашной, глухой или несшитой. В некоторых губерниях под поневу надевали нижнюю юбку – подставу.

Понева глухая (андарак). Схематичный рисунок

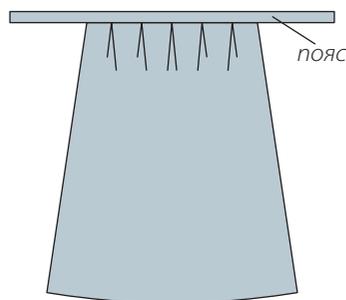

Запон, передник, завеска, занавеска – различные детали костюма – накидки – прямого кроя, иногда с вставными клиньями. Носили их поверх рубахи и поневы. Накидка могла быть короткой, до талии. Такую накидку называли «грудкой».

Запон. Схематичный рисунок

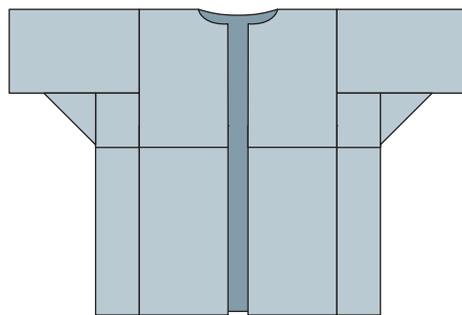

Завеска. Схематичный рисунок

Шушпан – распашная кофта прямого кроя. К этому типу можно отнести нагрудник, наверхник, корсетку.

Шушпан. Схематичный рисунок

Сарафан, душегрея

Второй вариант комплекса женской одежды включает обязательную рубаху, поверх которой надевали сарафан – длинный распашной или глухой наряд. Сарафан мог быть на бретелях или пройме, с рукавами или без них.

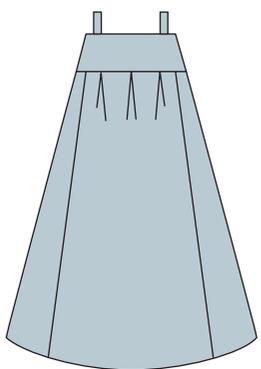
Сарафаны можно разделить по типу кроя на **круглые** (прямые) и **косоклинные**.

Косоклинный сарафан известен примерно с XII в. Этот наряд мог быть глухим – глухарь (с рукавами), горбун, или распашным – ферязь, летник (с рукавами), саян, сорококлин. В первом случае по середине грудки располагался шов или сгиб ткани, а во втором – застежка на пуговицах.

Лямки сарафана могли быть широкими и узкими, их кроили вместе со спинкой или пришивали отдельно. Вверху стан присборивали или собирали в складки.

Сарафан часто шили на подкладке из плотной ткани, подбивали шерстью или льняной куделью.

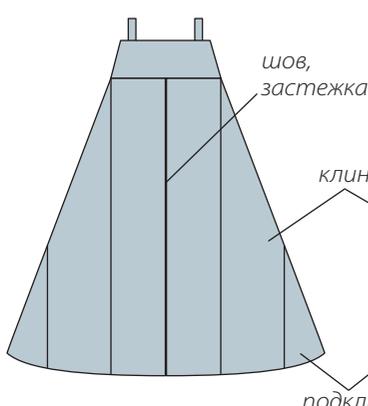
Сарафан прямой. Схематичный рисунок вид спереди

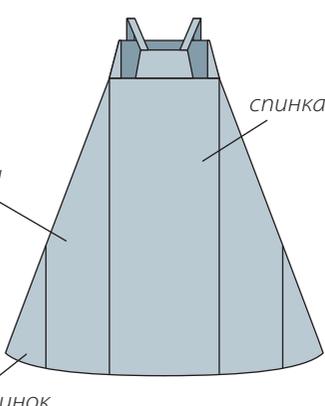
вид сбоку

Сарафан косоклинный. Схематичный рисунок вид спереди

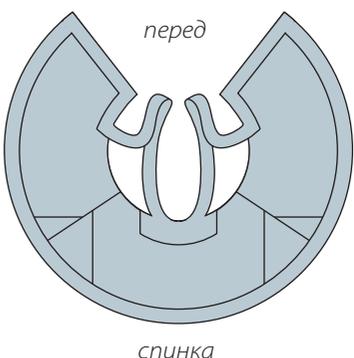

вид сзади

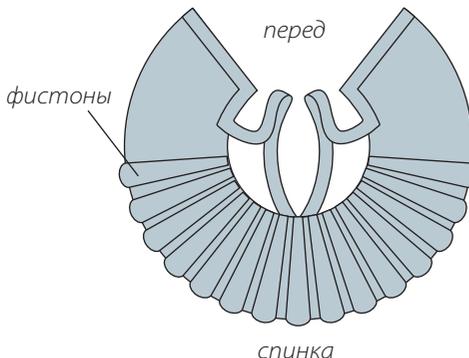

Еще один атрибут женской одежды – **душегрея**, или **епанечка**. Также ее называли шубка, кафтанчик, коротёна. По крою она напоминает сарафан, но намного короче. Надевали ее поверх сарафана.

Душегрея. Схематичный рисунок

Епанечка. Схематичный рисунок

Головные уборы, кушаки, пояса, косынки, платки

Все эти предметы были неотъемлемой частью костюма. Богато вышитые, выполненные из дорогих тканей, они передавались из поколения в поколение.

Во время свадебных торжеств девушка получала статус замужней женщины. Она прощалась с девичьей свободой и надевала женский костюм.

Особенно много внимания уделяли головному убору. Девичью косу расплетали и забирали в две косы, уложенные вокруг головы.

■ Девичий головной убор – повязка

Фото: Сергей Глебушкин

Замужняя женщина не могла ходить простоволосой, поэтому она носила головной убор, который полностью закрывал волосы. Он состоял из нескольких частей, его украшали вышивкой драгоценными материалами. Головной убор часто служил не одному поколению, ведь свадебные наряды надевали раз в жизни.

■ Женский головной убор – волосник

Фото: Сергей Глебушкин

■ Женский головной убор – повойник

Фото: Сергей Глебушкин

Краски и ткани в народном костюме

Народный костюм отличала не только многослойность, но и красочность. Наши предки умело сочетали яркие, насыщенные цвета и ткани различной фактуры.

Даже ткани домашнего производства окрашивали в яркие цвета, используя растительные и минеральные краски. Так, насекомое кошениль, а также растения подмаренник, зверобой и некоторые другие давали красный (червлёный) цвет, для синего брали сон-траву, василек, чернику, желтый цвет получали из коры ольхи, яблони, листьев березы, а для коричневой краски нужна была кора дуба, луковая шелуха и т.д.

А что говорить о ремесленных тканях. По данным раскопок в Новгороде уже в XIII–XV вв. ремесленные составляли большую часть тканей в быту горожан. Окрашивали ткани ремесленники богаче, смешивая краски и добываясь огромного количества оттенков.

Ну и заморские ткани никто не отменял. Так, в XVI–XVII вв. только шелковых тканей на Русь привозили более двадцати видов. Шелк везли в основном из Китая, Индии, Ирана, Турции, Средней Азии. Западная Европа, Англия, Франция, Фландрия поставляли шерстяные материи; так, только сукна в источниках упоминается более тридцати видов.

Для праздничных уборов брали шелк и драгоценные металлические нити: золото, серебро. Добавляли, жемчуг, стекла (мы говорим стразы), металлические блески (читай, пайетки), канитель.

■ Шелк, окрашенный корой дуба, толокнянкой и ольхой

Фото: Марионилла Саламатова

ВЫШИВКА НА ОДЕЖДЕ

Вышивка в древности служила оберегом. Чтобы нечисть не повредила хозяину одежды, расшивали края ворота, рукавов и подола. Также вышивку размещали на стыках ткани.

Женский костюм

Женский костюм многое говорил о его обладательнице: замужем или в девках, идет на работу или на праздник. У каждой женщины в заветном сундуке хранилось приданое – наряды для разных случаев жизни: от свадебных до обрядовых (позднее праздничных). Для украшения каждого такого платья существовали определенные правила.

Девичий праздничный костюм отличала простота и в то же время богатство декора. Этот костюм из деревни Котелино Рязанской губернии был сшит в конце XIX в. Составная рубаха с косыми поликами украшена вышивкой красными нитками. На шушке – верхней одежде без рукавов – вышивка сочетается со шнуром, ткачеством и кружевом. Концы тонкого пояса украшены кистями с бисером.

■ Костюм девичий праздничный.
Рязанская губерния, Кадомский уезд,
конец XIX в.

Фото: Сергей Глебушкин

Свадебный костюм, и не один, а на каждый день торжества, был изукрашен особенно богато. Рубаха расшивалась дорогим припасом по рукавам, часто очень длинным. Такие рукава соборивали и закрепляли на запястье вышитыми манжетами – зарукавьями. В верхней части рукава размещалось оплечье – прямоугольный кусок ткани также с богатой вышивкой, часто шелком, золотом, жемчугом. Ворот рубахи также вышивали или закрывали специальным нагрудным украшением – ожерельем. Широкой вышитой каймой оформляли низ рубахи. Также расшивали и все остальные части костюма.

■ *Костюм невесты.
Нижегородская губерния,
конец XIX – начало XX в.*

Необыкновенно красочный костюм невесты из Нижегородской губернии, созданный на стыке XIX и XX вв. Составная рубаха – долгорукавка – украшена лентами и вышивкой. Косоклиный сарафан из черной хлопчатобумажной ткани на подкладке из грубой домотканины расшит тесьмой с цветочным рисунком и серебряным галуном и затянут на талии зеленым тканым поясом. А вот головной убор – сорока – по очелью вышит золотом, украшен серебряными подвесками с «пушками» и шелковыми лентами желтого и оранжевого цветов. Фата из красного шелка с продольными цветочными полосами завершает традиционный наряд.

Фото: Сергей Глебушкин

А это свадебный костюм XIX в. из-под Рязани. Рубаха из хлопчатобумажной ткани украшена вышивкой в черно-красных цветах. Здесь присутствует нижняя юбка – подстава, также вышитая красными и черными нитками. Глухая понева сшита из черного шерстяного полотна в клетку «в четыре полосы» с вставкой (прошвой) из черного атласа. На подоле две прямоугольные нашивки – кумаки, из темно-синего шелка.

Фартук с грудкой шит из белой хлопчатобумажной ткани и вышит, как рубаха. Головной убор – повойник из атласа. На очелье и затылочной части вышивка с применением стеклянных бусин. Повойник закрыт розовым шелковым платком с кистями.

■ Костюм свадебный на первый день. Рязанская губерния, Горловский уезд, 1880 г.

Фото: Сергей Глебушкин

Обрядовый костюм также был расшит, как говорится, снизу доверху. Обратите внимание на покосную рубаху: это единственный случай, когда замужняя женщина могла выйти на улицу в рубахе. Не случайно эта одежда практически полностью покрыта узорами. Рубаха составная, верх – красная хлопчатобумажная ткань с вышивкой из желтых и белых цветов, низ – белое льняное полотно с вышивкой красной ниткой, с нашитой полосой бранного ткачества. Пояс, сотканный из шерстяных и льняных ниток, дополнен кистями.

■ *Рубаха женская покосная. Вологодская губерния, вторая половина XIX в.*

Фото: Сергей Глебушкин

Рубаха сшита из тонкой фабричной ткани. По четырехугольному вырезу горловины – сборка. Зауженный книзу рукав украшен тонким кружевом. На рукава нашита прозрачная шелковая ткань с вышивкой цветочных мотивов. Сарафан прямого кроя на длинных лямках – москаль – сшит из штофа бордового цвета. Душегрея – стеганный на вате кафтанчик, на спинке семнадцать трубчатых складок – боры. Вышит золотной нитью по бархату бордового цвета. Головной убор – косынка – из бордового шелка, вышит золотной нитью, углы оформлены бахромой. Костюм дополняет ожерелье – шейное украшение из шелка, расшитого бисером и пуговицами с глазками из цветного стекла. Серьги из бисера и стразов.

■ *Костюм женский праздничный (троицкий). Нижегородская губерния, село Безводное. Середина XIX в.*

Фото: Сергей Глебушкин

Праздничный женский костюм не был приурочен к определенному событию, это просто нарядная одежда. Но какая нарядная!

Этот костюм из Воронежской губернии – настоящее произведение искусства. Рубаха с прямыми поликами, небольшим стоячим воротом и широкими рукавами под манжету, с характерной для Воронежской губернии вышивкой на плечьях, дополнена коклюшечным кружевом. Глухая понева из черного клетчатого домотканого полотна расшита красными и оранжевыми нитками.

Завеска прямого кроя из белого полотна собрана поясом. Подол украшен вышивкой. На талии тканая подпояска из разноцветных шерстяных нитей.

Обратите внимание на головной убор. Это сорока из трех частей: кичка, или волосник, – мягкая шапочка с рожками, сорока – шапочка на жесткой основе, расшитая золотом, и позатыльня – из алого шелка с черным бархатом, богато украшенная золотым шитьем и цветными шерстяными нитками.

■ Костюм женский праздничный.
Воронежская губерния, Алексеевский уезд. Конец XIX – начало XX в.

Фото: Сергей Глебушкин

■ Женский головной убор – сорока.
Воронежская губерния,
Алексеевский уезд.
Конец XIX – начало XX в.

Фото: Сергей Глебушкин

Да и повседневный костюм вышивкой украшали не скупясь. Правда, материалы использовали попроще, наиболее распространенными, особенно в крестьянской среде, были льняные и шерстяные нитки. Их окрашивали, как правило, в красный, реже синий, зеленый, коричневый цвета и создавали с помощью иглы настоящие произведения искусства.

Предметы быта

В приданое входила не только одежда. Многочисленные рушники, полотенца, подзоры, столешники – все это было необходимой составляющей быта наших предков.

Рушниками на свадьбе было принято одаривать родню. Ими украшали свадебную горницу, повозку, на которой новобрачные ехали венчаться, и многое другое. Рушников в зажиточных домах готовили по несколько десятков. А ведь их длина могла быть и два, и три метра! Вышивка на рушниках соседствовала с кружевом, плетеным или вязаным, ее дополняли полосы нарядных тканей, ленты и т.д.

Полотенца, или утиральники, были попроще, но вышивка присутствовала и на них.

В убранство постели молодых входили подзоры – длинные полосы ткани, украшенные вышивкой.

Фото: Сергей Глебушкин

■ Подзор (полоска ткани с вышивкой или кружевом, обрамляет нижний край кровати, свисая над полом). Север России, XIX в.

■ Рушник. Вологодская губерния, XIX в.

Фото: Сергей Глебушкин

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

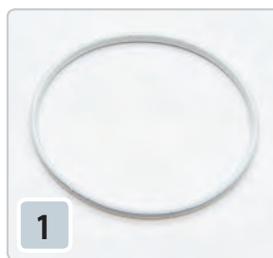
Для вышивки вам понадобится набор стандартных инструментов и приспособлений. Старайтесь подобрать их так, чтобы вам было удобно работать.

Пяльцы, рамы

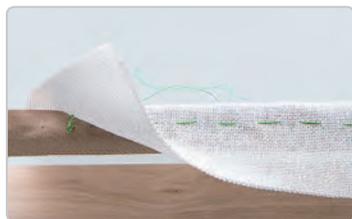
В зависимости от техники вышивки, а также ее размера, вам пригодятся пяльцы или потребуется рама.

Положите внутреннее кольцо пялец на ровную поверхность (1). Сверху поместите ткань лицевой стороной вверх. Положите внешнее кольцо пялец на внутреннее (2).

Под разъем кольца подложите кусочек плотной ткани (3). Это спасет ткань от деформации. Надавите на внешнее кольцо, надевая его на внутреннее. Затяните винт. Расправьте основу и снова затяните винт (4).

Пришейте нижний край основы к ткани на станке, закрепленной на нижнем ролике, расположив основу лицевой стороной к себе. Затяните винты, фиксирующие ролик.

Натяните основу и пришейте к ткани на верхнем ролике. Прокрутите ролик, обеспечивая нужное натяжение ткани. Зафиксируйте его положение, затянув винты.

Иглы

Подбирайте иглу в зависимости от материала, с которым вы работаете.

Иглы для шерстяной пряжи

Игла для льняной пряжи

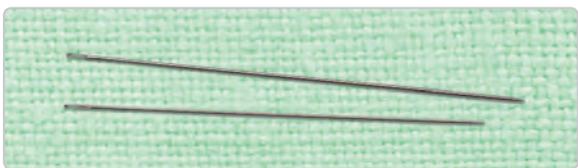
Игла для хлопчатобумажных ниток (мулине)

Игла для шелковых ниток

Бисерные иглы

При работе с иглами
понадобится
наперсток.

Ножницы

Вам, как всегда, понадобятся ножницы для ткани и для подрезания ниток.

Большие ножницы для ткани

Маленькие ножницы для
подрезания ниток

Инструменты для переноса рисунка

Рисунки в некоторых техниках надо перевести на ткань. Используйте инструменты, которые вам подойдут.

Фломастер с исчезающими чернилами

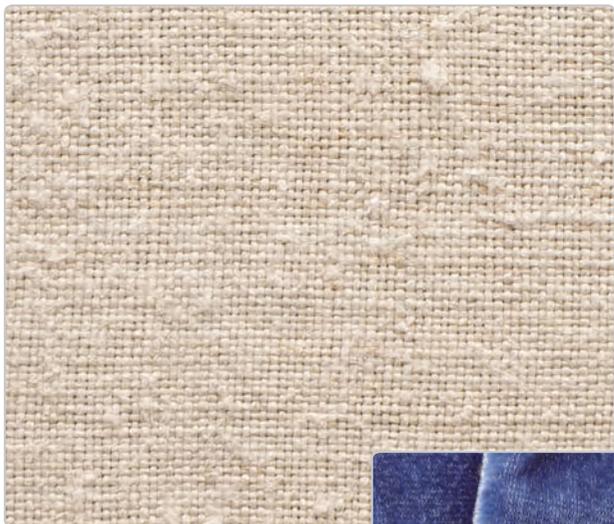
Простой карандаш

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫШИВКИ

Для работы вам потребуются ткани, нитки, и прочие материалы: бусины, бисер, канитель и т.д.

Ткани

Для вышивки подойдут самые разные ткани. Если вы хотите выполнить работу, максимально приближенную к источнику, используйте основу по рекомендациям в главе, посвященной выбранной технике.

Холст домотканый

Кумач

Бархат

Набивные бумажные ткани

Батист

Нитки

Для вышивки использовали нитки из разных материалов различной толщины. В одном рисунке могло быть несколько видов ниток.

Шерстяные нитки

Бумажные нитки

Лен

Металлизированные нитки:
пряденые (1), бить (2), тянутая (3)

Гарус

Шелковые нитки

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Здесь вы найдете различные материалы, которые используются либо как основные, либо как вспомогательные в различных техниках вышивки.

Основные материалы

В основном используют в жемчужном и золотом (золотном) шитье.

Вспомогательные материалы

Используют для соединения тканей в изделиях, для оформления готовых изделий, для некоторых технологических приемов и т.д.

Кружево

Тесьма

Тесьма

Кружево

Канва

Береста

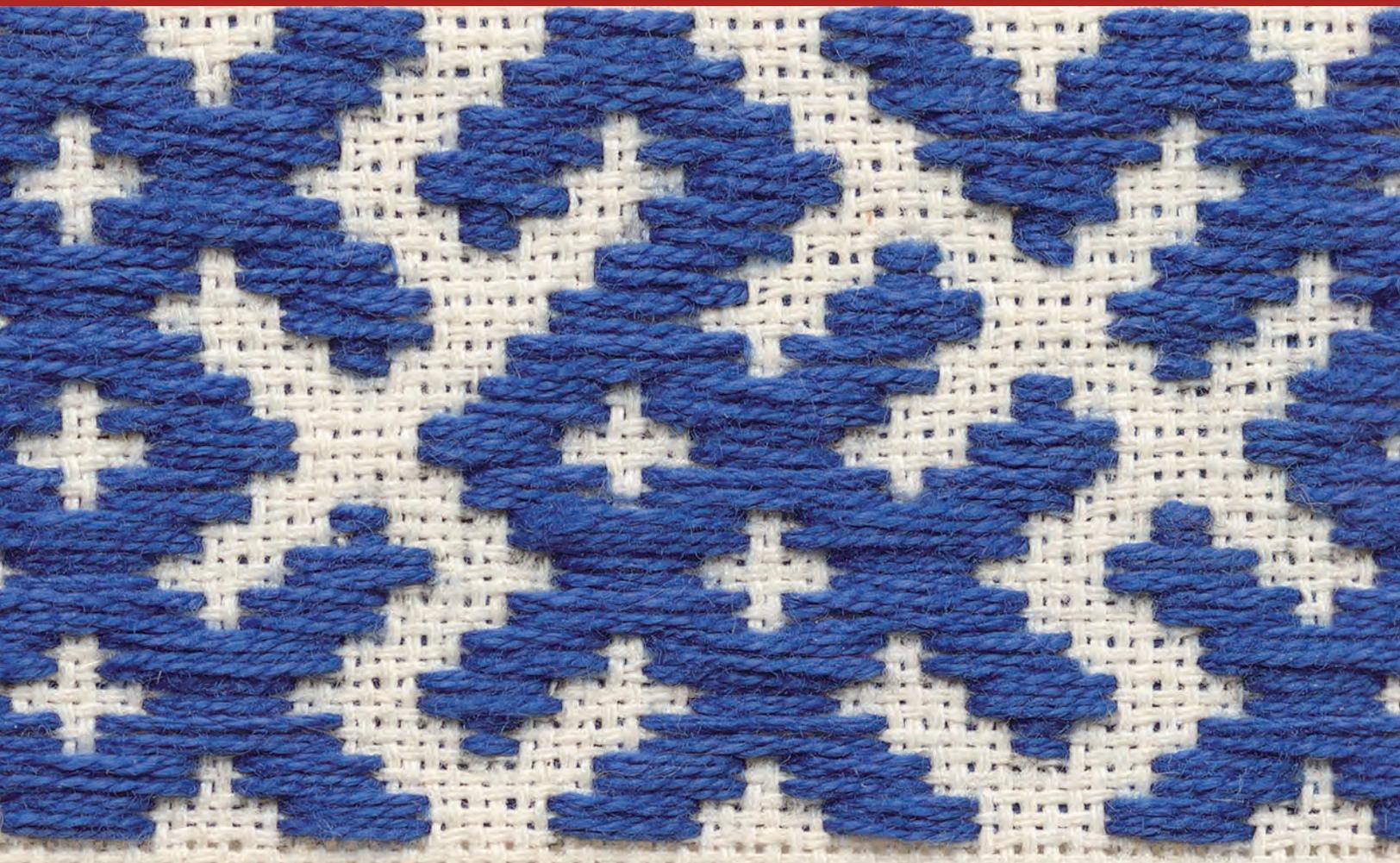
Галун

СЧЕТНАЯ ВЫШИВКА. НАБОР И РОСПИСЬ

Шитье набором и росписью – наиболее древние техники вышивки. Работу выполняют одним единственным швом – «вперед иголку» по счету нитей. Если шов проложить в два прохода, он станет одинаковым с лица и изнанки основы. Такой шов называют двусторонним. Трудно сказать, какая из техник древнее, но в обеих до наших дней сохранились архаичные элементы орнаментов и сюжетов.

ВЫШИВАЛЬНЫЕ ШВЫ

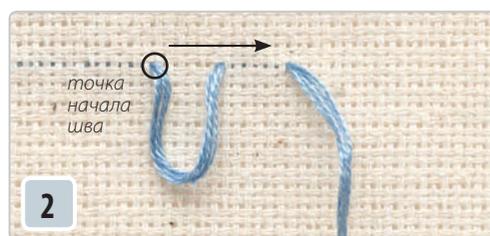
В древнейших видах вышивки использовали немного видов швов. Эти швы выполняли на основе прямого стежка. Но даже такими скромными средствами мастерицы создавали настоящие шедевры.

Шов «вперед иголку»

Самый распространенный из всех швов на основе прямого стежка. Этот шов выполняют по прямому или произвольному контуру вдоль или под углом к нитям основы и утка.

1. Выведите иглу с нитью на лицевую сторону ткани.
2. Отступите на расстояние длины стежка и введите иглу в ткань. Протяните нить и затяните стежок. Это прямой стежок. Выполняйте прямые стежки, как первый, по всей линии шва.

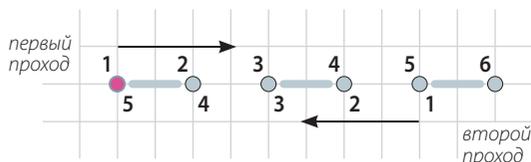

Двусторонний шов

Шов выполняют в два прохода по прямому или произвольному контуру. В традиции счетной вышивки стежки прокладывают по счету нитей вдоль основы или утка или под углом к ним.

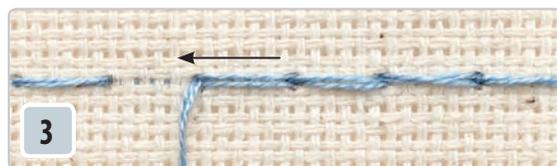
Графическая схема.
Стрелками обозначено направление вышивки

1. **Первый проход.** Проложите ряд шва «вперед иголку» по всей линии шва. Шейте слева направо или справа налево (снизу вверх или сверху вниз).

2. **Второй проход.** Выведите иглу с изнаночной стороны на лицевую через первый прокол последнего стежка первого прохода. Шейте в противоположном направлении.

3. Введите иглу во второй прокол предпоследнего стежка первого прохода. Затяните нитку. Выполните стежки по всей линии шва.

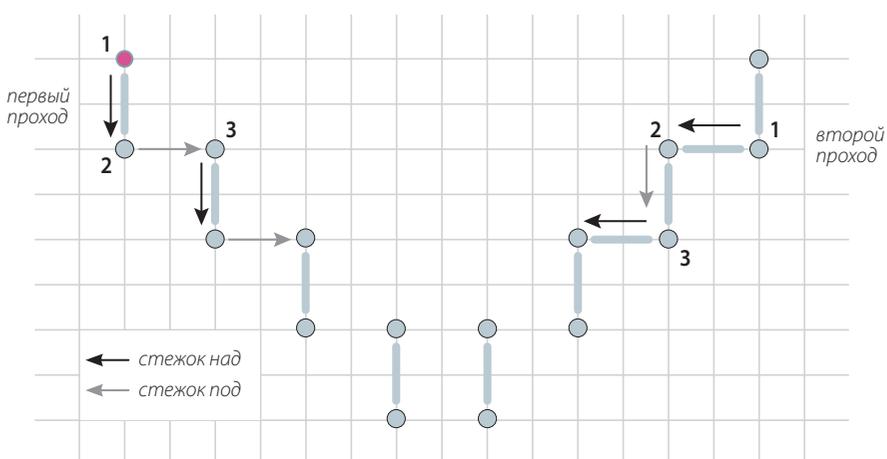

Одинарный шов «роспись»

Этот вариант двустороннего шва выполняют ступеньками, когда один стежок располагают вдоль нитей основы, а следующий – по утку. Шьют по прямому или зигзагообразному контуру.

Графическая схема.
Стрелками обозначено направление и порядок вышивки

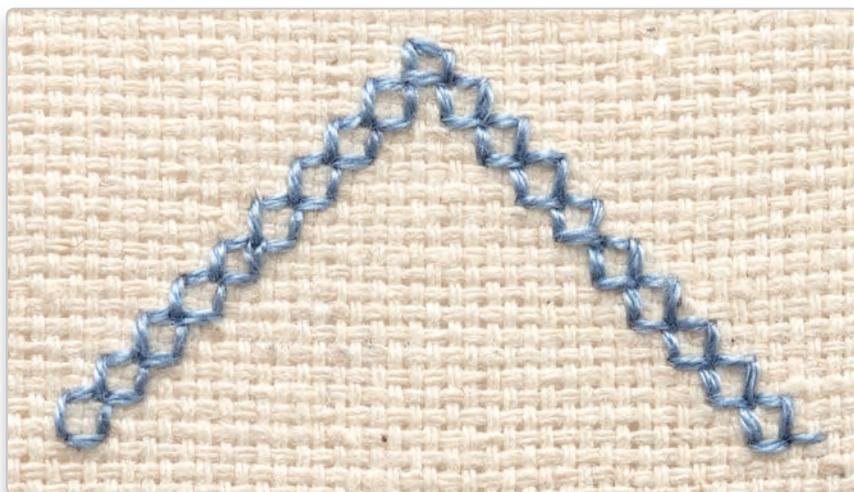
- 1. Первый проход.** Выполните прямой стежок по счету нитей ткани (длина стежка) вдоль нитей основы (утка).
- 2.** Выведите иглу справа (слева) от второго прокола стежка, отступив на его длину вдоль утка (основы).
- 3.** Проложите второй стежок той же длины. Затяните нитку. Выполните стежки по всей линии шва.

4. Второй проход. Выведите иглу через первый проход последнего стежка.

5. Введите иглу во второй прокол предпоследнего стежка и затяните нитку. Выполните стежки по всей линии шва.

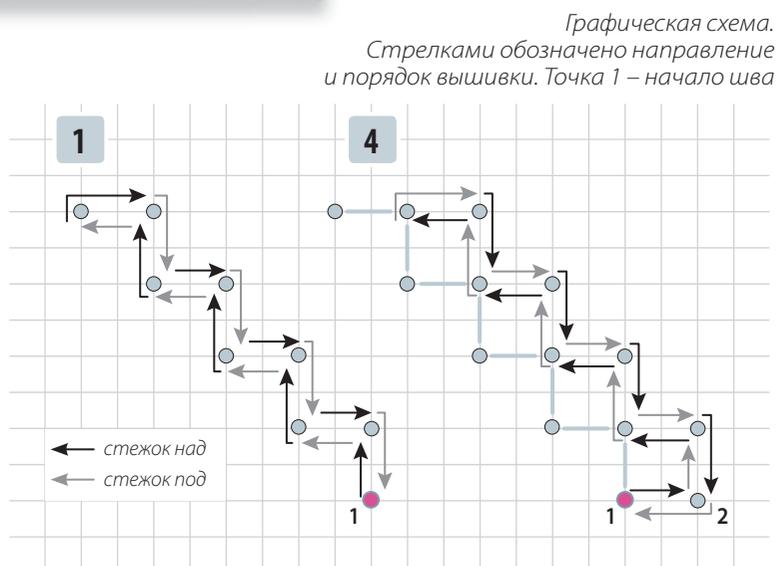

Двойной шов «роспись»

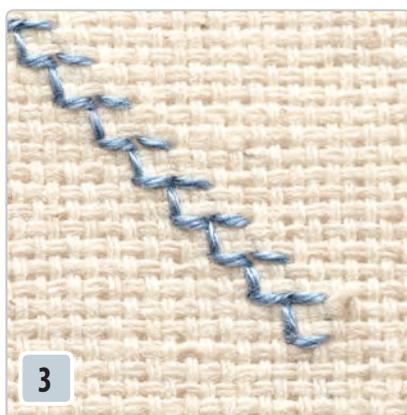

Этот шов используют для заполнения фона внутри вышитых мотивов.

1. Выполните ряд одинарного шва «роспись» из точки 1.
2. Выполните горизонтальный стежок той же длины вправо от точки 1 (точка 2).
3. Выполните первый проход шва, работая так, чтобы левые проколы стежков совпадали с правыми проколами первого ряда шва.
4. Закончите шов в точке 1.

2

3

4

Шов «роспись» шашечками

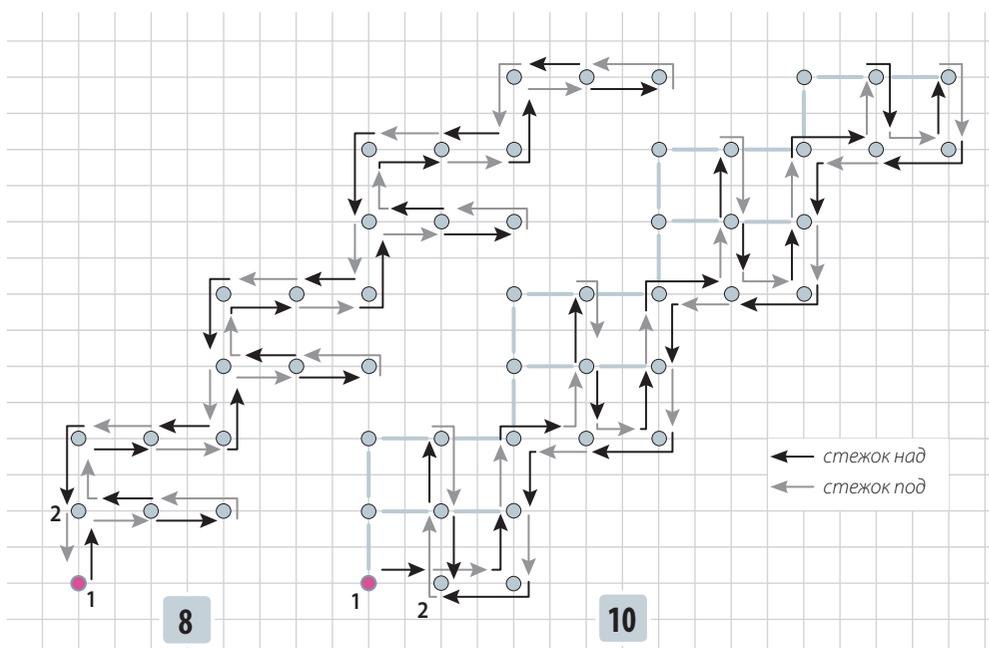
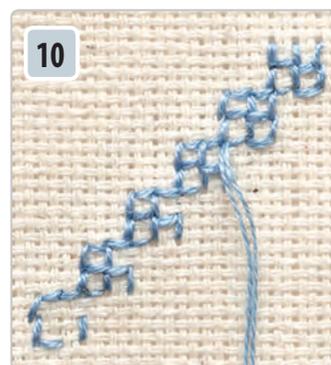
Этот заполняющий шов выполняют по диагонали рядами в четыре прохода в шахматном порядке.

1. Выполните шов «вперед иголку» по контуру мотива. В случае необходимости прошейте отметы на внешней стороне.
2. Закончив первый проход контурного шва, приступите к заполнению фона.
3. **Первый проход.** Из точки 1 выполните стежок шва «вперед иголку» вдоль нитей основы (утка). Выведите иглу на расстоянии длины стежка.
4. Выполните еще один стежок, поменяв направление, как в шве «роспись».
5. Выполните третий стежок как первый.
6. Выполните отмет на 2 стежка двусторонним швом вправо.
7. Выведите иглу на расстоянии длины стежка и продолжите шить, делая отметы в ту же сторону через одну ступеньку.

8. **Второй проход.** Выполните второй проход двустороннего шва по линии ступенек.

9. **Третий проход.** Выполните первый стежок вдоль нитей утка (основы). Продолжайте шить ступенек с отметами, как в первом проходе, делая отметы влево.

10. **Четвертый проход.** Закончите ряд шашечек, выполнив второй проход двустороннего шва по линии ступенек.

Графическая схема. Стрелками обозначено направление и порядок вышивки. Точка 1 – начало шва

ИСТОРИЯ ВЫШИВКИ НАБОРОМ

Рисунки, выполненные в этой технике, напоминают бранное (узорное) ткачество. Отсюда второе название: «брань», «по бранному». Многочисленные элементы орнаментов перекликаются с языческими символами и изначально несли смысловую нагрузку.

История этой техники уходит в глубокое прошлое. Некоторые исследователи предполагают, что она древнее ткачества (И. И. Лебедева). Действительно, вышивать не обязательно нитками по ткани. У некоторых народов севера до сих пор бытует орнаментальное шитье по выделанным шкурам, а вместо ниток используется волос или жилы. Это, как правило, орнаментальная вышивка на одежде, обуви и предметах быта. Вышивка набором была широко распространена практически по всей территории России. Конечно, рисунки шитья, их цветовое решение, сочетание орнаментов, а также способы их выполнения различались не только у разных народов, но и зачастую в соседних поселениях. Трудно судить, какие орнаменты были наиболее распространенными в древние времена: ткань и нитки – материал нестойкий, да и вышивали на вещах, используемых в быту. Поэтому мы можем судить о значении того или иного символа в орнаменте, опираясь на археологические находки, выполненные в других техниках. Это украшения, скульптура, архитектура, в древности богато орнаментированные. Эти артефакты дошли до нас в больших количествах.

А вот первые дошедшие до нас образцы вышивки набором относятся к X–XIII вв. и найдены на территории бывш. Новгородской, Московской и Смоленской губерний.

До наших дней в основном дожили образцы вышивки XVIII–XX вв. В это время чаще всего техника использовалась в центральных и южных российских губерниях.

Эти вышитые изделия повторяют старинные орнаменты, что позволяет получить представление об их устойчивой символике. Ведь в старину вышивальщицы учились ремеслу с раннего детства, копируя узоры с бабушкиных нарядов. Конечно, каждая мастерица приносила в шитье что-то свое. Так, например, могли меняться цвета ниток, чередование узоров, да и сами очертания символов – ведь их изначальный ритуальный смысл постепенно исчезал. Менялись и названия элементов.

Вышивка набором в основном встречается в Нечерноземье и более южных областях России. Каждый элемент орнамента имеет свое название, зачастую свойственное только данной области, а иногда и отдельному поселению.

Чтобы понять значение орнаментов, нам придется окунуться в глубину веков, во времена язычества. На территории России в древности проживало множество племен. Иногда они соседствовали, иногда их разделяли огромные расстояния, но мир вокруг них был един в своих проявлениях. Именно окружающая природа, способы добывания пропитания и быт древних племен подтолкнули наших предков к созданию собственной картины мира. Дерево жизни, прорастающее из подземного мира, боги, повелевающее небесным огнем, мать-земля, дарующая жизнь, – эти верования присутствуют практически у всех народов. И первые орнаменты появились, похоже, когда человек захотел передать свои знания об окружающем мире. Так появились солярные (солнечные) знаки, символы воды, неба, луны и т.д.

А вот землю почти всегда изображали в виде женской фигуры, которую окружали прибоги: мужские, а чаще зооморфные парные изображения (птицы, звери и т.д.). Похоже, это отголоски еще более древних верований, когда божества-предки имели облик животных и птиц. В то же время птицы – символ неба, так что кто знает...

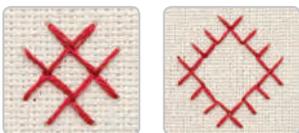
Ну и орнамент – это не просто изображение отдельных символов. Это своеобразная интерпретация обрядов, существовавших в те времена. Так, земля, в сельскохозяйственном смысле, должна родить. Поэтому так часто соседствуют символы мужского (скрещенные стрелы) и женского (круг, ромб) начала. Причем ромб обозначал не только женщину, но и поле. А ромб, перекрещенный стрелами – засеянное поле.

Так какие же элементы служат основой орнамента в русской вышивке? Изображения элементов можно увидеть в таблице.

Название орнамента

Древнейшее значение символа

Орепей, Баранчик, Городок

Мировая гора, символ мироздания, мировое дерево, прорастающее корнями в нижний мир

Живица, Звенчатый крест, Деревеньки

Древнейший символ женского начала, позднее Громовержец, божество земли с Огненной девой на плечах

Стекла

Засеянное поле. Символ плодородия

Решетка

Дева, Царица-молния, Веснянка

Лягушка

Лунная ипостась женского божества, вода

Рогатая, Мельница

Богиня-мать, Рожаница

Кресты, Городок, Цветки, Звезда Богородицы, Звезда Параскевы

Соединение мужского и женского начала, символ жизни, человека

Лебеди, Крючки

Прибоги, спутники верховного божества. Символ любви

Огниво, Крючки

Огонь. Женский символ-оберег

Кони, Коники, Ястребы, Ярга

Древнейший солярный символ. Движение, в т.ч. Солнца: восход, закат, заря

Еще один солярный символ

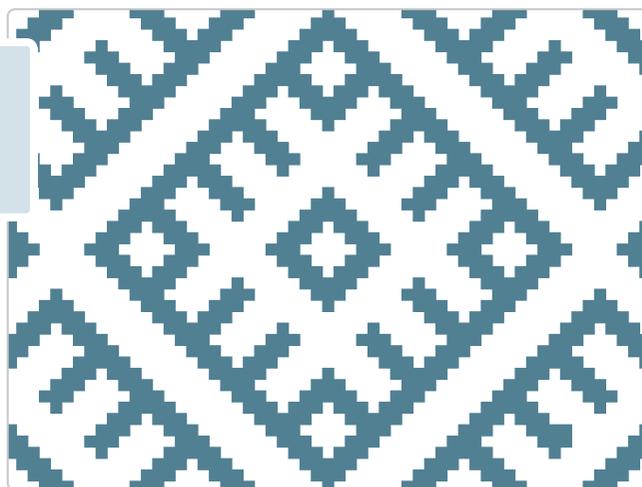

Сечки, Тучи

Семя, небесная влага, дух – покровитель воды, мольба о дожде

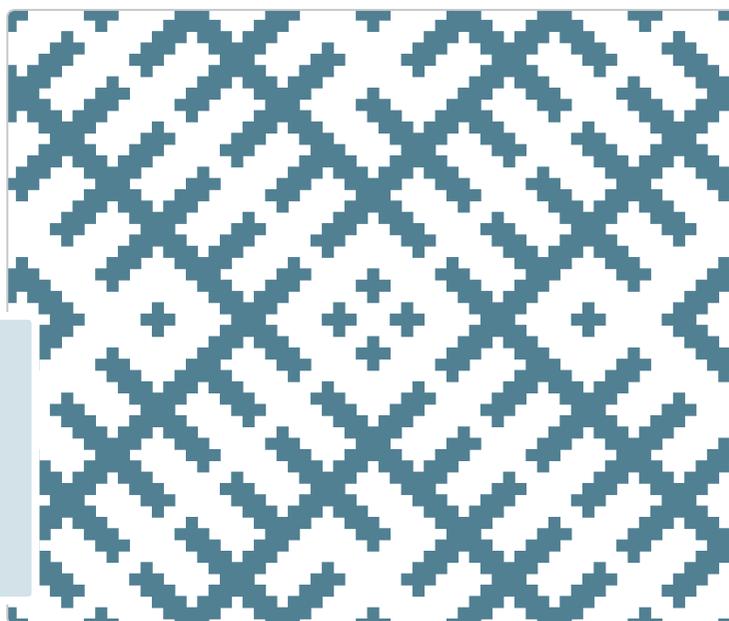
■ Наиболее распространены круговые элементы. Из-за особенностей переплетения нитей основы круговые элементы выглядят как ромбы или квадраты.

Круговые
элементы

■ На элементах часто делают отметы – короткие швы под углом к основному мотиву. Если отметы выполнены на внешнюю сторону, получается гребенка, а если в обе стороны – двойные гребенки или колотовки.

■ А этот элемент называют «городок» или «головастик», «решетка».

■ Зачастую в орнаменте используются половины элемента, расположенные в шахматном порядке. Такое шитье называют «расковка».

Лягушечка

Орепей

■ В орнаментах можно встретить и лягушечку, и таинственный орепей.

Эти и многие другие названия элементов, скорее всего, появились по ассоциации с реальными предметами или созвучны старым названиям, исконное значение которых давно утеряно.

У вышивки было два основных предназначения: защита человека от злых сил и призыв милости богов. Орнаменты на одежде и предметах быта были своего рода молитвами: о плодородии, семейном счастье, исцелении от болезней. Вышитые «послания» сопровождали человека и в последний путь.

В орнаментах, связанных с земледельческим циклом, используются символы солнца и воды: без благосклонности этих природных сил урожая ждать не приходилось.

Солярный символ

Символ воды

Свадебные одежду и предметы расшивали «пожеланиями» молодым.

Как правило, древнейшие орнаменты были монохромными: вышивали красными нитками по белому полотну. Когда появились фабричные ткани, а именно кумач, вышивать начали белыми нитками по красному, часто чередуя полосы ткани в одной вышивке. Полихромные орнаменты более поздние. В них, как правило, использовалось три–четыре цвета: обязательный красный – основной, синий, зеленый, желтый – весьма ограниченно, как дополнительные цвета.

В традиции народной вышивки одиночные орнаменты практически не употребляются. Шитье представляет целый комплекс из нескольких частей.

Рассмотрим такой орнамент на примере узора на свадебном полотенце из Архангельской губернии.

■ Вышитое набором свадебное
полотенце из Архангельской губернии

