

Комиссарова И.А., член Союза дизайнеров, преподаватель исполнительского мастерства отделения художественной вышивки, Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 155633, Ивановская область, Южский район, с. Холуй, ул. Московская, д. 1а., e-mail: irina-anatolebna@mail.ru

Komissarova I.A., member of the Union of designers, teacher of performing skill of the Department of artistic embroidery, Kholuy branch of lacquer miniature painting to them. N. N. Kharlamov of the Higher school of folk arts (Academy), 155633, Ivanovo region, Yuzhsky district, Kholuy village, Moskovskaya str., 1A., e-mail: irina-anatolebna@mail.ru

**Методика выполнения машинной художественной вышивки
в технике «Ришелье»
Method of performing of machine artistic embroidery in the technique
«Richelieu»**

Аннотация. В статье рассмотрена методика выполнения машинной художественной вышивки в технике «Ришелье». В работе представлено описание истории возникновения вышивки «Ришелье», подробно изложена техника ее выполнения. В настоящее время в основе процесса обучения лежит глубокое изучение и развитие исторических традиций этого вида искусства.

Ключевые слова: вышивка, традиционное прикладное искусство, орнамент, машинка, техника «Ришелье».

Abstract. The article deals with the method of performing of machine artistic embroidery in the technique «Richelieu». The paper presents the history of the origin of Richelieu embroidery, describes in detail the technique of its implementation. Currently the training process is based on a deep study and development of the historical traditions of this art.

Key words: embroidery, traditional applied art, ornament, machine, technique «Richelieu».

В эпоху глобализации универсализация общественной жизни, вызванная успехами технического прогресса, проявляется и в процессе создания художественных ценностей, какими являются произведения традиционного прикладного искусства. Набрали силу новые информационные технологии, которые предоставляют невиданные ранее возможности коммуникации, получение широчайшего доступа ко всем областям знаний. С другой стороны, новые технологии несут угрозу потери самобытности и унификацию технологий, снижение уровня произведений традиционного прикладного искусства [2].

Безусловно, одним из самых важных компонентов сохранения культурного разнообразия является самобытность культуры каждого народа,

его обычаи, традиции, устои, особенности национального характера, наиболее ярко выраженные в различных видах прикладного творчества.

Работа современной вышивальщицы представляет собой конструктивную, художественную и проектную деятельность, для успешной реализации которой необходимо владение различными техниками и технологиями выполнения художественной вышивки [2]. С этой целью в Холуйском филиале ВШНИ для подготовки высоко квалифицированного художника традиционного прикладного искусства в рабочую программу учебной дисциплины по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы включена тема: «Технология художественной вышивки на машине 22 класса ПМЗ», которая дает обучающимся возможность освоить современные технологии художественной вышивки.

Среди многочисленных видов художественной вышивки есть изысканная техника, которая может выполняться как вручную, так и на вышивальной машине. «Ришелье» – это особый вид вышивки, в котором стежки наносятся на ткань, полностью заполняя фрагмент полотна. Такая вышивка требует определенных навыков, усидчивости, терпения, а главное, сосредоточенности и точности [1].

Впервые кружевная вышивка была завезено в Европу из стран Востока. Под воздействием местных культур и модных традиций ажурная вышивка постепенно изменялась и трансформировалась. Период бурного подъема ажурной вышивки в Европе датируется XIV – XV вв.

Изящная, воздушная вышивка была привилегией знатных господ. Особенно модными в те времена были высокие воротники, манжеты, вышитые по контуру жабо. В некоторых изделиях элементы узора соединялись специальными бридами (перемычки, которые заполняют пространство на месте вырезанной ткани и образуют рисунок вышивки.) создавая эффект легкости и воздушности. Также элементы ажурной вышивки присутствовали на носовых платках, простынях и предметах интерьера. Многие знатные дамы проводили свой досуг за вышивкой. Было открыто много мастерских и специальных женских школ, в которых девицы благородного происхождения обучались данному виду искусства.

Техника «Ришелье» представляет собой ажурный рисунок, который состоит из переплетения геометрических фигур с растительными элементами и перемычками. Ришелье считается одним из самых изящных видов вышивки. «Венецианская вышивка» во многом схожа с ришелье, она необычайно выразительна и эффектна. Единственным отличием является отсутствие прорезей между отдельными бридами. «Ретичелла» – итальянская техника плетения игольчатого кружева, отличается невероятной сложностью и воздушностью. «Ренессанс» – вышивка, в которой контур выбранного рисунка обозначается прометочными стежками в одно сложение нити, с последующим перекрытием фестонами.

Несмотря на такое большое разнообразие техник, наиболее популярной и востребованной все же была вышивка ришелье. Вокруг нее ходило множество легенд, и все они были переплетены с именем знаменитого кардинала.

В настоящее время кружевная вышивка является одним из самых благородных видов искусства. Она снова украшает коллекции известных европейских дизайнеров. Помимо модных нарядов вышивка ришелье красиво выглядит на скатертях и постельном белье. Современная ажурная вышивка выполняется практически на всех видах тканей. Начинающим вышивальщицам лучше всего использовать полотно с четким нитевым плетением. Цвет полотна и нитей может совпадать или же, быть контрастным. Толщина нити подбирается согласно толщине полотна. Также в наше время доступна машинная вышивка в технике «Ришелье».

Первые ажурные работы, вышитые на специальных швейно-вышивальных машинах в технике «Ришелье», появились лишь в XX веке. До этого вся вышивка выполнялась вручную. Стоит отметить, что машинная техника несколько отличается от ручной работы. Для вышивальных машин были разработаны специальные швы, которые имеют названия, аналогичные швам ручной работы, и визуально схожи с ними.

Основной шов в технике «Ришелье» – «гладьевой валик». От качества его исполнения зависит итоговый результат. Гладьевой валик должен быть наполненным, равномерным по длине и идеально ровным. Также в технике «Ришелье» применяют зауженный (с внутренней нитью в два сложения) и широкий валик, двустороннюю гладь, разные виды брид, мозаику, большие и малые паучки и прочие швы.

Гладьевой валик считается одним из сложнейших швов в машинной вышивке. Он выполняется согласно заданному алгоритму в несколько приемов. Вначале прокладываются две параллельные строчки на очень близком расстоянии друг от друга. Затем начало новой строчки (валика) закрепляется несколькими ударами иглы, после чего одновременно слева направо по типу «зигзага» выводят узор. Для удобства и соблюдения техники вышивки ришелье пяльцы с тканью двигаются правой рукой, в то время как левой соблюдается горизонт. В итоге все стежки, проложенные машиной должны быть ровными, одинаковой длины и плотно прилегать к ткани. Для создания более объемного валика совершаются длинные стежки, для вогнутого – короткие.

Техника «Ришелье» бывает нескольких видов:

- без бридная;
- с простыми бридами;
- с простыми бридами и «паучками»;
- «паучок» из полотна;
- мозаика «соты»;
- мозаика неправильной формы.

Бриды – это главная особенность вышивки ришелье и ее отличительная черта. Воздушные перемычки аккуратно соединяют разные фрагменты узора и придают ему визуальную легкость. Бриды бывают с прокладкой и без. Прокладка служит основой для перемычки и придает прочность, а также ускоряет процесс вышивки. Бриды подразделяются на простые, сложные, петельчатые, с узелками. Их выполняют гладьевыми стежками или петельным швом. Как правило, перемычки прокладываются одновременно с настилом, их обвивают три нити. Это делается для того, чтобы изнанка была красивой. Полотна, которые поддаются растяжению, заправляются в небольшие пальцы и подтягиваются исключительно по долевному плетению.

Бриды вышиваются совместно с очертанием узора. Их закрепляют на гладьевых валиках и прорезают по мере оформления. Фоновая ткань не вырезается до тех пор, пока не будут готовы все бриды. Расположение брид на полотне должно быть на заданном расстоянии. Они соединяют все выступающие точки узора, препятствуя деформации ткани во время носки.

Безбридное ришелье

Такой вид техники, как правило, используется на плотных тканях. Например, при вышивке одежды, столового и постельного белья, предметов интерьера. Некоторые модельеры используют безбридовое ришелье во время создания эксклюзивных моделей из тонких тканей. В таком случае вышивка выполняется шелковыми нитями № 65А. На плотных тканях применяют хлопчатобумажные нити под № 60, 80.

В вышивке безбридов просветы остаются пустотелыми, поэтому очень важно подбирать рисунок с плотным соединением всех фрагментов. Рисунок может быть крупным и мелким. Крупный рисунок красиво смотрится на столовых скатертях и салфетках, мелкий – на воротничках и декоративных носовых платках. Некрупная вышивка смотрится более изящно и аристократично.

Для выполнения вышивки в технике безбридовое ришелье отрез ткани должен быть больше самого рисунка. Перед началом работы ткань утюжится (необходимо удалить все складки), после чего аккуратно наносится рисунок. Осевые линии рисунка должны полностью совпадать с долевыми и поперечными нитями полотна. Несоблюдение этого правила приведет к деформации рисунка после первой стирки. Выглаженный отрез ткани с нанесенным рисунком заправляется в пальцы и обстрачивается по контуру рисунка обычной строчкой в небольшой шаг. Рекомендуемая нить – х/б № 60, 80.

Первые контурные строчки должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга. Ширина валика – согласно рисунку. Гладьевой валик с лицевой стороны должен напоминать хорошо скрученный шнурок, а с изнанки – зигзаг.

Если вырезанные детали располагаются близко друг к другу, то они обрабатываются следующим образом: тонкая прокладочная нить в два сложения накладывается на контурную строчку, закрепляется 2-3 ударами

машинной иглы, после чего можно приступить к вышиванию валика по нанесенному узору, одновременно выполняя все декоративные швы по рисунку (прожилки, пестики и прочие мелкие элементы).

Если деталь обрабатывается полностью, то двойная внутренняя и основная нить закрепляются, обрезаются и только после этого можно перейти к выполнению следующего фрагмента. Прокладочная нить вновь прикрепляется и обрабатывается гладьевым валиком следующая деталь. Такой способ вышивки придает рисунку четкость, ведь каждый отдельный фрагмент выделяется.

При вышивке валиком основных узоров, например, цветка с лепестками, находящими друг на друга прокладочная нить не обрезаются. Ее следует отделить при помощи зигзагообразной строчки и наложить на продолжение лепестка. В конце прокладочная нить разворачивается в обратную сторону и накладывается на предыдущую, после чего обе обрабатываются плотным гладьевым валиком. Таким способом обрабатываются все детали, имеющие пересечение и наложение рисунка.

Если узор предполагает большой объем работы, то внутренняя нить берется с запасом по длине, дабы избежать обрывов в центре рисунка. После окончания работы, прорези вырезаются небольшими ножницами со скругленными концами, дабы не повредить вышитый рисунок. Готовое изделие стирается, слегка подкрахмаливается и утюжится с изнаночной стороны.

Без бридовое ришелье можно встретить на воротничках и кокетках блузок, рубашек, легких платьев из тонкого шелка или х/б ткани. Главным швом в такой вышивке является гладьевой валик.

Выполнение простых брид

Простые бриды выполняются двумя методами:

Первый метод

После обстрочки рисунка по заданному контуру двойной параллельной строчкой, выполняется валик с двойной внутренней нитью. Вместе с ним вышиваются и перемычки. Дойдя до простой бриды, вырезается небольшой фрагмент полотна между контурами около валика до 10 мм. На это место к другой стороне настрачивается сновка. Одна прокладочная нить отводится в сторону и совместно со сновкой закрепляется 2-3 ударами машинной иглы у противоположного края контура. Затем разворачивается обратно и укладывается в два сложения. Пришивается она совместно со сновкой во время заполнения гладьевого валика.

Фрагменты рисунка, размещенные по краю отреза, выполняются гладью. Параллельной двойной строчкой обрабатываются контуры растений. Прокладочная нить закрепляется зигзагообразным стежком поверх строчек, затем выполняется гладь. Только после всех вышеуказанных действий можно приступать к выполнению ришелье. Бриды вышиваются как с прокладочной нитью, так и без нее. Если прокладочная нить не используется, то в определенном месте выполняется несколько сновок, которые закрепляются

2-3 ударами иглы к противоположному контуру. После чего край обрабатывается валиком с одновременным захватом бридовых концовок.

Второй метод

Второй метод выполнения простых брид, как правило, используется при вышивке небольших узоров. Порядок его выполнения практически ничем не отличается от первого способа за некоторым исключением. Контур рисунка также отстрачивается двойной строчкой, поверх них укладывается редкий зигзаг. Прокладочная нить закрепляется в начале рисунка, затем вырезается небольшой фрагмент полотна до 10 мм, не доходя до контурной строчки на миллиметр. Первая контурная сторона обрабатывается валиком с внутренней нитью. На участке возле перемены ткани с обеих сторон подрезается, в результате должно получиться окошко размером 5x5 мм. На месте окна прокладывается воздушная строчка и крепится к концу очертания рисунка. Одновременно с созданием воздушной строчки оттягивается одна внутренняя нить. Располагается она рядом со сновкой и закрепляется за противоположным концом. После чего поворачивается, слегка натягивается и вновь укладывается рядом со сновкой. Далее, прокладочные нити вновь соединяются и закрепляются. Вырезается следующий фрагмент полотна и процесс повторяется. После того как все бриды выполнены, гладьевым валиком обрабатывается вторая сторона контура.

Простые бриды с «паучками»

Выполнение узора начинается с гладьевого валика. Дойдя до последней перемены вся ткань внутри бриды вырезается маленькими ножничками. Одна прокладочная нить оттягивается в сторону и выполняется воздушная строчка. Она закрепляется при помощи нескольких ударов иглы к противоположному концу, который уже должен быть обработан. После чего прокладочная нить разворачивается в обратную сторону и обрабатывается брида до середины. Прокладочная нить оттягивается в сторону и от центра начинается обработка следующей перемены. До этого момента одновременно с прокладочной нитью ведется и сновка. Они закрепляются, дойдя до контура. Далее, все действия повторяются. Таким же образом обрабатываются все перемены. По окончании данного этапа работы в центре пресечения всех переменек делается «паучок». Для этого прокладываются строчки по спирали, расположенные максимально близко друг к другу. При достижении нужного размера «паучка» заканчивается обработка самой первой бриды. Гладьевым валиком выполняется до следующего начала бриды.

«Паучок» из ткани

«Паучок» выполняется только в том случае, если расстояние между фрагментами рисунка очень большое, при этом сам «паучок» достаточно крупный. Обработка «паучка» начинается с двойной контурной строчки, по которой в последствии выполняется гладьевым валиком. Дальше переходят к выполнению валика по внешнему контуру рисунка. В процессе создания

рисунка делаются простые или перестроечные перемычки от края основного рисунка к «паучку».

В настоящее время вышивка не утратила своей практической значимости, она активно входит в наш быт. Меняется характер изделий, их форма и декоративное оформление [3]. И наша задача научить всем «хитростям» технологии и выполнения всех видов вышивок при любом виде исполнения, не утрачивая и не заменяя ручную вышивку.

Литература

1. Еремеева З.А. Руководство по машинной вышивке. – Москва: Всесоюзное Кооперативное Издательство, 1954. – 35 с.

2. Комиссарова И.А. Сохранение традиций Холуйской машинной вышивки. // Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития: Материалы XXI Междунар. науч.- практич. конференции. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – С. 116-121.

3. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития. Учебное пособие для вузов. – Москва: ВЛАДОС, 2014. – 286 с.

References

1. Eremeeva Z.A. Rukovodstvo po mashinnoj vyshivke. – Moskva: Vsesoyuznoe Kooperativnoe Izdatel'stvo, 1954. – 35 s.

2. Komissarova I.A. Sohranenie tradicij Holujskoj mashinnoj vyshivki. // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: istoricheskij opyt, sovremennoe sostoyanie, perspektivy razvitiya: Materialy XXI Mezhdunar. nauch.- praktich. konferencii. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – S. 116-121.

3. Koshaev V.B. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo. Ponyatiya. Etapy razvitiya. Uchebnoe posobie dlya vuzov. – Moskva: VLADOS, 2014. – 286 s.