

№1(19)
2022

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

TATFOLK.

НОВЫЙ
ФОРМАТ

ТЕМА ВЫПУСКА:

ЛОСКУТНАЯ СКАЗКА

Лоскутное шитье – чрезвычайно популярный на сегодняшний день вид народного творчества. Оно имеет свою богатую историю и традиции. Оригинальные текстильные конструкции, составленные из кусочков ткани, являлись основой для создания самобытных изделий у самых разных народов.

Традиционные лоскутные изделия можно разделить на две основные группы:

■ **Лоскутная мозаика** – формообразующий прием, позволяющий посредством соединения лоскутков создавать новое полотно любой конфигурации. В изделиях подобного типа основными элементами являются лоскуты геометрических прямолинейных форм: треугольники, прямоугольники, квадраты, ромбы, полосы. Детали сшивают между собой, как правило, по изнаночной стороне. Узор чаще всего состоит из повторяющихся блоков или их комбинаций;

■ **Лоскутная аппликация** – аппликация, с помощью которой ткань–основа расширяется лоскутками, образующими изобразительный или орнаментальный декор. Аппликативный декор более вариативен, чем мозаичный. Элементы аппликации, в отличие от мозаики, могут быть любой формы: прямолинейные и криволинейные (циркульные).

Эти две группы, в свою очередь, делятся на несколько подгрупп. Вариантом лоскутной мозаики является полосной набор. Этот прием шитья является одним из древнейших. Для создания изделия использовали длинные узкие полосы ткани разных цветов, которые подбирали по цвету в соответствии с традиционными художественными канонами.

Подтипами лоскутной аппликации являются прорезной лоскут (обратная аппликация) и объемная аппликация (ляпочиха), шитье уголками и ушковая техника.

Лоскутная мозаика и лоскутная аппликация известны в народном быту татар с давних пор. Сохранившиеся образцы XIX

века позволяют сделать выводы о том, что в данной технике выполнялись нагрудники, молитвенные коврики, покрывала различных форм, «сидушки». Для декорирования женских головных уборов – калфаков, бытовавших у волжских татар, применялся один из уникальных приемов объемной аппликации – ушковая техника, а также аппликации сеньелью и золотошвейной гладью.

В настоящее время, как и в целом в мире, лоскутная техника в России, и Татарстане в частности, от технологического приема поднялась до уровня высокого искусства. У нас работают клубы и студии лоскутного шитья, мастера народных художественных промыслов, а также много любителей, самостоятельно освоивших технику лоскутного шитья.

Среди объединений лоскутного шитья в Казани нужно отметить действующий с 2010 года клуб «Параскева», который возглавляет мастер НХП, член Палаты ремесел Республики Татарстан, член Промышленно-торговой палаты РТ Александра Николаевна Абель. Она участник многочисленных выставок декоративно-прикладного искусства, ярмарок и фестивалей. Хорошо известен и клуб «Казаночка» – коллективный член Палаты ремесел Республики Татарстан, принимающий участие во всех праздниках и выставках, организованных Палатой. Работы мастериц не раз участвовали в выставках за границей: Германии, Франции, Арабских Эмиратах. Руководитель клуба – Людмила Ильинична Федина.

Всех мастеров и любителей лоскутного шитья в республике перечислить невозможно, но с некоторыми из них мы познакомим вас в этом выпуске нашего издания.

В ВЫПУСКЕ

4

● Коллекция лоскутных изделий народов России из собраний Российского этнографического музея была представлена в ноябре 2021 года в Национальном музее Республики Татарстан на передвижной выставке «Лоскутный узор: традиции и искусство народов Евразии».

8

● ГОСТЬ НОМЕРА: руководитель и преподаватель Севастопольской студии «Лоскут» Республики Крым, победитель и призер региональных конкурсов «Сувенирный бренд Крыма» и «Ремесленник года» – Екатерина Ларионова.

13

● Наиля Галявиева изготавливает красочные панно с объемной аппликацией, посвященные татарским обычаям, сказкам, народным праздникам. Наиля Аминовна – одна из ведущих художников Республики Татарстан в области декоративно-прикладного искусства.

18

● Художник Ирина Фугалевич из Набережных Челнов самостоятельно освоила технику лоскутного шитья. Она считает его самым увлекательным занятием, которое каждому добавит покоя в душе, принесет в дом тепло, красоту и уют.

26

● Надежда Каштанова из Спасского района Республики Татарстан никогда не пользуется готовыми разработками – паттернами. С 2008 года Надежда Васильевна является мастером Ассоциации лоскутного шитья России.

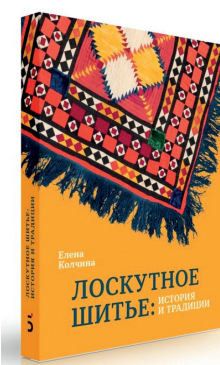
32

● Директор Альдермышского сельского Дома культуры Высокогорского района Эльмира Фархутдинова переняла искусство лоскутного шитья у бабушки и мамы и совершенствует его из года в год.

36

● Директор Березкинского сельского Дома культуры Высокогорского района Гульнара Хидиятуллина занимается лоскутным шитьем всего два года. Но благодаря опытной наставнице – своей бабушке, она освоила и лоскутную мозаику, и лоскутную аппликацию.

40

● Вступление к сборнику о лоскутной мозаике и лоскутной аппликации составлено на основе книги Елены Колчиной «Лоскутное шитье: история и традиции» (М. Бослен, 2019. – 240 с.)

ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

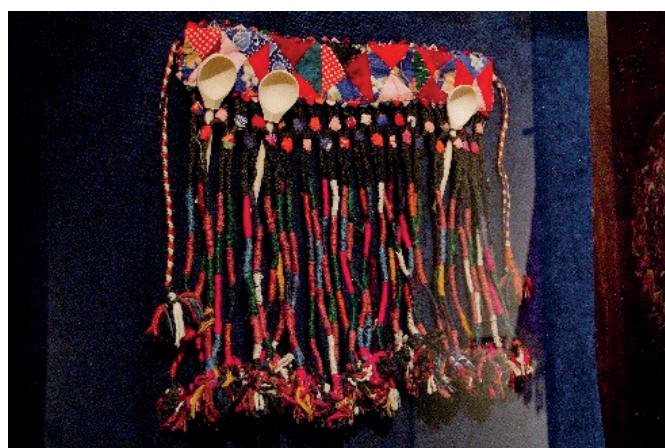
Российский этнографический музей (РЭМ) – один из крупнейших музеев мира, хранящий более полмиллиона экспонатов. Эти экспонаты характеризуют традиционно-бытовую культуру народов Восточной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Кавказа, Центральной Азии и Крыма. В собрании музея представлены и текстильные памятники, изготовленные в технике лоскутного шитья в XIX-начале XXI века.

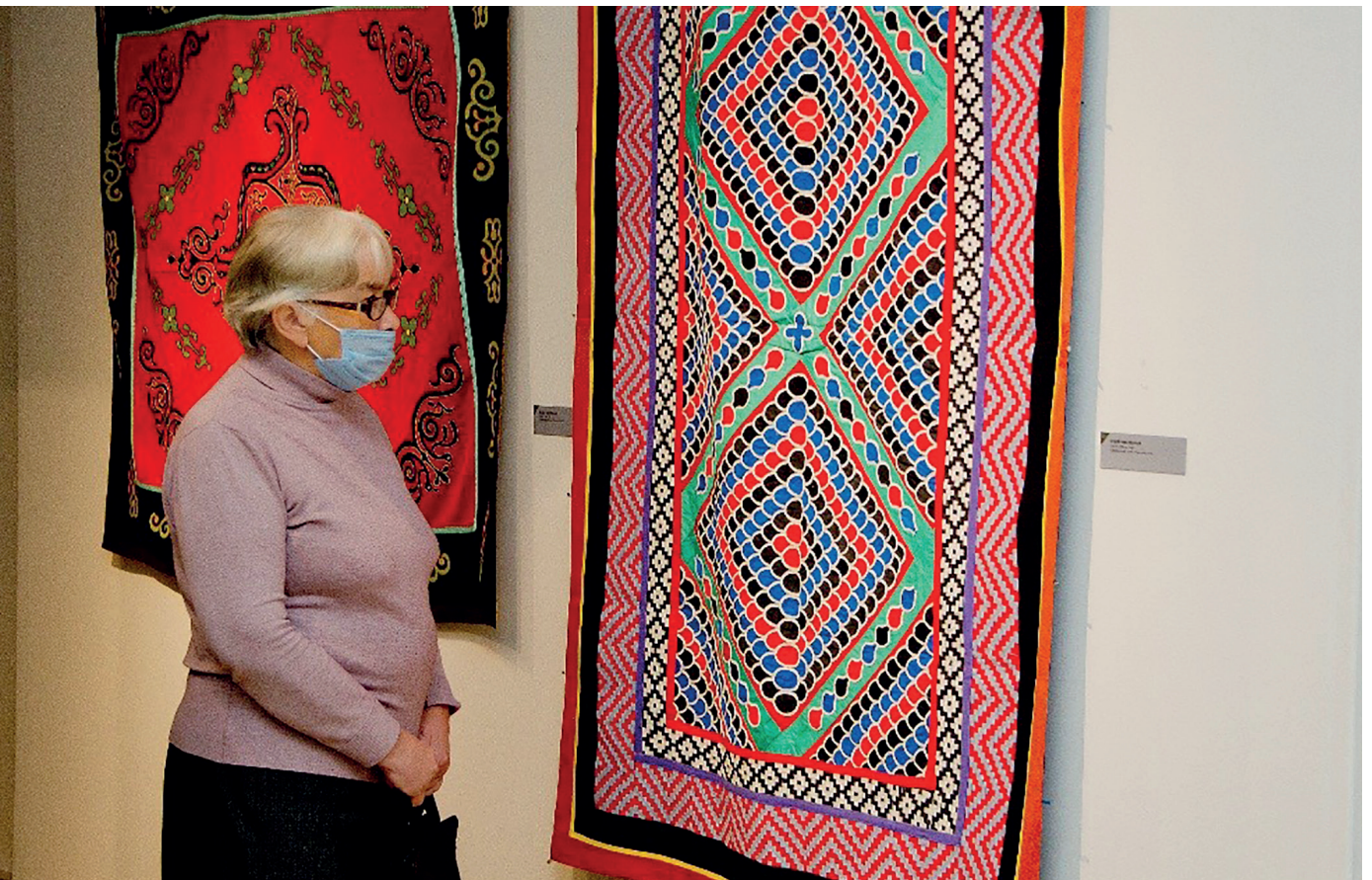

Часть коллекции лоскутных изделий народов России и сопредельных стран из фондов музея были представлены в ноябре 2021 года в Национальном музее Республики Татарстан на передвижной выставке «Лоскутный узор: традиции и искусство народов Евразии». Это выставочный проект реализован при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура».

На выставке демонстрировалось более 120 экспонатов, представляющих ретроспективу лоскутного рукоделия от Центральной России до Дальнего Востока, от Русского Севера до Средней Азии и Кавказа. Это элементы костюма, предметы интерьера, детали упряжи, игрушки, показывающие, что лоскутные изделия бытовали в культуре различных народов, но воплощались в рамках различных народных традиций.

Знакомство с изделиями современных мастеров лоскутного шитья наглядно свидетельствует, что лоскутная техника от

технологического приема поднялась до уровня высокого искусства.

На выставке желающие могли опробовать лоскутное шитье в рамках мастер-классов, а профессионалы смогли улучшить свое мастерство на специально организованных воркшопах от мастеров.

Большой интерес вызвала презентация книги-альбома этнографа, заведующей отделом этнографии народов Поволжья и Приуралья Российского этнографического музея Колчиной Елены Викторовны «Лоскутное шитье: история и традиции».

Информация о выставке и фоторепортаж предоставлены заместителем генерального директора по научно-исследовательской работе Национального музея РТ Светланой Юрьевной Измайловой. ■

ГОСТЬ НОМЕРА:

Руководитель и преподаватель Севастопольской студии «Лоскут» Республики Крым Екатерина Ларионова. На счету мастера участие в фестивалях, выставках декоративно-прикладного искусства в Севастополе, Симферополе, Санкт-Петербурге. Екатерина Николаевна победитель и призер региональных конкурсов «Сувенирный бренд Крыма» и «Ремесленник года».

ШЬЮ-СТРОЧУ ЧУДЕСА ЛОСКУТНЫЕ

Ларионова Екатерина Ивановна, руководитель и преподаватель студии «Лоскут» при Ремесленной палате г. Севастополь Республики Крым

Я родилась в 1960 году в Орловской области. Отец – учитель, мама – медицинский работник. Родители уважали творчество во всех его проявлениях, принимали участие в художественной самодеятельности, пели и играли на музыкальных инструментах, рукодельничали. Точно знаю, что когда мне было лет 5, отец сам сшил мне пальто.

Специального художественного образования у меня нет. В школе и ВУЗе я училась в Ленинграде. Первоначальное образование – инженер-системотехник.

В 1986 году судьба занесла меня в чудесный Севастополь, где в перестроечные времена пришлось поменять профессию. Я преподавала в школе предмет «Технология». В настоящее время я на заслуженном отдыхе.

Увлечение лоскутным шитьем началось в 2010 году, когда случайно в качестве зрителя я побывала на фестивале лоскутного шитья «Лукоморье» в Гатчине Ленин-

градской области. Там познакомилась с его руководителем Натальей Юрьевной Косьянковой и мастером, преподавателем учебного центра «Мир шитья» (Санкт-Петербург) Александрой Лапенковой. Этих уважаемых мною людей считаю своими учителями и наставниками в мире пэчворка, по возможности посещаю их мастер-классы очно и виртуально.

Лоскутный пейзаж, кромки и полосы х/б ткани, стежка и вышивание на свободном ходу машины

Я работаю в разных техниках, пробую разные технологии обработки текстиля. Материалы использую разные: и натуральные, и химического производства. Изготавливаю много видов изделий: лоскутные одеяла, салфетки, прихватки, косметички, сумки, игрушки.

Оборудование у меня бытовое, поэтому самое сложное – это шитье изделий больших форматов, таких как одеяла, покрывала, пледы. Стежка требует навыка и аккуратности, поэтому приходится постоянно учиться, искать оригинальные приемы работы.

Но более всего мне нравятся лоскутные картины – артквилт, когда из кучи разноцветных лоскутков рождается пейзаж, сюжетная или абстрактная картинка. Все просто: придумать и разработать эскиз, подобрать по цвету и фактуре подходящие замыслу лоскутки и материалы, затем прямой машинной строчкой пристрочить лоскутки к основе с открытыми срезами. Это моя любимая технология – аппликация со стежкой. Затем работа оформляется в панно.

С 2018 года я руковожу и преподаю в Севастопольской студии «Лоскут». Первоначально мы работали при поддержке Фонда Президентских грантов. Занимались по разработанной мной программе обучения основам лоскутного шитья, рассчитанной на 90 часов. Участницы занимались один раз в неделю по 3 часа в течение 7 месяцев. Результатом работы стала итоговая выставка работ обучающихся.

В 2020-2021 учебном году, с сентября по май, студия работала преимущественно в онлайн-режиме в связи с карантинными требованиями. Несмотря на ограничения,

Аппликация декоративными машинными строчками. Обивочная ткань

участницами было выполнено более 50 работ под общим названием «50 на 50» (это размер работ в см.) с использованием различных технологий лоскутного шитья, пэчворка и квилтинга. Выставка работ этого проекта состоялась в июне 2021 года в библиотеке №5 г. Севастополя.

Многослойная прорезная аппликация, стежка на свободном ходу машины. Х/б, полиэстер

Аппликация, ручная стежка в японской технике Боро. Текстиль

Работы участников студии «Лоскут»

В настоящее время, в 2021-2022 учебном году, студия продолжает работу. Программа предполагает обучение по двум курсам: «Основы лоскутного шитья» (для начинающих) и «Артквилт» (для имеющих основные навыки шитья).

За три года в студии прошли обучение более 60 человек. Участницы студии – люди разного возраста (от 30 до 60) и различных профессий. Все имеют разные швейные навыки, но у всех есть огромное желание заниматься лоскутным шитьем. Оборудование участниц – личные бытовые швейные машины, материалы и специальные инструменты из обычной торговой сети.

Участниками студии за 3 года обучения выполнены учебные тематические работы, образцы различных лоскутных блоков, покрывала, одеяла, декоративные панно и предметы интерьера. Из простейших материалов, имеющихся в каждом доме, участницы шили сумки и кошельки, сувениры и подарки родным и близким, текстильные украшения и игрушки.

Вот такой мой личный вклад в удивительное искусство лоскутного шитья. Я уверена, что на меня и всех «лоскутников» судьбой возложена особая миссия – сохранить и донести до потомков наш национальный этнический код. ■

Наиля Галявиева изготавливает красочные панно с объемной аппликацией, посвященные татарским обычаям, сказкам, народным праздникам. Является одним из ведущих художников Республики Татарстан в области декоративно-прикладного искусства. Помимо Татарстана работы мастера выставлялись во Франции, Германии, Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Нижнем Новгороде, Саранске, Чебоксарах

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ В КАЖДОЙ РАБОТЕ

Галявиева Наиля Аминовна, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, член творческого Союза художников России и Республики Татарстан, лауреат республиканского конкурса декоративно-прикладного искусства и изделий народных промыслов, мастер Палаты ремесел РТ по изготовлению национальных сувениров.

Я родилась 9 апреля 1955 года в Казани. После окончания средней школы работала художником-оформителем на КАПО им. С.П. Горбунова. Затем окончила педагогическое отделение Казанского художественного училища и художественно-графический факультет Чувашского педагогического института.

В школах Казани вела уроки изобразительного искусства и художественного труда в должности учителя высшей категории по своей авторской программе, за которую награждена дипломом I степени на Республиканском конкурсе авторских школьных программ. За успешную педагогическую работу была награждена Почетной грамотой

Министерства образования и науки Российской Федерации.

С 2006 года и по настоящее время передаю свой опыт студентам кафедры «Дизайн» при Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) в должности доцента. Кроме педагогической работы активно занимаюсь творческой деятельностью в области декоративного искусства. Изготавливаю сувенирные национальные куклы, картины-панно методом плоской и объемной аппликации.

Уже первая персональная выставка моих работ «Тепло родного дома» нашла

отклик у зрителей. Ведь у большинства людей, как простых, так и известных, каникулы проходили у бабушек и дедушек, а многие и выросли в деревне. Мое детство тоже связано с деревней Большой Куюк Высокогорского района. И я знаю быт деревенских людей не понаслышке. Идеи моих панно не придуманные. Я сама была участником этих событий или наблюдала за ними. Кстати, название выставке дал первый президент нашей республики Минтимер Шаймиев, которому я подарила панно «Колыбельная».

Моя работа вызвала у него теплые воспоминания о родной деревне в Актанышском районе, о маме и бабушке, до боли знакомом убранстве дома.

Играй, гармонь!

Колыбельная

Чаепитие

Каждая моя работа представляет собой срез быта татарской деревни.

Очень ценен для меня отзыв известного специалиста в области декоративно-прикладного искусства, доктора искусствоведения, заслуженного деятеля науки РТ, главного научного сотрудника Института истории им.Ш.Марджани АН РТ Г.Валевой-Сулеймановой: «Наиля Галиева – один из ведущих художников Республики Татарстан в области декоративно-прикладного искусства. Она посвятила себя возрождению и развитию такого традиционного вида народного искусства как аппликация, обогатив его новыми средствами художествен-

ной выразительности, внося в него жанровое многообразие».

Большой честью для меня стало то, что известный в Татарстане и за ее пределами Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, народный поэт Татарстана, лауреат Государственной премии им.Г.Тукая Роберт Миннуллин (к сожалению, ныне ушедший из жизни) был приятно удивлен сходством содержания своих стихов с моими работами. Вдохновившись ими, он написал 17 стихотворений, которые впоследствии вошли в сборник «Озорники».

Я на всю жизнь запомнила отзыв Роберта Миннуллина о моем творчестве: «Меня 15

удивляют ее неожиданные веселые сюжеты из деревенской жизни, милые, народные образы: озорные деревенские старики, обаятельные старушки, неугомонные мальчишки и девчонки. Картины Наили Гаялиевой – интересные, неожиданные, добрые, теплые, домашние. Они глубоко самобытные, этнографические, выполненные на народных художественных традициях». Именно к этому я и стремилась!

Вот некоторые из стихов Р. Миннуллина по моим панно:

Кое янында

*Ике сәгать гайбәт сата
Суга килгән ике апа.
Онытып бөтен эшләрен,
Бушата алар эчләрен.
Ә казларга тик шул кирәк.
Кое суы тәмле бигрәк!
Мондый тәмле сулар кирәк.
Житәр микән ике чиләк?*

Жәй

*Чәчәкле жәй, жылы жәй,
Тургайлы жәй, жырлы жәй.
Кояш кебек якты жәй,
Алма кебек татлы жәй.
Канатыңны, яле, жәй,
Жиләкле жәй, ямьле жәй!*

Как рождается панно-картина? Делается несколько вариантов эскизов с помощью карандаша, затем подбираются цвета и в цвете рисуется несколько вариаций. Затем еще один рисунок, но уже в натуральную величину. Потом подбираются ткани и делается раскрой. Объем достигается с помощью синтепона. Как правило, вся работа занимает 2-3 недели, хотя в зависимости от сложности, бывает и до полутора месяца. Есть много нюансов и профессиональных секретов работы в этой технике. Но я нашла свою технику изготовления: объемная аппликация плюс грунтованный текстиль. Секреты не скрываю, своим опытом я с удовольствием делюсь со всеми желающими.

Я не обделена вниманием. В 2002 году стала лауреатом Республиканского конкурса декоративно-прикладного искусства и

изделий народных промыслов. Принята в Союз художников РТ (2004 г.), в 2012 году – в творческий Союз художников России, мастер Палаты ремесел РТ по изготовлению национальных сувениров. Участница многочисленных выставок декоративно-прикладного искусства. Помимо Татарстана, мои работы выставлялись во Франции, Германии, Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Нижнем Новгороде, Саранске, Чебоксарах.

В 2010 году награждена знаком «За достижения в культуре». В 2016 году в честь юбилея мне было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Татарстана», в 2019 году награждена медалью за вклад в отечественное изобразительное искусство.

Национальная, народная культура – это неиссякаемый источник творчества, в каком бы направлении художник не творил. ■

Я ЛОСКУТНЫЕ ШЬЮ ПОКРЫВАЛА, ЧТОБЫ МИР СТАЛ НАРЯДНЕЙ И ЛУЧШЕ

Художник Ирина Фугалевич из Набережных Челнов самостоятельно освоила технику лоскутного шитья. Она считает его самым увлекательным занятием, которое добавит покоя душе, принесет в дом тепло, красоту и уют. Ирина Юрьевна не только расскажет о своем творчестве, но и проведет небольшой мастер-класс по созданию лоскутного покрывала.

Фугалевич Ирина Юрьевна, художник- живописец, член Международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО, член Союза художников России и Татарстана.

С удовольствием хочу поделиться увлекательным, успокаивающим, интересным занятием – лоскутным шитьем. Я желаю сотням женщин окунуться, прочувствовать на себе и оценить прелести этого испокон веков женского занятия.

Я родилась в городе Советск Калининградской области. Родители мои в послевоенные годы были одними из первых переселенцев на освобожденные земли Восточной Пруссии, где не было ни русской истории, ни истории русского народного творчества. Только в подростковом возрасте, когда я проживала на родине моих предков в Литве и училась в Вильнюсской детской художественной школе, в которой, наряду с рисунком, живописью и историей искусства, большое внимание уделялось изучению народных промыслов, у меня пробудился живой интерес к предметам исторического быта. В процессе обучения было обязательным посещение детьми этнографических и художественных музеев, выставок, где про-

водились теоретические занятия, а после, в стенах школы, ученики на практике пытались создать что-то своими руками. Так и прививалась любовь и глубокое уважение к народному творчеству и декоративно-прикладному искусству.

В 1980 году по комсомольской путевке я приехала в Набережные Челны. Здесь работала художником на архитектурно-художественном участке «Камгэсэнергостроя», где занималась художественным оформлением города, массовых мероприятий и праздников. Затем и до нынешнего времени работаю художником в Набережно-челнинском городском парке культуры и отдыха. Параллельно с работой окончила дневное отделение художественно-графического факультета Набережночелнинского пединститута (1995 г.) и отделение «Искусство интерьера» Камского института дизайна (2007 г.).

Как художник работаю в технике масляной живописи, принимаю активное участие

в жизни Союза художников, в выставочной деятельности, пленэрах и симпозиумах.

Желание заниматься декоративно-прикладным искусством не покидало никогда, но за неимением времени оставалось только мечтать об этом и откладывать до лучших свободных времен, после выполнения всех основных женских, семейных и человеческих функций.

Но мечта жила. В течение многих лет, заходя в магазин тканей, я покупала ту или иную ткань с понравившейся расцветкой. Так со временем набралось довольно много приятного глазу и душе материала для вожделенного творчества. Купила недорогую современную швейную машинку Brother, вполне соответствующую требованиям для шитья хлопчатобумажных тканей. От того, что закупалось все это постепенно, в течение долгого времени особо ощутимых затрат не почувствовала. К тому же, можно использовать добротные тканей вещей, вышедших из моды и зачастую просто переполняющих пространство шкафов. Это ощутимый плюс лоскутного шитья.

К шитью я была готова, нужен был посыл. И он поступил – это был заказ на изготовление лоскутного покрывала в интерьер.

Нашла в интернете видеоурок, где мастерица из села Мордово Тамбовской области рассказывала и показывала различные варианты исполнения лоскутных покрывал. Из всех я выбрала самый для себя оптимальный и удобный: формировать изделие из небольших заготовок-квадратиков. Для этого, во-первых, не нужно большого пространства, во-вторых, это самый мобильный способ при моем образе жизни и частых разъездах: квадратик можно шить практически в любых условиях – в поезде, в гостях у родных, у подруг, за долгими разговорами, за просмотром видеопередач и прослушиванием аудиокниг и т. п. Они не занимают много места в сумке, так как шьются небольшими партиями.

Итак, давайте вместе с вами попробуем подробно ознакомиться с техникой изготовления двустороннего лоскутного покрывала.

Вот список того, что нам понадобится.

Ткани:

- синтепон тонкий 0,5 мм – для прокладки внутрь квадратика;
- ситец, сатин, бязь, габардин и т. д. – то есть любые не толстые, не сыпучие и не растягивающиеся ткани, которые не плавятся утюгом.

Новую ткань надо обязательно простирнуть в горячей воде для усадки, прогладить утюгом;

если ткань линяет – не использовать.

если хотите использовать добротные, но ненужные вещи из подходящих тканей, то их надо постирать, распороть, отгладить.

Инструменты:

- шаблон 12x12 см – из твердого картона для нарезки ткани;
- шаблон 14x14 см – для нарезки синтепона;
- карандаш простой с мягким грифелем 4М – 6М;
- линейка не менее 50 см;
- ножницы большие портновские;
- булавки для скрепления ткани;
- нитки;
- игла тонкая длинная с большим удобным ушком;
- машинка швейная.

Начало работы

Организуем удобное место для занятия рукоделием, обязательно с хорошим освещением.

Нарезаем ткань на квадратик 12x12 см. Если ткань цельная новая – используем линейку и карандаш, расчерчиваем «сетку» 12x12 и разрезаем. Если ткань от распоротых вещей, небольшие неровные куски –

прикладываем картонный шаблон 12x12, обводим и вырезаем. Остаточные лоскутки сшиваем между собой, утюжим, прикладываем шаблон и вырезаем. В отходы – самую мелочь (есть в продаже всякие современные приспособления, ножи и лекала для резки, но я их не использую. Это, наверное, для удобства тех, кто этим занимается на поток – много и часто).

Шьем квадраты и соединяем их:

1. Сшиваем на машинке 2 квадратика по одной стороне.
2. Сшиваем на машинке по 2 уже сшитых квадратика горизонтально по трем сторонам – по бокам и верху. Получается наподобие пилотки.
3. Выворачиваем налицо, получается ромб 15x15см.
4. Заранее нарезаем синтепон, путем прикладывания шаблона 14x14.
5. Синтепон вставляем внутрь ромба.
6. Подгибаем край и закалываем булавками.
7. Прошиваем вручную потайным швом, постепенно вытаскивая и убирая бу-

лавки (у меня всегда в подушечке ровно 12 или 15 булавок, т.е. число кратное 3. Это для того, чтобы не потерять их, что опасно для детей или при мытье пола).

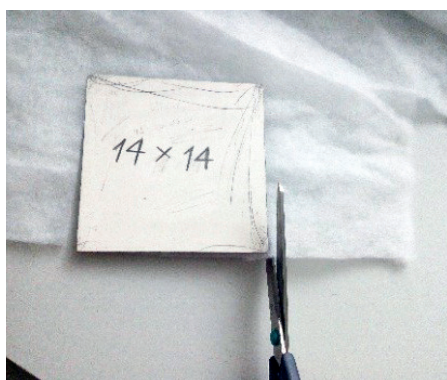
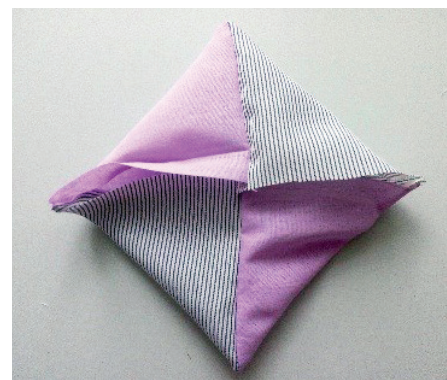
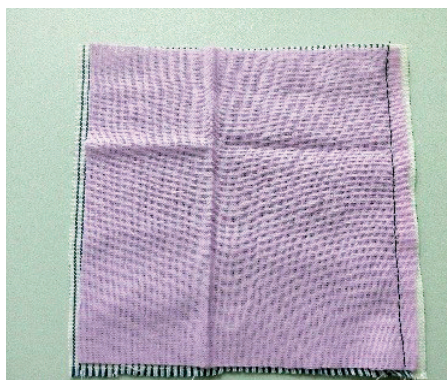
8. Простегиваем синтепон «шажками» ручным швом сплошной нитью, продевая ее внутри квадратика так, чтобы не было видно узелков. Концы нитки подлиннее прячем внутрь. Я для простежки беру красную или другую контрастную изделию нить – для большей декоративности. Машинкой я не простегиваю, потому что вид машинного шва не соответствует данному изделию.

9. Готовые квадраты раскладываются на чистом полу.

10. Квадраты сшиваются между собой ручным обметочным швом.

11. Лицевая часть выглядит гладко, а изнаночная часть отличается только швом, заметным вблизи.

12. Готовое изделие нужно постирать в машинке и вывесить для просушки, не опасаясь, что оно потеряет форму. Оно, наоборот, будет выглядеть ровнее и свежее. Мои покрывала не боятся многократной стирки.

На большое двухспальное покрывало нужно примерно 13-14 рядов по 14 квадратиков (182 или 196 штук).

На детское односпальное – 9-10 рядов по 13 квадратиков (117 или 130 штук).

На изготовление одного двухспального покрывала у меня уходит от 3-х месяцев до полугода (если нет определенного срока исполнения). При спешке, отложив другие дела, можно справиться за месяц.

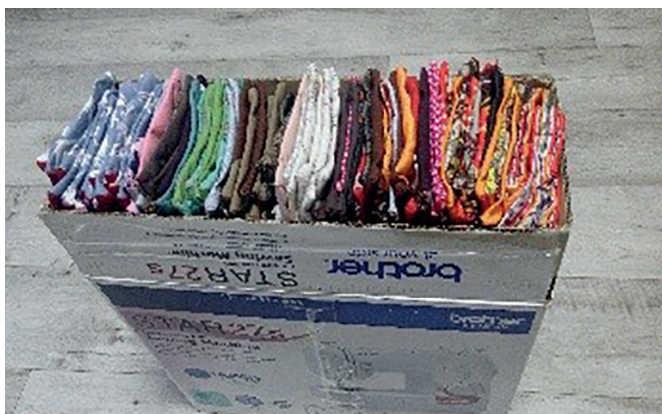
Как я составляю рисунок

Сначала я представляю, в каком колорите мне нужно изделие. Чаще всего это зависит от стиля, характера и цвета интерьера, в котором покрывало будет жить, или от цветового предпочтения «заказчика».

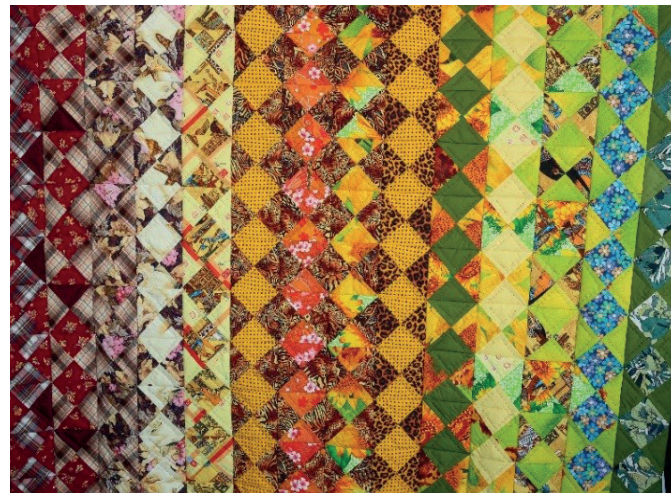
«Заказчик» в кавычках, потому что на заказ я практически не работаю. Делаю подарки родным, близким, любимым, друзьям только по их желанию. Благо число желающих пока не переводится и мне доставляет радость дарить им частицу души и тепла.

Подбираю ткани, подходящие друг другу по колориту. Заранее можно сделать небольшую схему, а можно и не делать. Импровизация и экспромт здесь очень уместны, идеи приходят по ходу работы.

Очень удобно подбирать рисунок на покрывале, если заранее сделано множество разных квадратиков. Тогда выбираешь нужные по цвету и как мозаику, составляешь желаемый узор. Заготовки-квадратики удобно хранить в коробке.

Первые свои покрывала я просто выстраивала рядами из одинаковых фрагментов.

Потом начала практиковать такой метод: вставлять между маленькими большие квадраты – 45х45 см или квадраты 30х30 см с цельным рисунком.

Можно составлять фигуры по цвету, заранее продумав и начертив узор, составить ассиметричный геометрический рисунок.

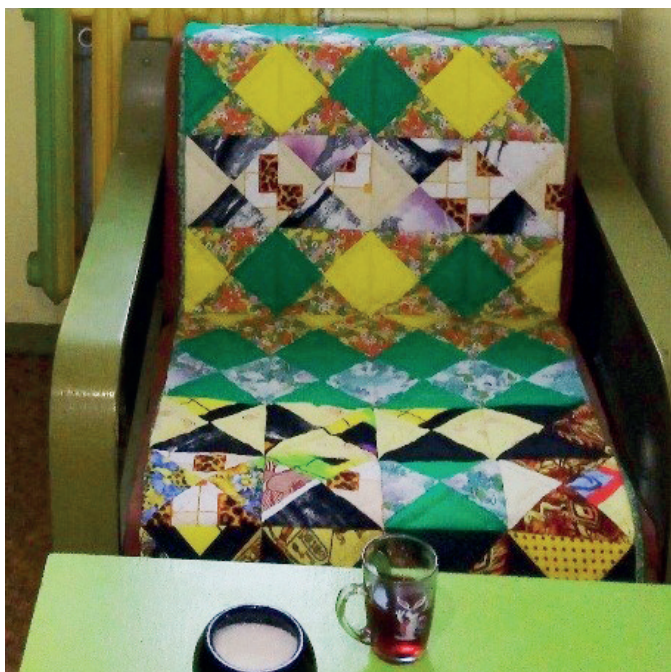

Самым любимым моим изделием на данное время является покрывало с ассиметричным рисунком. Мне оно видится наиболее интересным, креативным по колориту и рисунку. Оно выглядит более современно и явилось переходом от традиционного к более дизайнерскому решению.

У меня был опыт в оформлении интерьера, когда живописная картина на стене и покрывало исполнялись в едином колоритном и стилевом решении. В этом случае картина как бы поддерживает цвет покрывала и гармонирует с общим интерьером.

Кроме покрывал я также делаю накидки на кресла, мягкие подушечки на табуреты, незамысловатые простые интерьерные игрушки. На будущее у меня есть мечта – создавать тематические панно в технике лоскутного шитья, шить лоскутные сарафаны и платья.

Судовольствием провожу мастер-классы для учащихся художественных студий и пенсионеров.

Я поделилась с вами опытом моего

творчества. Надеюсь, что вы тоже полюбите это увлекательное занятие и совсем скоро удивите результатами своего ручного творчества родных и друзей. ■

**Каштанова
Надежда Васильевна,**
преподаватель
технологии,
изобразительного
искусства и
информатики
Кузнечихинской
основной
образовательной
школы Спасского
муниципального
района РТ

ТВОРЧЕСТВО ВСЕХ НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

Надежда Каштанова из Спасского района Республики Татарстан нашла свой стиль и самостоятельно освоила различные техники художественной обработки текстильных материалов. Она никогда не пользуется готовыми разработками – паттернами, которые популярны у зарубежных рукодельниц. С 2008 года Надежда Васильевна является мастером Ассоциации лоскутного шитья России.

Я родилась 3 июня 1968 года в городе Кудымкар Пермской области. Педагогическое образование получила в Казани. 1 декабря 1989 пришла на работу в Кузнечинскую школу Спасского района, где работаю по настоящий день преподавателем технологии, изобразительного искусства и информатики. Получила и высшее образование как педагог-психолог.

Прожив столько лет в Татарстане, хочу отметить возросший интерес к сохранению национальной культуры у всех народов, проживающих на территории республики. Если раньше было не принято афишировать свою национальную принадлежность, то сейчас стимулируется изучение своей самобытности, принятие других народов, поддерживается взаимный интерес друг к другу, что, в конечном итоге, ведет к взаимному обогащению культур.

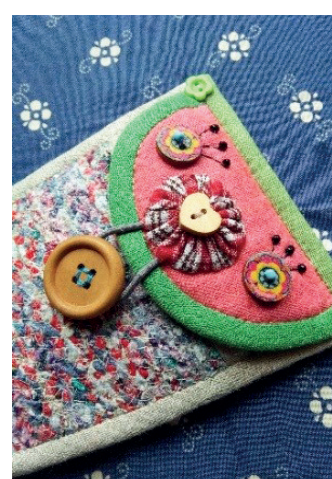
Сколько себя помню, всегда интересовалась прикладным творчеством и пробовала свои силы в разных видах рукоделия. На настоящий момент владею вышивкой – традиционной и современной, в том числе редкими видами – росписью, цветной перевитью, хардангером, мережкой; различными видами вязания; макраме; народными технологиями изготовления кукол и новыми технологиями шитой игрушки; а также традиционными и современными приемами лоскутного шитья. Именно в лоскутном шитье можно соединить все приемы художественной обработки материалов.

В освоении техники лоскутного шитья помогает интернет, где мастера щедро делятся своим опытом, проводят мастер-классы. Помогает и знание законов изобразительного искусства. Например, в лоскутных панно использую законы воздушной перспективы – всегда «утяжеляю» первый план, то есть низ изделия. Для этого использую ткани более темных тонов. Если в работе присутствует аппликация, то делаю элементы крупные, изображения подробные и из тканей ярких, насыщенных цветов. Чем

выше – тем светлее ткани, менее детализированные объекты. Обязательно анализирую композицию – все должно быть уравновешенно.

Никогда не пользуюсь готовыми разработками – паттернами, которые очень популярны у зарубежных рукодельниц. Дизайнеры разрабатывают эскиз и очень подробно описывают технологию. Часто все это можно приобрести вместе со всеми расходными материалами. Качественно повторить – это, конечно, тоже творчество, но самый первый его уровень. Естественно, традиционные блоки в своей работе я тоже использую, это источник вдохновения. Но блоки у всех одинаковые, а обыграть их можно по-разному. Я, например, чтобы разбавить монотонность геометрии, использую цветовую растяжку тканей, вышивку нитками разной структуры, добавляю аппликацию, в которой сочетаю реалистичные изображения со стилизованными.

В начале освоения приемов лоскутного шитья я не имела возможности приобретать качественные материалы. Но ведь ограничения стимулируют творчество! К тому же я, в силу учительской профессии, постоянно работаю над тем, чтобы у детей формировалась культура ответственного потребления. Мы с детьми долгое время старались полностью использовать всю ткань. До сих пор не выбрасываю ничего: обрезки синтепона, хлопкового наполнителя, мелкие лоскутики – они идут на набивание игрушек. Удачно получилось придумать свое арт-полотно – вспомнила, как в детстве нарезали старую одежду полосками и вязали большими деревянным крючками круглые коврики. Мелкие лоскутки я нарезала полосками, сплетала в косички, которые потом швом «зигзаг» сшивала между собой. Получается невообразимое сочетание мелких цветочных пятнышек и такие вставки очень хорошо использовать в работах для придания народного колорита – в основном, так шью сумочки-лакомки, сувениры, тематические панно.

Основные направления в моей работе – это плоскостные лоскутные изделия. В моих работах всегда много вышивки.

Большинство российских мастеров работают самостоятельно – от идеи до воплощения. Мне очень нравится этап разработки идеи – толчок к началу может быть самым разным. Чаще всего это объявление темы

очередного фестиваля. Мой подход такой: не раскрывать тему напрямую, а использовать ассоциации, но так, чтобы они были узнаваемы зрителями. Тему для работы может подсказать все что угодно – необычные лоскутки, цветовые сочетания, какие-то впечатления, картинки природы.

«Когда деревья были большими»
Уральский фестиваль в Перми (2019).
Диплом за декоративное решение в работе

«Медленное течение». Фестиваль «Традиция», С.-Петербург (2020). II место

Мне очень нравится сам процесс пошива работ. Бывает, что на один большой конкурсный квилт (международное название трехслойного изделия, в котором все слои соединены стежкой) уходит около года. Поэтому работ у меня немного, но всеми я очень горжусь.

Если говорить про технологию, то, конечно, использую современные инструмен-

ты и приспособления для ускорения работы и повышения качества готовых изделий. У меня есть и раскройные коврики – маты, на которых с помощью дисковых ножей по линейкам для пэчворка быстро нарезается большое количество точных по размеру деталей. При работе над аппликацией клеевой маркер позволяет изготовить даже самые мелкие элементы. Водорастворимым

маркером делаю разметку. Современные приспособления – это очень удобно, они экономят время и усилия.

С 2008 года являюсь мастером Ассоциации лоскутного шитья России. Я счастлива, что вхожу в эту творческую группу, реальное и виртуальное общение с членами которой дает мощный творческий толчок, побуждает к вдохновению и творчеству. Мне очень приятно, что за это время я получила признание не только на районном и республиканском уровнях, но и вышла на участие во всероссийских и международных творческих мероприятиях.

Я занимала призовые места в конкурсах, выставках, фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Тюмени, Суздале, Перми. В настоящее время могу выставляться на творческих мероприятиях в категории «профессионалы». Мои работы были отобраны для показа в рамках передвижных выставок в составе экспозиции от Ассоциации мастеров лоскутного шитья России.

В 2021 году во Всероссийском конкурсе «Русь мастеровая», организованным

«Светит мне знакомая звезда». Фестиваль «Традиция», С.-Петербург (2020). 111x111

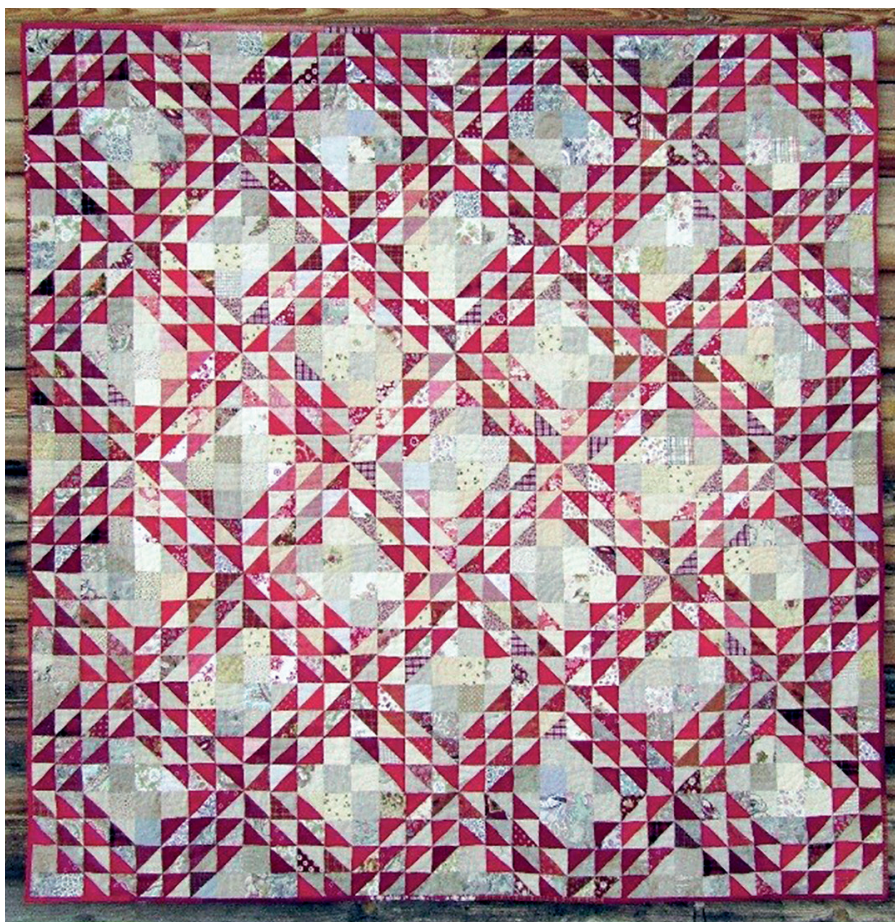

«Лето звездное» 2021 г. 100x100

Государственным российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова, я заняла I место за лоскутное панно «Лето звездное».

Феникс лоскутного шитья». Фестиваль QuiltFest, Москва

*«Юнона и Авось или Свесть
Америку и Россию»
Фестиваль «Традиция»,
С.-Петербург*

Для желающих изготовить изделие своими руками я организую мастер-классы по художественной обработке ткани. Все мастера – и большие, и маленькие очень стараются, а результаты радуют всех. Участники мастер-классов убеждаются в том, что в декоративно-прикладном искусстве нужна большая практическая смекалка и необыкновенное чувство красоты. Работая рядом, помогая друг другу, оказавшись в атмосфере рукоделия, все ощущают в себе творческие возможности и получают заряд энергии.

Несколько лет сотрудничаю с Центром русского фольклора. Все началось с межрегионального конкурса «Русская народная игрушка». Благодаря организаторам мои работы и работы моих учеников выставлялись в Культурном Центре имени А. С. Пушкина, в Национальном музее Республики Татарстан. Некоторые наши изделия переданы в дар Музею игрушки в Казани, в Национальный музей.

Моя творческая деятельность способствует выходу на новый уровень и преподавательской деятельности. Общаясь с мастерицами из разных уголков нашей страны и планеты, узнаю много нового – новые материалы и техники, современные направления и технические приспособления.

Сейчас в мире очень сложная обстановка – политическое противостояние, экономические и социальные проблемы. Но творческие люди во всем мире далеки от этого! Я это хорошо знаю, потому что мои друзья, пусть и виртуальные, из разных стран: Америки, Японии, Бразилии и многих других всегда интересуются творчеством друг друга, поддерживают, обмениваются идеями. Всем известна объединяющая функция искусства, и я каждый день в этом убеждаюсь на примере своего любимого лоскутного шитья. ■

Директор Альдермышского сельского Дома культуры Высокогорского района Эльмира Фархутдинова полностью согласна с утверждением, что тяга к рукоделию, как и талант, передается по наследству. Она переняла искусство лоскутного шитья у бабушки и мамы и совершенствует его из года в год. И сейчас даже ее сельский Дом культуры оформлен в технике лоскутного шитья.

РУКОДЕЛИЕ ПО НАСЛЕДСТВУ

**Фархутдинова
Эльмира Карамовна,**
директор Альдермышского
сельского Дома культуры
Высокогорского района

Я родилась в деревне Карагай Лениногорского района. После окончания Урсалинской средней школы получила специальность хореографа в Елабужском училище культуры. Работала во Дворце культуры в Лениногорске, где преподавала не только народный танец, но и учила вышивать, вязать и шить. В Высокогорский район переехала в 1999 году. Окончила Казанский государственный институт культуры и искусств. Ныне я – директор Альдермышского сельского Дома культуры.

Моя бабушка – Миннерый апа была рукодельницей-самоучкой. Бабушка очень хорошо шила, вся деревня заказывала ей платья. После ее шитья оставалось много лоскутков и бабушка шила из них покрывала, одеяла. Я полностью согласна с утверждением, что тяга к рукоделию, как и талант, передается по наследству. Во всяком случае, в нашей семье это так. Моя мама, как и бабушка, очень любила рукоделие, вязала, шила и меня всему научила. Когда мне было 6 лет, я уже смогла сшить лоскутное одеяло для куклы. У меня есть дочь Аделя, она тоже любит шить. И как когда-то мама учила меня, сейчас я учу свою дочь. Надеюсь, она продолжит нашу семейную традицию.

Я бережно храню лоскутное покрывало, которое бабушка сшила в приданое моей маме.

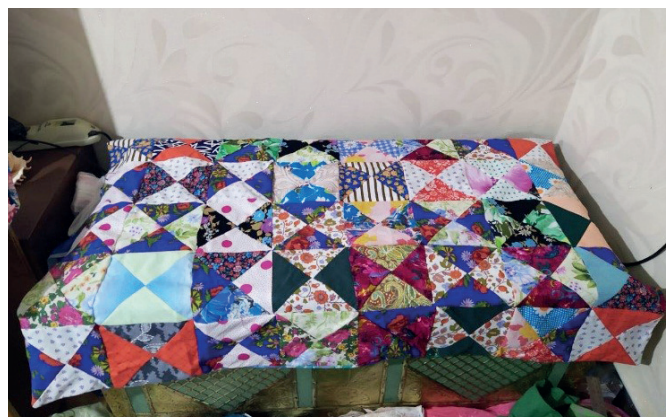
Моя мама рассказывала мне, что раньше лоскутные изделия служили в семье оберегом. Каждая невеста перед свадьбой

Покрывало на сундуке в экспозиции СДК изготовлено моей бабушкой

должна была позаботиться о своем приданом. Главным атрибутом новой семьи считалось лоскутное одеяло, сшитое девушкой из лоскутков, специально подаренных ей соседями, друзьями, родственниками и знакомыми. Каждый лоскуток дарился с определенными пожеланиями: счастья, любви, благополучия, процветания, здоровья, богатства и удачи, долгих лет жизни и многодетности. А после свадьбы невеста начинала готовить приданое для новорожденного. Подружки невесты приносили разноцветные лоскутки ткани. Детское одеяло должно было быть пестрым и разноцветным – «от сглаза».

В своей работе я использую технику лоскутной мозаики. Сшиваю лоскутки в форме треугольника, полосок и квадрата. Предпочитаю треугольники: у татар были амулеты треугольной формы – «бети». Шью покрывала, коврики, прихватки, передники и наволочки.

Узоры определяются в зависимости от наличия тканей, фантазии. Если шью для себя – беру использованные ткани, а если на заказ – то новые. Сшиваю на швейной машинке «Подольск» с оверлоком. Если провожу мастер-классы, то вожу ее с собой (как собственно и ткани). Так было, например, на Всемирном конгрессе татар в 2019 году, где я проводила мастер-класс по изготовлению детского лоскутного одеяла. Было очень приятно, что татарки из-за рубежа очень заинтересовались изучением техники лоскутного шитья. Они и смотрели, и распарывали и сшивали изделие заново, чтобы научиться. Часто провожу мастер-классы в школах Высокой Горы.

Поскольку я директор сельского клуба, мой клуб тоже оформлен в технике лоскутного шитья. Это привлекает гостей Альдермыша. Вот недавно журналистами канала ТНВ был снят сюжет о нашем клубе, о моем рукоделии.

Моя самая любимая и самая большая работа – это покрывало для спектакля «Галиябану» (3х3 метра). Спектакль мы поставили совместными усилиями работников культуры Высокогорского района.

Покрывало для спектакля «Галиябану»

Покрывало, сшитое для фестиваля «Зажигаем таланты»

Я участвую во всех районных выставках, но хотелось бы попробовать свои силы и в республиканских. Мечтаю пройти мастер-класс у самых известных мастеров лос-

кутного шитья республики. Замечательно было бы встретиться всем мастерам-лоскутникам на большой республиканской выставке. ■

Директор Березкинского сельского Дома культуры Высокогорского района Гульнара Хидиятуллина занимается лоскутным шитьем всего два года. Но, благодаря опытной наставнице – своей бабушке, она освоила и лоскутную мозаику и лоскутную аппликацию, и, в свою очередь, передает опыт рукоделия детям в клубном формировании «Лоскутное шитье».

ОДЕЯЛО ЛОСКУТНОЕ – САМОБЫТНОЕ, РОДНОЕ!

**Хидиятуллина
Гульнара Маскутовна,**
директор Березкинского сельского
Дома культуры Высокогорского
муниципального района

Я родилась в деревне Абла Высокогорского района. После окончания Соловцовской средней школы поступила в Усадское профессиональное училище № 70, где получила профессию швеи. В декабре 1996 года стала работать художественным руководителем Березкинского сельского Дома культуры, а уже через год стала его директором.

Моя работа требует умения хорошо рисовать, создавать декорации, разрабатывать дизайн сцены к тематическим мероприятиям, шить сценические костюмы. И все эти навыки пригодились, когда я решила заняться лоскутным шитьем. Почему именно им? Во-первых, у меня был замечательный наставник – моя бабушка Абдуллина Насима Зиннатовна, которая владела техникой ремесла. Во-вторых, сейчас простое рукоделие наших бабушек стало модным и престижным, превратилось в целый раздел народно-прикладного искусства и меня привлекла перспектива создания оригинальных вещей для дома. Моей первой работой стало покрывало на подкладке, сшитое вручную вместе с бабушкой.

Я и сама начинала, и всем рекомендую начинать с самых простых способов техники. Например, изготовление покрывала,

Моя первая работа

тонкого одеяла, сидухек, прихваток способом быстрых квадратов. Подготовленные разноцветные квадраты складываются в определенный рисунок в зависимости от фантазии и расцветки ткани. Основой служит тканевое полотно, на которое с изнаночной стороны накладываются квадраты. Рисунок, сложенный из кусочков, является лицевой стороной изделия.

Быстрота машинной стежки по сравнению с ручной – несомненный плюс этого вида, но рельефные узоры смотрятся более «жестко», чем мягкие линии ручной работы. На современных швейных машинах возможно максимально ровно простегать длинные линии схематического рисунка стежки и получить равномерную, красивую строчку. Но если изделие крупное (например, одеяло или панно), то участок для шитья трудно подавать под лапку с рабочего столика машины, а это существенный минус. Я шью лоскуты и на машинке, и вручную. Машинка у меня электрическая «Чайка-134-А». Ей уже 25 лет.

Ручная стежка требует значительно больше времени, упорства и терпения, чем машинная, но считается более мягкой, деликатной и изысканной.

Покрывала

Сидушка на стул

Тонкое одеяло сшитое из разных фигур

Подушка из треугольников

Помимо лоскутного шитья я выполняю и лоскутную аппликацию.

Люблю шить из новых материалов. Старые снижают качество изделия, цвет получается не яркий. Лучше всего использовать хлопчатобумажные ткани, штапель.

В Березкинском СДК я являюсь руководителем клубного формирования «Лоскутное шитье» где обучаю детей в возрасте от 11 лет и старше.

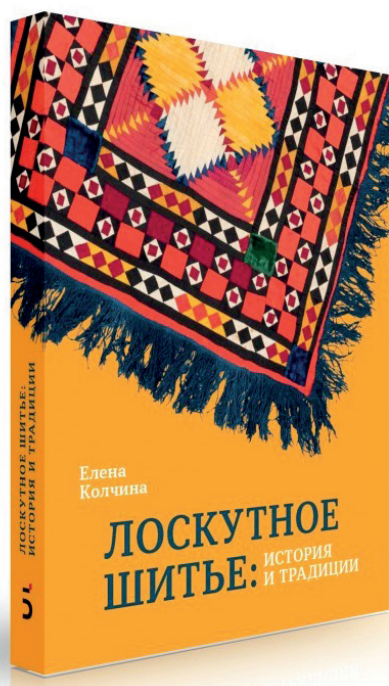
Панно для конкурса к 75-летию Победы

С детьми мы участвовали на выставках и конкурсах, занимали призовые места и получали дипломы. На Всероссийском онлайн-конкурсе творческих работ «Сейкемле Шурале» – «Обаятельный Шурале» в 2021 год мы получили Диплом лауреата III степени.

На II районном конкурсе-фестивале творческой самодеятельности в апреле 2021 года среди сельских клубных формирований «Мы зажигаем таланты» в номинации «Декоративно-прикладное искусство (от 11 до 14 лет). Лоскутная техника» нас наградили Дипломом I степени.

Не бойтесь начинать учиться лоскутному шитью. Это очень увлекательное, полезное, самобытное ремесло. ■

В Москве в издательстве «Бослен» вышла новая книга-альбом этнографа, заведующей отделом этнографии народов Поволжья и Приуралья Российского этнографического музея Колчиной Елены Викторовны «Лоскутное шитье: история и традиции».

Издание впервые раскрывает тему традиции лоскутного творчества народов России, предоставляя около 100 изделий, хранящихся в фондах Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). Экспонаты уникальны по этническому и географическому диапазону: от Центральной России до Дальнего Востока, от Русского Севера до Средней Азии и Кавказа.

Книга адресована всем любителям декоративно-прикладного искусства. Особо полезно ознакомиться с ней историкам, педагогам, народным мастерам и дизайнерам, возрождающим традиции народной культуры.

Открывает книгу раздел «Лоскут в традиционной культуре», знакомящий с историей лоскутного шитья, основными группами лоскутных изделий: лоскутной мозаикой и лоскутной аппликацией, особенностях цвета и узора в декоре изделий.

Изображения экспонатов разделены на несколько тематических блоков: убранство жилища, включая культовые атрибуты и убранство животных (полотенца, наволочки

на подушки, одеяла, покрывала, пологи, настенные ковры и коврики, намазлыки, попоны и др.), традиционный костюм (включая сумочки и кисеты), детское приданое.

На каждый экспонат дается по несколько фотографий: общий вид изделия и увеличенные фотографии его фрагментов, что позволяет детально рассмотреть технику изготовления.

В подписях к иллюстрациям указывается название предмета, этническая принадлежность, время и место бытования,

сведения об основных материалах и техниках шитья, а также размеры изделия.

В приложении книги помещены схемы лоскутных изделий нескольких музейных образцов, что позволит лучше понять многие тонкости и нюансы традиционных лоскутных практик. Руководствуясь предложенными схемами, можно изготовить оригинальные изделия в лоскутной технике

С книгой можно познакомиться в библиотеке ГБУ «Таткультурресурсцентр». ■

ЖДЕМ ВАШИ МАТЕРИАЛЫ,
ДОПОЛНЕННЫЕ ФОТОГРАФИЯМИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
evgeniya.shemelova@tatar.ru.

ГБУ «Таткультресурсцентр»
Адрес: 420021, г. Казань, ул. Г. Тукая, 74 а
E-mail: evgeniya.shemelova@tatar.ru

Редактор Е. Г. ШЕМЕЛОВА
Дизайнер Д. Л. НАВРОЗОВА

Казань-Казан
2022
выпуск 1