

СОДЕРЖАНИЕ

Королевская школа вышивания 8

Основные инструменты 10

Дизайн 12

Закрепление ткани 16

Перенос рисунка 20

Размещение рисунка 21

Оформление вышивки 22

Начинаем со стежков 28

ЯКОБИНСКАЯ ВЫШИВКА (КРЮИЛ) 30

От автора 31

История якобинской вышивки 32

Инструменты и материалы 34

Ткань 35

Стили дизайна 36

Прежде чем начнете вышивать 38

Выполнение стежков 39

Указатель швов вышивки крюил 40

Заполняющие стежки 42

Контурные швы 56

Фигурные швы 64

Создание собственного рисунка 72

Проект 1: Древо жизни 74

Проект 2: Птица 76

Проект 3: Животные 78

Проект 4: Цветок 80

Проект 5: Современность 82

ВЫШИВКА ПО КАНВЕ 84

- От автора 85
- История вышивки по канве 86
- Инструменты и материалы 88
- Рисунок для вышивки по канве 90
- Порядок выполнения стежков 95
- Указатель швов вышивки по канве 96
- Швы 98
- Двигаясь дальше 129

БЛЭКВОРК 130

- От автора 131
- История техники блэкворк 132
- Инструменты и материалы 134
- Рисунок 136
- Швы 137
- Указатель швов блэкворк 138
- Узоры 140
- Затенение 155
- Изменение толщины нити 156
- Изменение плотности узора 157
- Комбинирование техник 158
- Продолжение работы 161

ШЕЛКОВАЯ ГЛАДЬ 162

- От автора 163
- История шелковой глади 164
- Материалы и инструменты 166
- Дизайн 170
- Указатель швов шелковой глади 173
- Швы 174
- Добавление бусин и пайеток 176
- Настил 177
- Применение фигурных швов 178
- Приступая к работе 182
- Сложные фигуры 186
- Проекты для вышивания 190
- Проект 1: Синие завитки 190
- Проект 2: Мраморные шарики 192
- Проект 3: Мак 194
- Проект 4: Дома 196
- Проект 5: Осенние листья 198
- Работаем дальше 200
- Дальнейшие идеи для вышивок 208
- Возможные проблемы 210

137

193

ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЕ 212

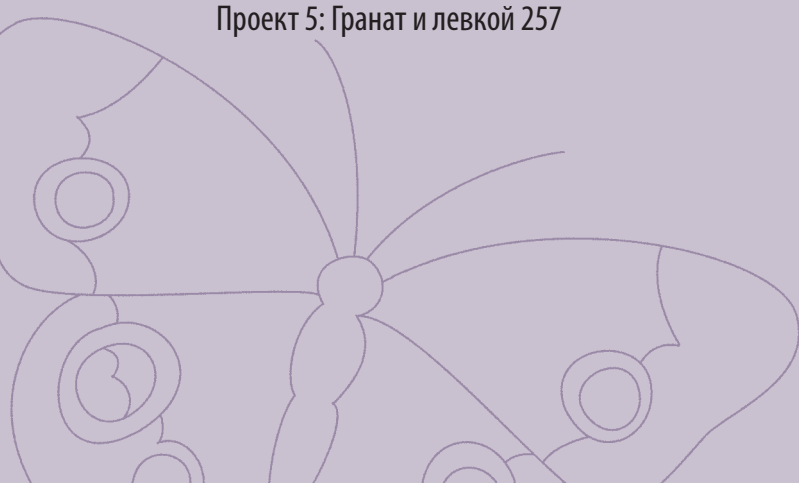
- От автора 213
- История шитья металлизированными нитями 214
- Материалы и инструменты 216
- Разработка дизайна 220
- Советы по вышивке 221
- Указатель швов золотного шитья 222
- Порядок работы 223
- Настил 224
- Техники с металлическими нитями 227
- Каучинг 227
- Работа с нарезкой 235
- Применение шевро 239
- Спираль 240
- Блестки 242
- Скань 243
- Вышивание золотыми нитями 245
- Добавление цвета 247
- Комбинирование техник 252
- Проект 1: Три желания 253
- Проект 2: Бабье лето 254
- Проект 3: Весенний полет 255
- Проект 4: Больше шотландский чертополох, нежели английская роза 256
- Проект 5: Гранат и левкой 257

ОБЪЕМНАЯ ВЫШИВКА, ИЛИ СТАМПВОРК 258

- От автора 259
- История объемной вышивки 260
- Материалы и инструменты 262
- Дизайн объемной вышивки 264
- Аппликация 265
- Указатель швов для
объемной вышивки 266
- Плоские фигурные швы 268
- Игольное кружево 276
- Шитье металлизированными
нитями 279
- Техники 283
- Настил 284
- Слипы 288
- Обертывание 296
- Случайные и памятные элементы декора 298
- Фигуры 300
- Техники для фигур в объемной вышивке 301

АНГЛИЙСКАЯ ГЛАДЬ 308

- От автора 309
 - История английской глади 310
 - Материалы и инструменты 311
 - Дизайн 314
 - Порядок работы 317
 - Приступая к работе 318
-

Указатель швов английской гладью 319

Швы по вытянутым нитям 320

Основные фигурные швы 330

Глазки 335

Мережка 336

Ришелье 344

Другие техники 346

Уход за вышивкой 348

Применение швов 349

Проект 1: Бабочка 349

Проект 2: Рыба-ангел 350

Проект 3: Японский сад 351

Продолжение 352

ВЫШИВКА БИСЕРОМ 354

От автора 355

История вышивки бисером 356

Материалы и инструменты 358

Указатель швов для вышивки бисером 362

Вышивка бисером по счетной нити 364

Швы счетной вышивки 366

Вышивка бисером 376

Швы для вышивки бисером 377

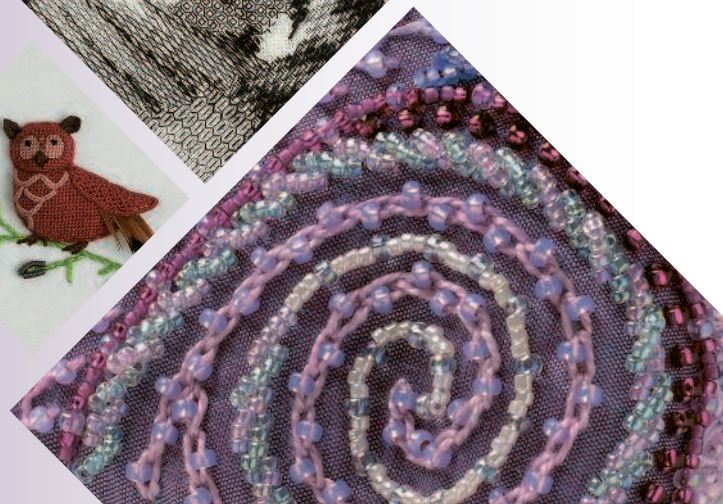
Вышивка бисером фигурными швами 385

Швы для фигурной вышивки 386

Бахрома 392

Швы для каймы и бахромы 393

Алфавитный указатель 398

КОРОЛЕВСКАЯ ШКОЛА ВЫШИВАНИЯ

Королевская школа вышивания (the Royal School of Needlework, RSN), основанная в 1872 г., является международным центром передового опыта в области ручной вышивки. Сама школа расположена в дворцово-парковом ансамбле Хэмптон Корт в западном Лондоне, но курсы проводятся также по всей Великобритании, США и в Японии. Сейчас это постоянно развивающийся центр преподавания и обучения, который показывает, что ручная вышивка — жизненно важная форма искусства. Она влияет на многие аспекты нашей жизни — от повседневной одежды до специального гардероба, от декорирования дома до текстильного искусства.

Чтобы дать возможность любому желающему попробовать освоить ручную вышивку, Королевская школа вышивания предлагает курсы от начального до профессионального уровня. Короткие курсы включают в себя знакомство с каждой техникой выполнения стежков, начиная с введения в вышивание. По окончании Королевской школы вышивания студентам выдаются сертификат и диплом по технике ручной вышивки. Они предоставляют возможность обучиться техникам на уровне очень высокого технического стандарта. А курс будущих преподавателей разработан специально для тех, кто планирует карьеру в сфере преподавания техник ручной вышивки. Курс школы на степень бакалавра (с отличием) — единственный курс в Великобритании, цель которого исключительно ручная вышивка. Он дает студентам возможность изучить основные техники выполнения стежка, которые применяются в современных и концептуальных направлениях. Выпускники могут применить полученные знания в сфере моды, высокой моды и создании одежды; в области интерьерного декора или текстильного искусства, включая создание ювелирных украшений или дамских шляпок.

В Хэмптон Корт, в центральном здании Королевской школы вышивания проводятся все виды мероприятий — от частных уроков до индивидуально разработанных вышивальных каникул, интенсивных курсов с последующим получением сертификата или диплома, экскурсии по выставкам. Выставки включают в себя как работы из текстильных коллекций школы, так и работы учащихся. Также существуют дни обучения с разбором определенной работы или техники из какой-либо коллекции. Работы студентов или же из коллекции также составляют центральную часть серии лекции и презентаций, которые доступны для тех, кто не может посещать Королевскую школу вышивания.

Коллекция текстиля Королевской школы вышивания включает более 2000 работ, которые были ей подарены, потому что Школа как благотворительная организация не может позволить себе приобретать дополнительные предметы искусства. Они были предоставлены школе с тем, чтобы у них появился дом в будущем, и чтобы они изучались и использовались студентами в процессе обучения. Коллекция собрана по всему миру, она иллюстрирует множество различных техник и методов выполнения стежка и создания декоративных изделий.

Студия Королевской школы вышивания предлагает полный спектр услуг по новым заказам, а также по реставрационным работам для многих клиентов, таких как общественные учреждения, религиозные организации, старинные дома и замки, представляющие исторический интерес, и частных лиц. В нашей студии мы показываем, что вышивкой можно преобразить все — начиная от фронтальной части алтаря и облачения священнослужителей и до занавесок, чехлов на стулья, домашних портьер и вышитых картин как произведений искусства.

В течение нескольких последних лет Королевская школа вышивания работала со многими известными именами и брендами. В их числе Сара Бёртон, английский модельер, креативный директор модного бренда Alexander McQueen. Со студией британского дизайнера Вивьен Вествуд Школа сотрудничала при создании

Зеленого платья для конкурса Red Carpet Green Dress. Модельер подчерпнула тогда вдохновение из картины художника Франсуа Буше «Портрет мадам де Помпадур».

Партнерами Королевской школы являются бренд E. Tautz & Sons британского модельера Патрика Гранта и Л'Рен Скотт, американская фотомодель, модельер, дизайнер костюмов и стилист.

Наша Школа внесла свой вклад в создание коллекции Nicholas Oakwell Couture дома моды дизайнера Николаса Оквэла, работала с домом-музеем писательницы Джейн Остин, с модным универмагом «Либерти Лондон», музеем детства в Лондоне V&A, Marks & Spencer — самым крупным британским производителем одежды и 43-м в списке крупнейших мировых ритейлеров, а также с Oxfam — Оксфордским комитетом помощи голодающим при создании проекта Shwopping (сдача ненужной одежды в магазин для последующей переработки).

О книге

В этой книге собран весь материал из серии самых популярных книг Королевской школы вышивания *Essential Stitch Guide Series*, включая информацию по вышивке гладью, вышивке на канве, блэкворку, вышивке шелковыми нитями, золотом, объемной вышивке, а также белой гладью и бисером. Книга написана выпускниками Королевской школы вышивания, которые обучались преподаваемым здесь техникам и затем применяли их на практике в студии, работая над коллекцией или над современными и историческими заказами клиентов. Все эти выпускники являются преподавателями королевских курсов.

Наряду с наглядными техниками выполнения стежков и историческими примерами методов работы в настоящей книге вы найдете образцы работ различных авторов, а также выпускников и студентов Королевской школы. Подборка создана для того, чтобы показать, как каждую конкретную технику можно применить по-новому. Несмотря на то что в Королевской школе вышивания преподаются традиционные техники выполнения стежка, мы считаем, что эти техники можно также применять и для создания очень современных работ. А последние убеждают в том, что ручная вышивка не просто живет сейчас, но и будет развиваться в будущем. Мы надеемся, что эти картины вдохновят вас на исследование, развитие и усовершенствование собственных работ. Чтобы вы были уверены в том, что получите понятный путеводитель для создания вашей собственной вышивки, мы также добавили в книгу новый раздел, посвященный сборке готовой работы.

*Дворцово-парковый ансамбль Хэмптон Корт, Суррей,
дом Королевской школы вышивания*

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Поскольку каждый вид вышивки, о котором будет рассказано в этой книге, предполагает определенный вид нитей, ткани и игл, то про все необходимые специфические инструменты и материалы я расскажу в соответствующих разделах. А в этом разделе я познакомлю вас со всем тем, что понадобится для любого вида вышивки. Существует несколько основных материалов и инструментов, и нужны они не только для того, чтобы вышивка получилась качественной, но и для большего удобства работы. В конце концов, то время, которое вы проводите за вышиванием, должно приносить удовольствие, а если вам некомфортно, тогда и внимание рассеивается, и результат в итоге не порадует.

Пяльцы

Для того чтобы ткань во время работы была туго натянута, работать надо на пяльцах. Тип пялец зависит от размера вышивки. Самыми легкими в работе являются пяльцы на струбцине или стойке, потому что вам не придется одной рукой их держать, а другой вышивать.

РАМОЧНЫЕ ПЯЛЬЦЫ И СТАНКИ

Для наибольшего удобства работы и качества вышивки лучше выбрать рамочные пяльцы (раму для вышивания). Несмотря на то что это достаточно дорого, для серьезного вышивальщика такая вещь необходима, так как рама позволит контролировать степень натяжения ткани и добиться ровных одинаковых стежков.

Рамочные пяльцы состоят из четырех деревянных деталей (обычно из бука, потому что он меньше деформируется по сравнению с другими сортами дерева): двух роликов с прикрепленной к ним тесьмой и двух линеек с отверстиями для колышков.

Рама для вышивания бывают разных размеров. Это относится и к длине тесьмы, которая крепится на ролик. Выбор будет зависеть от размера работы, которую вы создаете. Я рекомендую использовать раму 45 см (18 дюймов) или больше. Стоит потратить полчаса на то, чтобы найти и отметить середину каждого ролика, когда вы первый раз заправляете ткань в раму, в дальнейшем это сэкономит вам массу времени.

Верх и низ полотна сначала крепят к тесьме на роликах, а затем боковые стороны пришнуровывают бечевкой. Потом колышки переставляют, а бечевку постепенно стягивают, чтобы равномерно натянуть полотно во всех четырех направлениях. Вам придется подтягивать бечевку постоянно, но если вы будете делать так каждый раз перед началом работы, это вскоре войдет в привычку. О креплении полотна на раму для вышивания подробно рассказано на с. 16–19.

Вам также потребуется опора для пялец. Некоторые пяльцы уже идут в комплекте со стойкой. Можно удобно закрепить рамочные пяльцы между спинкой стула и столом, но в Королевской школе вышивания предпочитают деревянные станки, у которых можно изменять высоту и угол наклона. Расстояние между двумя опорами легко регулируется и зависит от размера рамочных пялец. Между опорами рамы размером 60 см (24 дюйма) можно поставить стул.

КРУГЛЫЕ ПЯЛЬЦЫ

Круглые пяльцы состоят из двух обручей, между которыми натягивают канву. Они отлично подходят для небольших проектов, но вам придется постоянно подтягивать полотно, потому что такие пяльцы плохо держат натяжение. Круглые

пяльцы бывают не только разного диаметра, но и разной высоты: к примеру, пяльцы с широким ободом больше подходят для вышивки по канве, а узкие не так хорошо ее захватывают. Круглые пяльцы с прикрепленным штифтом можно использовать как с кресельной стойкой, так и с держателем на струбцине, который крепится к столу. Эти пяльцы оставляют обе руки свободными для вышивания. Круглые пяльцы также полезны при отработке пробных стежков или выполнении маленьких образцов. У меня они всегда стоят собранные и с заправленным ситцем на случай, если я захочу попробовать какие-нибудь идеи. Их быстро устанавливать, легко перевозить, и нужно всего несколько секунд, чтобы заплести ткань. От вас требуется лишь следить, чтобы ткань всегда была натянута туго, как на барабане. Некоторые модели пялец нужно подтягивать отверткой.

Оптимальным размером круглых пялец считается 20 см (8 дюймов) или 25 см (10 дюймов). Я предпочитаю круглые с глубокой рамкой. Полезно также обмотать пяльцы полосками ситца или хлопчатобумажной лентой, чтобы не повредить вышивку и избежать скольжения полотна. Старайтесь не оставлять ткань в пяльцах между сеансами вышивания надолго, так как от следов обруча потом будет сложно избавиться. Некоторые пяльцы идут в комплекте со штифтом, чтобы освободить для вышивания обе руки. Вы можете вставить штифт в кресельный или настольный зажим.

Разные варианты круглых пялец, рамочных пялец и станков. Очень важно, чтобы вам было удобно сидеть за работой. Поставьте стул или кресло между двумя опорами и отрегулируйте угол наклона и высоту так, как вам будет комфортно. Полезно дополнительно поставить скамеечку для ног или струбцину для круглых пялец.

Другие инструменты

В дополнение к пальцам, ткани, иглам и ниткам вам также будет полезно иметь следующее.

1. **Бечевка, изогнутая игла, хлопковая тесьма.** Они понадобятся при креплении работы на рамочные пальцы.
2. **Ножницы портновские.** Нужны для разрезания мягкой ткани, особенно хлопковой тесьмы.
3. **Ножницы.** Если вы работаете с канвой, помните, что это достаточно жесткий материал, поэтому вам не надо резать его своими лучшими портновскими ножницами. Вместо этого используйте большие обычные ножницы.
4. **Ножницы для рукоделия с прямыми и изогнутыми кончиками.** Острые ножницы для рукоделия с тонкими кончиками незаменимы для вышивания. Оба вида ножниц особенно удобны, чтобы обрезать нить как можно ближе к ткани.
5. **Наперсток.** Я всегда вышиваю с наперстком, но многие обходятся без него.
6. **Игольница.** Она нужна для хранения игл.
7. **Линеры** (водостойкие ручки), **карандаш, бумага, калька, шило и линейка.** Они нужны для создания и разработки эскиза рисунка.
8. **Пинцет.** Мне нравится иметь пару прямых и заостренных пинцетов в коробке с шитьем. Оба варианта полезны, когда вам приходится распарывать стежки. Пользуйтесь ими для того, чтобы выпустить нить как с лицевой, так и с изнаночной стороны работы.
9. **Меллор** (стежкоукладчик). Пригодится для ровного укладывания стежков.
10. **Водостойкие маркеры и швейные нитки.** Эти материалы нужны для переноса эскиза рисунка на ткань.
11. **Круглогубцы.** Маленькая пара круглогубцев прекрасно подойдет для вытягивания застрявшей иглы при шитье с изнаночной стороны.
12. **Карта цветов.** Она пригодится при заказе материалов через интернет. Просто держите ее рядом с фотографией-источником и выбирайте наиболее подходящий цвет.
13. **Сантиметровая лента.** Понадобится для измерения размеров эскиза и количества необходимой для него ткани.
14. **Булавки с круглой головкой.** Они нужны, чтобы предварительно скрепить два куска ткани, если их надо будет сшить. Я предпочитаю булавки побольше, так как они крепче и дольше не ломаются.
15. **Кисти размером от 0 до 000 и акварельные краски.** Я пользуюсь ими, чтобы раскрасить рисунок на ткани.
16. **Нитки швейные машинные.** Они всегда должны быть под рукой, так как идеально подходят для линий-отвесов при размещении рисунка на ткани.
17. **Бескислотная папиросная бумага.** Она нужна для того, чтобы накрыть и защитить те фрагменты вышивки, с которыми вы не работаете в настоящий момент.
18. **Луна.** Она поможет точно и аккуратно выполнить мелкие фрагменты и стежки вышивки.
19. **Угольный порошок.** Этот порошок производят из древесного угля, чернил каракатицы или же их смеси. Он нужен для переноса эскиза на ткань методом припороха. Вы можете сделать его дома самостоятельно, измельчив древесный уголь в ступке.
20. **Щетка.** Она пригодится, чтобы аккуратно убрать угольный порошок с ткани после переноса эскиза, а также для удаления волокон. Хорошо подойдет щеточка для причёсывания новорожденных.
21. **Карандаш.** Он применяется для разметки и вычерчивания линий, чтобы облегчить прокладывание стежков.

ДИЗАЙН

Вдохновение

В ПОИСКАХ ВДОХНОВЕНИЯ

Вполне нормально скопировать готовую вышивку во время изучения основ, но я считаю, что вышивание — это нечто личное, и ваша работа должна отражать исключительно ваши вкусы и идеи. Нас всех вдохновляют разные вещи, и вдохновение можно найти везде. Как только вы научитесь смотреть, вам откроется новый мир.

Как часто вы по-настоящему смотрите на что-то? Я имею в виду, на самом деле смотрите, не для того, чтобы сделать фотографию и двинуться дальше. На сегодняшний день в нашем мире так много раздражителей, что мы отвлекаемся практически на все. Я хочу показать вам, что можно видеть по-настоящему и находить вдохновение повсюду. Темы есть в любых бытовых вещах, поэтому обращайтесь внимание на то, что кажется банальным и обыденным. В конце концов, они такими кажутся лишь потому, что вы их видите каждый день.

РАБОТА С ФОТОГРАФИЯМИ

Часто на создание вышивки вдохновляют фотографии. Источник света зафиксирован, элементы не двигаются, а цвета обычно хорошего качества. Не переводите слепо элементы такими, какие они есть на фотографии. Пусть фотография будет лишь отправной точкой для вдохновения, а вы создайте на ее основе композицию. Вот некоторые моменты, которые следует держать в уме.

- Нужно ли вам включать в свой рисунок все, что есть на фотографии? К примеру, за листком может прятаться другой цветок. Хотите ли вы, чтобы он появился на вашем рисунке?
- Нечетное количество приятнее глазу, чем четное, поэтому старайтесь включать три или пять элементов, нежели два или четыре.
- Старайтесь не пользоваться фотографиями, сделанными в студии. Они часто освещены с нескольких точек одновременно, а это дает неестественные тени. Фотографии, снятые на природе, обычно имеют один источник света — солнце, дающее одно направление теней.

Материалы для рисунка

Когда дело доходит до дизайна, наиболее важным материалом является вдохновение! Я пользуюсь для зарисовки своих идей **карандашом**. Также вам будут нужны **капиллярная ручка, альбом для рисования, калька, цветные карандаши и линейка**. Полезными, но необязательными являются **лайтбокс и принтер**.

Совет

Ищите красоту во всем! Взгляните на свою стиральную машину. Забудьте, что это стиральная машина, и посмотрите на ее формы — круг внутри квадрата. Вероятно, ее корпус белого цвета, но действительно ли она полностью белая? Не появляются ли из-за теней разные тона?

Совет

Если вы не очень уверенно рисуете, начертите все элементы своего рисунка на бумаге. Вы можете потом вырезать их и разместить на другом листе бумаги. Экспериментируйте с их расположением относительно друг друга, пока не найдете ту композицию, которая вам понравится.

Этот лист упал на моем заднем дворе. Осенние листья бывают вдохновляюще многообразны по цвету и форме. Вы можете расположить их по-разному, чтобы получился узор, наложить один на другой или просто вышить часть листа.

Примечание

Нужен опыт, чтобы сразу понять, какая техника для какой цели подойдет, поэтому попробуйте выполнить примеры из этой книги. Как только вы будете уверены в своих силах, вернитесь в этот раздел, чтобы поискать новые темы для вышивки. Вот несколько простых вещей, в которых можно найти вдохновение: кора дерева, цветы, фрукты, овощи, керамика, складки ткани, украшения.

Разработка дизайна

Не паникуйте! Все что вам нужно, это сделать несколько набросков простых форм, на которых вы будете отрабатывать разные стежки. Начните с чего-нибудь маленького и простого, попробуйте это вышить. В следующий раз, осмелев, захотите приступить к чему-то более сложному, с большим количеством деталей.

Если вы не привыкли к тому, чтобы создавать свой собственный дизайн, положите кусок кальки на готовые рисунки и обведите отдельные элементы, которые нравятся, затем вырежьте их и скомпонуйте так, как вам хочется. Помните, что вырезанные детали, расположенные внизу, также можно передвигать. Поэтому когда из фрагментов начнет складываться рисунок, попробуйте расположить их под другим углом или переверните, — возможно, так эскиз станет еще более выразительным.

Просто положитесь на свой вкус, возьмите еще один лист кальки и перерисуйте получившуюся композицию. Начните с простой идеи и отталкивайтесь от наиболее удачных решений. Вы удивитесь, насколько конечная вышивка может отличаться от первоначального наброска.

Как только вы будете полностью довольны базовым эскизом, потратите немного времени на его проработку, перерисовав еще раз. Убедитесь, что все линии ровные; все стебли, которые вы нарисовали, имеют коническую форму, а не одинаковую ширину на всем протяжении; кончики листьев — красивые четкие вершины, все изгибы подчеркнуты, и т. д.

Финальным этапом станет добавление деталей и раскрашивание рисунка. Прежде чем этим заняться, возможно, стоит сделать несколько копий базового эскиза, чтобы вы могли попробовать несколько различных вариантов. Когда будете раскрашивать, пользуйтесь карандашом одного цвета для закрашивания каждого фрагмента, делая легкий нажим для более светлых участков и надавливая сильнее там, где лежит тень. Попробуйте комбинировать несколько цветов ниток, чтобы определить, какие цвета лучше сочетаются друг с другом (см. с. 15).

Советы

Чтобы рисунок был гармоничный, надо учесть:

- Расположение рисунка на ткани: хотите ли вы, чтобы он располагался по центру или был смещен?
- Формы элементов внутри рисунка: выигрышно ли они расположены относительно друг друга?
- Размещение элементов внутри композиции: хотите ли вы, чтобы они перекрывали друг друга, слегка касались или располагались свободно?
- Соотношение негативного (пустого) пространства: подумайте, нет ли в рисунке пустот, все ли пропуски композиционно оправданы.

Образец якобинской вышивки

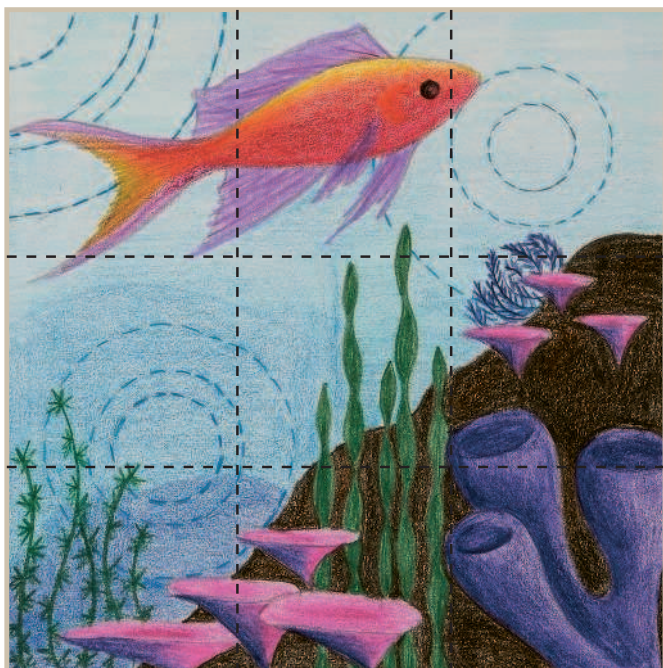
Этот монохромный фрагмент демонстрирует, как различные тона и оттенки одного цвета могут лечь в основу эффектного дизайна. (Англия, XX век. Коллекция Королевской школы вышивания)

Композиция

Расположение каждого элемента в композиции так же важно, как и он сам. Очень легко увлечься симпатичным цветком и забыть о том, что происходит вокруг него, но это может не только улучшить, но и испортить готовый рисунок вышивки.

Конечно, если вы просто вышиваете ради красоты картины (посмотрите, к примеру, на *мак* на с. 194 или *яблоки* на с. 94), вы можете подумать, что решать нечего: просто разместите рисунок посередине ткани и начните вышивать. Но попробуйте сосредоточиться на одном интересном фрагменте рисунка или поместите законченную работу в рамку необычной формы, например, овальную. Как насчет размещения вышивки не по центру, как я сделала это с *осенними листьями* на с. 199? Из-за оставленного над ними свободного пространства кажется, что листья сейчас упадут на землю.

Может, стоит добавить что-то на задний план, чтобы усилить впечатление? *Высокогорная шотландская корова* (см. с. 208) является хорошим примером такого усиления. Совсем небольшое количество цвета на заднем плане неожиданно перемещает ее на заснеженное поле в середине зимы, и она перестает быть просто коровой на белом фоне. В разделе на с. 205 более подробно рассказано о цветовом решении заднего плана.

ПРАВИЛО ТРЕТЕЙ

Это очень старая художественная техника, корни которой уходят в математику, но для вас важно понять только главный принцип этого правила: размещать основной фрагмент в центре, чтобы картина визуально была разделена на три, а не на две части.

Разбейте пространство вышивки на три части по горизонтали и вертикали и разместите крайние точки рисунка на пересекающихся линиях или рядом с ними, создавая гармоничную композицию.

ФОКУСИРОВАНИЕ ВЗГЛЯДА

Чтобы взгляд сосредотачивался на рисунке, охватывая всю композицию целиком, по возможности располагайте элементы так, чтобы они были направлены внутрь работы, к ее центру. Исключение составляют случаи, когда вы увеличиваете масштаб одного элемента.

Бесконечный океан

Этот фрагмент законченной вышивки (см. с. 178–180) показывает, как правило третей может помочь в составлении композиции. Обратите внимание, что важные элементы рисунка расположены близко к пересекающимся линиям сетки.

ПРИВЯЗКА ОБЪЕКТА

Возможно, стоит добавить в рисунок дополнительные элементы в зависимости от объекта, чтобы он не «завис» в воздухе. Возьмите, к примеру, свинью, отшитую шелком (фото). Свинье необходимо на чем-то стоять, чтобы композиция выглядела логично и закончено, в данном случае — на нескольких пучках травы. Это называется «привязка объекта».

Свинья

Маленькие пучки травы вызывают ощущение реалистичности и подчеркивают вес свиньи. (Личная коллекция Дерека Уотсона)

НЕГАТИВНОЕ (СВОБОДНОЕ) ПРОСТРАНСТВО

Пространство вокруг рисунка так же важно, как и он сам. Не сдвигайте детали плотно; увеличьте промежутки между листьями и стеблями и создайте сбалансированную композицию в целом. Если очертания выбранного фрагмента неясны, перерисуйте его более четко или скопируйте другой элемент.

Не забывайте и о свободном пространстве по краю композиции: если его будет слишком много, вышивка потеряется.

Совет

Приложите к вышивке два куска картона L-образной формы, как показано на фото. Такой шаблон поможет вам наглядно определить, сколько свободного места вокруг вышивки лучше всего оставить.

Работа с цветом

Многие старинные гобелены имеют приглушенные тона, но если у вас появится возможность рассмотреть изнаночную сторону вышивки, вы увидите гамму первоначальных цветов — красители в прошлом были не особо стойкими, и многие со временем выцвели. Выбор за вами: хотите ли вы имитировать эффект старинной вышивки с приглушенными тонами или же создать более современный вариант с помощью ярких и насыщенных цветов.

Спектр от темных до светлых тонов в выбранных вами цветовых группах придаст вышивке больше глубины и стиля.

ВЫБОР СОЧЕТАНИЙ ЦВЕТОВ

Как и в природе, все цвета в композиции должны сочетаться, и до тех пор, пока комбинация оттенков и тонов выглядит красиво, это правило работает. Если вам нравится, задействуйте эти сочетания. Если нет, то откажитесь от них! Если вы не уверены в выборе цветов, вам помогут цветовой круг (см. фото) и выбор одного из следующих вариантов.

- **Монохромный** дизайн включает различные полутона, оттенки и тона одного-единственного цвета (см. с. 13).
- Дизайн **смежных оттенков** состоит из любых трех, четырех или пяти тонов, расположенных рядом друг с другом на цветовом круге.
- Дизайн **цветовой триады** основан на трех цветах, одинаково удаленных друг от друга на цветовом круге.
- **Полихромный** дизайн, как правило, содержит шесть разных цветов, равноудаленных друг от друга на цветовом круге. Вы можете выбрать и больше, но я бы отложила это для более крупного проекта. «Поли» значит «много». Изобилие ярких цветов в одном рисунке может выглядеть фантастически, но вы должны быть уверены в своем решении!

Примечание

- *Дополнительные цвета расположены на цветовом круге напротив друг друга.*
- *В рисунках с расщепленными (расположенными на равном расстоянии от комплиментарного основному цвету) цветами задействованы три цвета: один ключевой и по одному дополнительному с каждой стороны.*
- *В рисунках с двойными комплиментарными (расположенными друг напротив друга на цветовом круге) цветами применяют четыре цвета: два соседних и оба их дополнительных.*

Более подробно о цветовых сочетаниях см. на с. 170–171.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТКАНИ

Подготовка рамы для вышивания

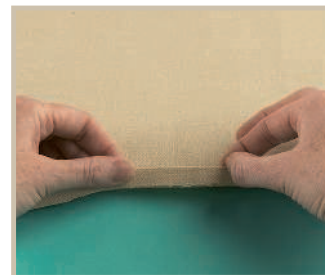
Рамы сделаны из четырех деревянных деталей — двух роликов с прикрепленной к ним тесьмой и двух плоских реек с отверстиями для колышков или разделительных булавок. Перед тем как вы в первый раз будете готовить раму к работе, отметьте центр каждого ролика, чтобы в дальнейшем проще было располагать ткань по центру рамы. На фото показан лен, но вы можете заменить его любой тканью, которая вам подойдет для выбранной техники вышивания (советы по выбору ткани смотрите в соответствующих главах). Если вы захотите вышивать на более легкой ткани (например, шелке) на с. 218 рассказывается, как защитить шелковую ткань ситцевой подложкой.

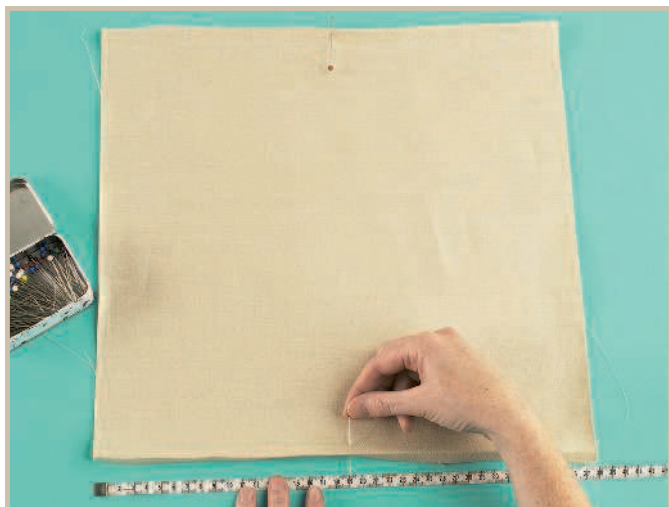
1 Измерьте каждый ролик от внутреннего края отверстий (см. вкладку) и отметьте центр карандашом.

2 Прежде чем заплести ткань в раму, убедитесь, что полотно расположено лицевой стороной вверх. У льна выпуклые диагональные полосы должны идти от нижнего левого угла к верхнему правому.

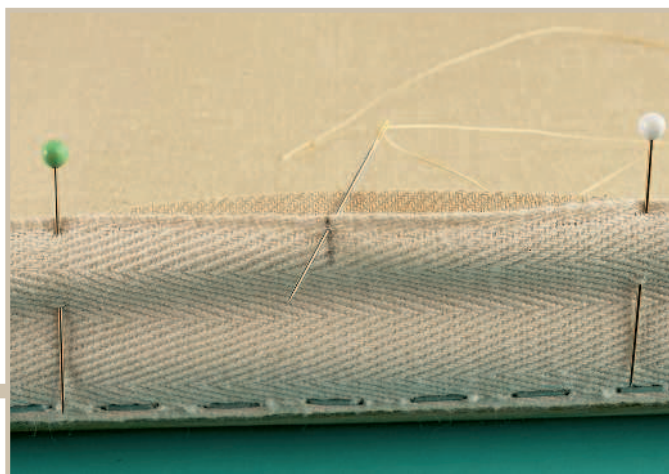
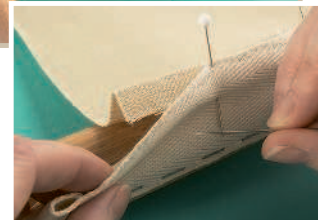
3 Сначала следует прикрепить верх и низ ткани к роликам. Загните нижний срез ткани перпендикулярно долевой нити внутрь на 1,5 см (0,5 дюйма), как показано на фото. Повторите то же с верхним срезом.

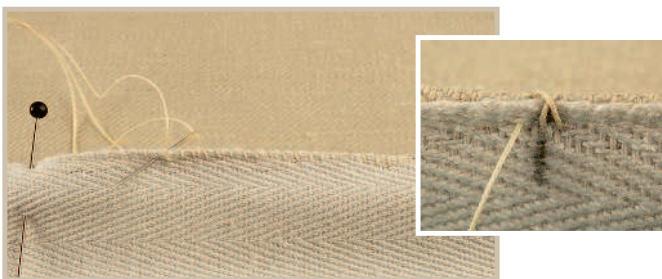
4 Найдите центр верхнего края ткани, измерив его вдоль подгиба, и отметьте булавкой. Второй булавкой от этой точки проведите вниз строго по долевой нити до сгиба нижнего края и отметьте эту точку булавкой. Образовавшаяся между двумя булавками линия будет центральной осью рабочей поверхности. Определять ее просто по срезу без подгиба не стоит, так как в магазине ткань не всегда режут строго по прямой.

5 Сверьте центр сложенного края с точкой, отмеченной на тесьме ролика. Скалывая булавками от центральной точки к краям, прикрепите поочередно края ткани к тесьме за подгиб, как показано на фото.

6 Заправьте в швейную иглу № 5 наметочную нить и завяжите на конце узелок. Начните приметывать от центра: выньте центральную булавку из тесьмы и выведите иглу через тесьму на лицевую сторону ткани, спрятав узелок между тесьмой и подгибом.

7 Выполняя стежки сквозь тесьму и ткань, сделайте через край маленький крестик, чтобы закрепить узелок (см. фото). Сильно утягивая нить, прошейте через край тесьму и ткань такими же крестиками, чередуя стежки длиной 3–5 мм ($\frac{1}{16}$ – $\frac{1}{8}$ дюйма). Шейте к левому краю от центра, чтобы полотно крепилось равномерно. Удаляйте булавки по мере сшивания.

8 Когда вы доберетесь до кромки полотна, закрепите шов сзади вдоль прошитой через край кромки в противоположном направлении на 2,5 см (1 дюйм), затем зафиксируйте нить двумя маленькими точечными стежками.

9 Обрежьте нить, повторите ту же операцию от центра к правому краю. Таким же образом закрепите ткань на втором ролике.

Совет

Прежде чем вставить планки, определите, до какой степени можно заранее подкрутить ролики. Это поможет меньше оттягивать ткань в рамке и держать работу ближе к себе. Так как у меня маленький холст на маленькой рамке, я повернула нижний ролик всего один раз.

10 Вставьте планки в ушки роликов равномерно, введите в отверстия на планках перед ними штифты и зафиксируйте ролики. Чтобы добиться нужного натяжения ткани, постепенно передвигайте ролики на планках, поочередно переставляя штифты.

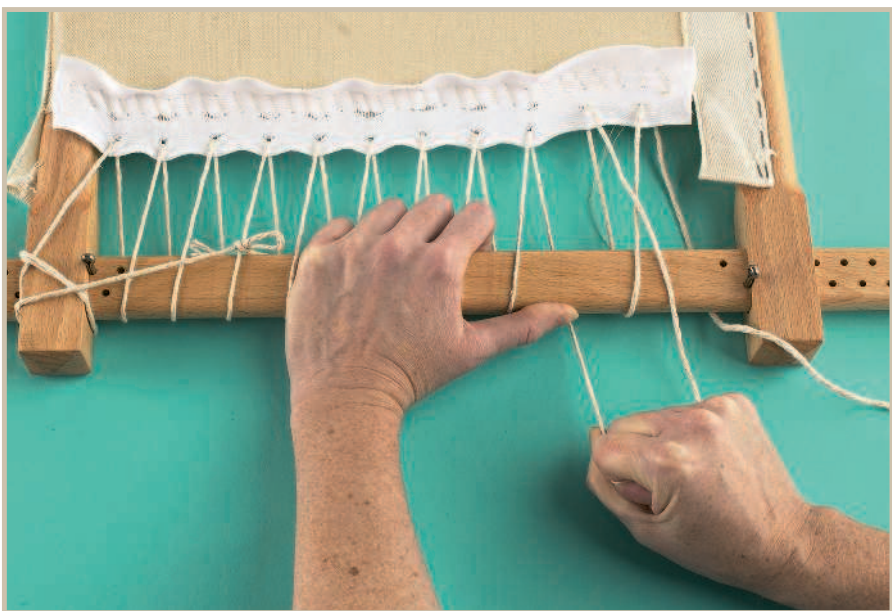
11 Измерьте расстояние между роликами и отрежьте два куса хлопковой тесьмы той же длины. Уложите каждый отрезок вдоль боковых кромок полотна так, чтобы на него приходилось две трети ширины тесьмы. Приколите тесьму булавками к полотну и приметайте катушечной нитью наметочным швом.

12 Заправьте в изогнутую иглу бечевку, не отрезая ее от мотка. Введите иглу снизу в свободный край хлопковой тесьмы и выведите на лицевую сторону, вытянув достаточно большой отрезок бечевки. Иглу проведите вокруг планки снизу вверх и снова захватите край хлопковой тесьмы. Повторяйте такие стежки с интервалами 2,5 см (1 дюйм).

13 Закончив прикреплять один край тесьмы, обрежьте бечевку, оставив достаточно большой свободный конец. Повторите ту же операцию с другой стороны.

14 Начиная от центра и придерживая бечевку рукой, подтягивайте поочередно каждый ее виток, натягивая полотно. Дойдя до края, закрепите нить скользящим узлом и так же подтяните бечевку от центра до другого края. При необходимости повторите эту операцию несколько раз, ослабляя и заново затягивая скользящие узлы, пока полотно не будет туго натянуто.

15 Теперь поставьте раму на пол таким образом, чтобы планки шли вертикально, и аккуратно надавливайте ногой на каждый край нижнего ролика. Поочередно передвигайте колышки, фиксируя ролик в новом положении, чтобы как можно туже натянуть ткань.

Ткань натянута на раму, и можно начинать вышивать.