



---

# Содержание

Предисловие 6

Инструменты  
и материалы 8

Вдохновение 12

Композиция 14

Выбор цвета 18

Подготовка пялец 26

Перенос рисунка 28

Начало работы 30

Моя методика 32

«Олененок» 34

Оформление вышивки 40

**КАРТИНЫ**

Зайцы 45

Лисы 69

Оленята 91

Кролики 113

В лесной чаще 141

Заключение 174

---



.....

# Предисловие

Многие мастерицы учатся искусству дома — у родных, но в моей семье никто не умел вышивать. Я собиралась стать художником: изучала иллюстрацию в Университете Западной Англии в Бристоле и работала преимущественно карандашами и масляными красками. За год до окончания университета я открыла для себя виды искусства, связанные с текстилем. Тогда же я посмотрела фильм Мишеля Гондри «Наука сна»<sup>1</sup> и стала экспериментировать с тканями.

Мне нравилось ощущение шелковистых ниток и материи в руках. Освоив вышивальные стежки, я создала первые текстильные работы — мягкие абстрактные скульптуры. И все же тосковала по реалистичности, свойственной «традиционным» рисункам. Долго думала, как этого добиться, и в итоге решила отнестись к ниткам, как к краскам, — «рисовать» без плана, по наитию и принимать решения по ходу. После множества проб и ошибок я нашла свою «иглописную» технику, которая, надеюсь, сотрет границу между вышивкой и живописью.

В своем творчестве я пытаюсь передать любовь к природе. Я родилась в Бакингершире, несколько лет жила в Оксфордшире, а потом переехала на север, в Йоркшир. Здесь наконец-то я обрела то, что нужно: близость к природе — неиссякаемому источнику всех моих сюжетов — в сочетании с удобствами городского проживания. Часами я изучаю, рисую и вышиваю животных — обитателей британских лесов и парков. Надеюсь, мне удастся передать их волшебное очарование.

---

<sup>1</sup> Романтическая кинофантазия. В России фильм вышел в прокат 5 октября 2006 года всего на двух экранах, тем не менее к середине мая 2007 года кассовые сборы картины составили более 250 тысяч долларов. Прим. ред.







# Инструменты и материалы

Почти все необходимое для вышивки можно купить в магазинах товаров для рукоделия и творчества, в том числе онлайн. Большинство материалов я открыла для себя еще во время учебы в университете. Я перепробовала много инструментов, тканей и ниток, прежде чем нашла подходящие.



## СКЕТЧБУК

Я рисую в нелинованных блокнотах Moleskin. У них тонкая бумага, поэтому листов в два раза больше, чем в обычных молескинах. Хотя контуры рисунков просвечивают с другой стороны листа, это не мешает: я набрасываю идеи и мысли, только чтобы не забыть их, и не заостряю внимание на их красоте.

## КАРАНДАШИ

Много лет я храню верность двум любимым карандашам: Mars® Lumograph® В марки Staedler и Palomino 602 Blackwing марки Blackwing. С их помощью можно проводить как тонкие и точные, так и жирные темные линии и тем самым создавать нужный контраст даже на небольшом участке рисунка. Blackwing мягче, поэтому подходит для быстрых зарисовок идей, а Lumograph — для деталей и финального эскиза вышивки.

## КРАСКИ

Гуашь, на мой взгляд, хорошо сочетается с карандашом. Я рисую ею в том же скетчбуке. Она немного похожа на акварель, но, в отличие от нее, непрозрачная, а значит, поверх высохшей краски можно нанести новый слой. Так я ищу оптимальную насыщенность цвета. Гуашь особенно удобна для выбора цвета фоновой ткани.

## КИСТИ

В отношении кистей я не слишком разборчива! Обычно хватаю первую попавшуюся на полке с рисовальными принадлежностями.

## ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

Силуэты (шаблоны) я вырезаю не ножницами, а макетным ножом. Он точнее режет и не оставляет зазубрин по краям (подробнее на с. 28). Чтобы не поцарапать им стол, подложите мат для резки.











## ШВЕЙНЫЕ НИТКИ

Я предпочитаю обычные швейные нитки, а не специальные вышивальные (например, мулине), потому что они позволяют вместить больше деталей на той же площади. К тому же не приходится возиться с разделением пасмы на отдельные нитки.

## ВЫШИВАЛЬНЫЕ НИТКИ

Нитками для вышивания и мулине я шиваю ткань, когда обрабатываю задник готовой вышивки, — они прочнее швейных и держат надежно. Обычно я выбираю марку DMC.

## ТКАНЬ

Чаще всего я использую небеленую бязь, которую сама же и крашу. За счет плотности переплетения нитей бязь идеально подходит для вышивания деталей, и в то же время это прочная ткань, способная выдержать тяжелую вышивку. По фактуре бязь грубее обычного хлопка, поэтому фон выглядит интереснее: я специально глажу мокрую бязь, придавая ей сходство с пергаментом. Кстати, я всегда стираю ткань перед вышиванием, чтобы избежать последующей усадки.

## ИГОЛКИ

Я использую иголки для ручного шитья 12-го размера — самые тонкие, какие удалось найти. Ими удобнее вышивать детали, и они легко проходят через толстый слой стежков. Но и у них есть недостаток: они легко гнутся и ломаются, поэтому я сразу покупаю большие упаковки и меняю иголки, как только они начинают гнуться.

## НАПЕРСТОК

Наперстку я нашла классическое применение: надеваю его на безымянный палец правой руки и проталкиваю им иголку сквозь ткань. Не всем удобно работать в наперстке, но все же стройтесь пользоваться им при шитье тонкими иголками — конец с ушком у них очень острый и, надавив чуть сильнее, вы можете ненароком проткнуть палец.

## НОЖНИЦЫ

У меня одна пара ножниц для ткани и одна пара — вышивальных. Признаюсь, что выбрала вышивальные ножницы исключительно за красоту, и не прогадала!

## ПЯЛЬЦЫ

Я покупаю деревянные пяльцы, сама их полирую и крашу под вышивку. По размеру они должны быть в несколько раз больше, чем нужно для вышивки: на свободное место удобно втыкать иголки с нитками. «Запяливая ткань, крайне важно хорошенько подтянуть ее со всех сторон и при этом туго закрутить винт, иначе в дальнейшем натяжение ослабнет, и вы обнаружите, что ткань вокруг вышивки пошла волнами» (также с. 26). По ходу вышивания периодически подтягивайте ткань и подкручивайте пяльцы. Я проверяю натяжение, постукивая пальцами: если ткань натянута, как на барабанах, значит, можно работать.

## ВОДОРАСТВОРИМЫЙ МАРКЕР ДЛЯ ТКАНИ

Маркером я намечаю на ткани основные контуры рисунка. Чернила маркера водорастворимые, но через пару дней исчезают сами — этим он мне и нравится. Однако если несколько раз проводить им по одному и тому же месту, останется пятно. Поэтому, если работа длится дольше одного-двух дней, я дублирую контуры стежками. Потом внутри контуров добавляю более сложные детали. На темной ткани, например черном хлопке, использую портновский мел.

## КРАСКА ДЛЯ ТКАНИ

Я покупаю краски в порошке и смешиваю их в нужные цвета. Время окрашивания всегда разное: иногда приходится несколько раз стирать ткань, пока не получится желаемый цвет. Для черного фона я беру уже окрашенный черный хлопок — на бязи ничем невозможно добиться такой глубины тона. Больше всего мне нравятся краски Dylon®: они хорошо смешиваются и позволяют получить много вариантов цветов и оттенков.

.....

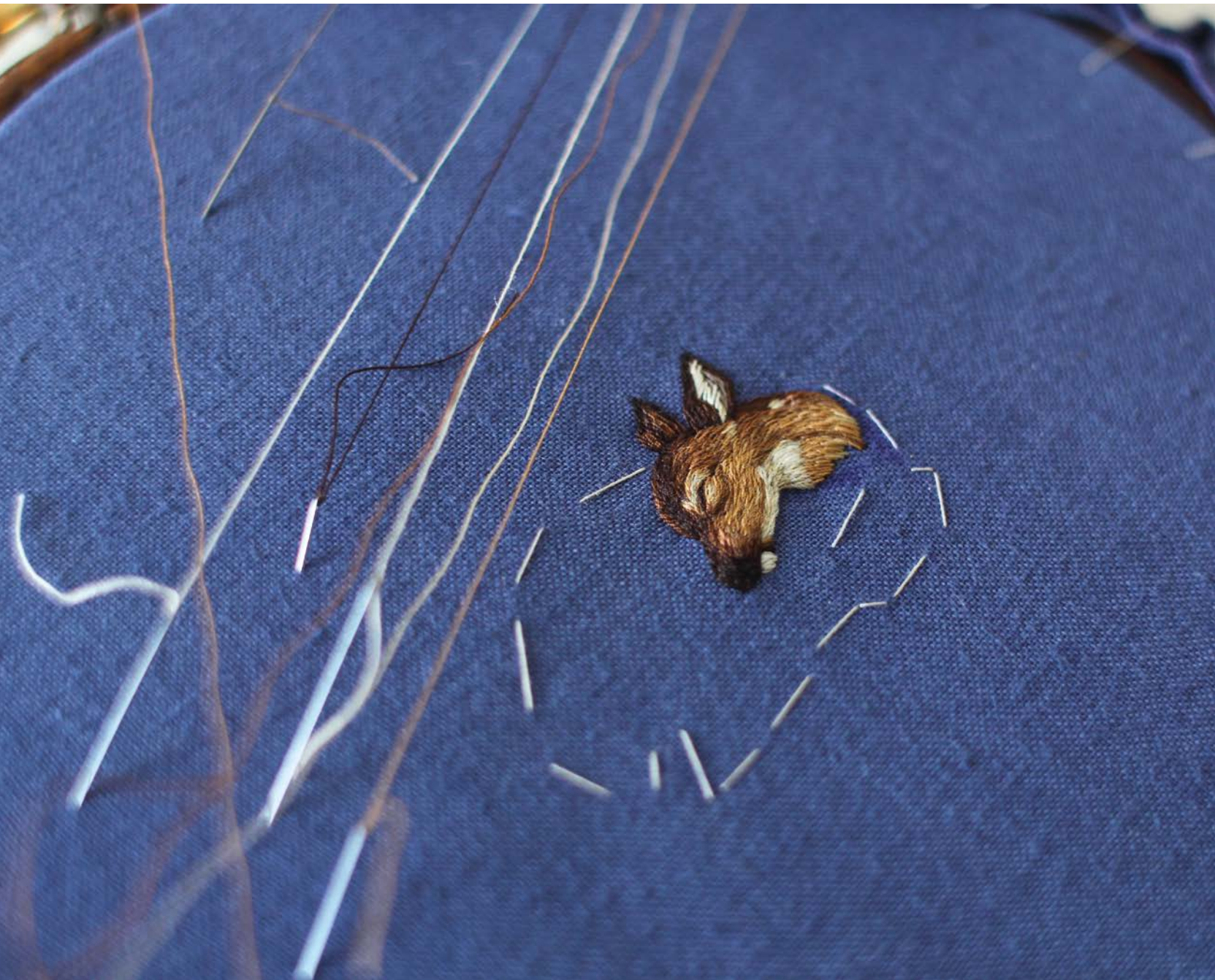
## Начало работы

Прежде, чем приступить к вышиванию, я проверяю, все ли нужное под рукой: иголки, нитки, ножницы, а также скетчбук и справочные материалы, чтобы помнить, как должна выглядеть законченная картина.

Вынуждена разочаровать особо дотошных читателей: обычно у меня нет четкого плана, куда и какой именно стежок укладывать. Хотя предварительно я продумываю цвета и направление стежков, основные решения приходят по ходу работы. Впрочем, тот же подход у меня к живописи: я делаю эскизы, представляю себе, что хочу получить в итоге, но почти все штрихи и мазки наношу по наитию.

.....





# Моя методика

Я не мечусь туда-сюда, а вышиваю сначала одну часть и только потом перехожу к следующей. Кому-то удобнее начинать с туловища, а потом вышивать голову, но, по моим наблюдениям, все движения животного начинаются с головы. Поэтому я начинаю вышивать от кончика носа и следую далее естественным изгибам тела.

Поскольку я вышиваю части по отдельности, чтобы все оказалось на своих местах, с моей методикой труднее придерживаться финального эскиза, зато она дает важный для меня трехмерный эффект. Если одновременно работать над разными частями, перекрывая предыдущие стежки, исчезнет динамика и стежки не будут похожи на настоящий мех.

Я кладу стежки максимально плотно, без пересечений, добиваясь эффекта текучести и объема. Для этого использую технику, напоминающую технику «коротких и длинных стежков» из классической художественной глади. Отличие в том, что длина стежка напрямую зависит от формы тела животного: длинные кладу там, где мех лежит гладко, а короткие — в складках.







Нитки в иголки я вдеваю по мере надобности. Закончив вышивать одним оттенком, даже если он мне больше не понадобится, втыкаю иголку в край вышивки. Так у меня перед глазами все используемые цвета, и я вижу, как они сочетаются.

Чтобы нитки с изнанки не путались, вышиваю ближе к левому краю, а иголки втыкаю справа, обмотав нитку вокруг пялец и натянув ее. Изнанка в моих работах менее опрятная, чем в работах многих вышивальщиц, но меня это совсем не смущает.