

От автора

Всем привет! Меня зовут Катерина Ламтева. Я художник по вышивке и автор этой книги.

В течение последних нескольких лет я исследую современную вышивку, изучаю разные техники, экспериментирую с материалами. Вышивка — это полезное увлечение в условиях современного стресса.

В книге мы будем говорить о современной вышивке, она не требует специальных знаний и доступна каждому. Я расскажу вам о своем любимом виде — вышивке на сетке. Вы узнаете основные правила вышивки на сетке и все мои секреты: как перевести рисунок на материал, закрепить нитку и начать вышивать! Использование тонирования расширит ваши творческие границы и позволит создавать более интересные индивидуальные работы. А после прочтения главы о подборе цветов для будущей работы отпадут все вопросы и сомнения на тему цветовой палитры для вышивки — больше не нужно будет вышивать по чужим готовым схемам, теперь их можно создавать самим!

Из практической части вы узнаете о разных швах и техниках вышивания, с помощью которых сможете в дальнейшем создавать свои волшебные работы. Удивитесь, насколько интересным и полезным может быть простой шов «вперед иголку», а также другие классические швы. Не менее интересной станет информация об объемных швах. В книге я собрала свои самые любимые техники вышивки на сетке: «современная гладь», техника «петель», хаотичная вышивка бисером. Первые две техники по праву можно назвать абсолютно самостоятельными. Овладев хотя бы одной из них, вы сможете вышивать на сетке полноценные работы, а если сочетать их друг с другом и остальными швами, необычные, цепляющие взгляд работы обеспечены. В этом вы сможете убедиться благодаря второй части книги.

Во второй части книги вы найдете галерею из семи работ, рассчитанных на разный уровень сложности, которые будут интересны как совсем новичкам, так

и тем, кто уже знаком с вышивкой. Все швы, техники и приемы, которые вы узнали из теоретической части, представлены в этих мастер-классах, поэтому вы сможете на практике увидеть, как они сочетаются между собой и могут быть представлены самостоятельно. Пусть эти мастер-классы послужат для вас прежде всего вдохновением. Все работы подобраны и созданы таким образом, что, добавляя свои индивидуальные элементы и творческие идеи, вы сможете каждый раз создавать все новые и новые вышитые картины.

Последние восемь лет я живу во Вьетнаме. Азия — это мое место силы, которое вдохновляет и наполняет. Современная вышивка — это свободное пространство без рамок и ограничений. Предлагаю и вам расслабиться, отпустить надуманные правила. Не бойтесь, экспериментируйте, ищите свой голос и не переставайте удивляться даже мелочам.

Творческих вам успехов!

<https://www.instagram.com/katebroidery/>

Как перевести рисунок на прозрачный материал в зависимости от эскиза и идеи 18

- Перенос рисунка на сетку с помощью маркера 18
- Ниточный способ переноса рисунка 18
- Пример работы без перевода эскиза на материал 21
- Работа без эскиза 21

Приемы закрепления нити на сетке в начале работы 22

- Прием «петля» 22
- Прием закрепления нити с узелком 22

Приемы закрепления нити на сетке по окончанию работы 23

- Прием для тонких деликатных вышивок 23
- Прием прямых стежков для техники «современная гладь» 24

Содержание

1. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 6

- Сетчатые материалы 6
- Нитки 8
- Иглы 9
- Пяльцы 10
- Ножницы 11
- Дополнительные материалы 12

2. ОСОБЕННОСТИ ВЫШИВКИ НА СЕТКЕ. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 14

- Начало работы 17
 - Подготовка пялец 17
 - Длина нитки 17

Тонирование сетки	25
Тонирование сетки внутри формы	25
Тонирование пространства вокруг вышиваемого объекта	27
Как подобрать цвета для будущей работы	28
3. ШВЫ И СТЕЖКИ	30
Классические швы	30
Швы «вперед иголку» и «назад иголку»	30
Прием «луч» на основе швов «вперед иголку» и «назад иголку»	32
Шов «французский узелок»	34
«Турецкий шов»	36
Объемные швы	39
Шов «пико»	39
Шов «паутинка»	41
Наборный шов	42
Петельный шов	43
Стежки и швы при работе с дополнительными материалами	44
Вышивка бисером	44
Петельный шов с использованием бисера для обработки брошей	45
Фиксирующие стежки для закрепления стразовой ленты	46
Прямой стежок и стежок-петля для пришивания пайеток	47
Обмотка бусин	48
4. ТЕХНИКИ	50
Техника «современная гладь»	50
Однотонная гладь	52
Градиент цвета	54
Техника петель	58

Ниточный контур	58
Петли	61
Хаотичная вышивка бисером	63
5. ГАЛЕРЕЯ РАБОТ	64
Еловая веточка	64
Одуванчик	74
Венок	86
Картина «В саду»	112
Лotosовые поля	132
Брошь «Карп»	152
Мотылек	162
6. ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ: КАК ОФОРМИТЬ ГОТОВУЮ РАБОТУ	172
Оформление вышивки в раму	172
Оформление вышивки в пальцах	173
Оформление вышивки в пальцах с узорной изнаночной стороной	174
Декор пялец или рамы	175

Материалы и инструменты

СЕТЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Это группа материалов особого плетения. Вертикальные нити основы и горизонтальные нити утка перекручиваются или соединяются узлом, оставляя небольшое открытое пространство (ячейку). В зависимости от состава сетка бывает жесткой, мягкой и эластичной.

Выделяют несколько видов сетки:

- гипюр
- тюль
- ложная сетка
- фатин

В зависимости от толщины нитей и размера расстояния между ними сетки делятся на несколько видов. Они обладают различными свойствами, от которых зависит сфера их применения.

Далеко не все сетки подходят для вышивания:

- **Тюль** — слишком мягкий и деликатный материал. Вышивка на нем будет провисать, его структуру очень легко повредить иглой.
- **Гипюр** — декорированный рельефной вышивкой материал достаточно хрупкий. При неосторожном обращении он рвется и образует затяжки.

- **Ложная сетка** — это ячеистое трикотажное полотно без сквозных отверстий. Для рассматриваемых в книге техник по вышивке на сетке оно также не подходит.

Фатин — один из самых популярных видов сетки, и именно его разновидность подходит для вышивания. Фатин — очень жесткий материал, упругий и формоустойчивый. Фатин незаменим для создания объемных элементов одежды. Однако вышивать на жестком фатине довольно сложно: материал сложно запялить в пяльцы, он образует заломы из-за своей жесткости. Вышивка на нем смотрится довольно грубо.

Обратите свое внимание при покупке материала на **еврофатин оригинальный**. В отличие от фатина, он мягкий и податливый в работе. Благодаря невысокой жесткости материал нежный, но прочный, отлично «держит» вышивку нитками и бисером. Не сминается, матовая поверхность не отвлекает от работы, а также не влияет на итоговый результат вышивки, как это могут делать материалы с блестящей поверхностью. Также у еврофатина богатая цветовая палитра, которая позволяет экспериментировать и создавать разные интересные работы.

НИТКИ

Поскольку современная вышивка не ограничивает нас в материалах, то в качестве ниток для вышивки на сетке можно использовать и **классические нитки мулине**, и **натуральный шелк**, и **шерстяную пряжу**, и **нитки металлик**.

В основном я работаю с мягкими **нитками мулине**. Они очень прочные и износоустойчивые, не рвутся в процессе работы, а также на готовых вышивках. Нить в мотке сложена из шести ниток, а каждая из шести состоит из двух скрученных.

По необходимости для работы можно вытягивать одну, две или более ниток и сочетать для создания разнообразных оттенков — и даже придумывать свои. Если у вас есть подходящие, но контрастирующие между собой оттенки, а промежуточного не хватает, в этом случае помогут так называемые бленды — смешанные оттенки из двух (и более) нитей, близких по оттенку или разных (для создания меланжевого эффекта).

Нитки мулине пластичны, приятны на ощупь и красиво отражают свет. Благодаря этому их можно использовать для самых разных техник. Такие

марки, как DMC, «Риолис», «Анкор», ПНК им. Кирова, отличаются высоким качеством и уже зарекомендовали себя на рынке.

Богатейшая палитра у ниток марки **DMC** (100 % хлопок), а также очень интересное и качественное металлизированное мулине. DMC — французская корпорация, одна из самых лучших и старейших на рынке. Их нити устойчивы к стирке и выцветанию. При вышивании они очень послушны, работы получаются гладкими и отличаются блеском. Нитки британской марки «**Анкор**» имеют меньшую цветовую палитру, чем DMC. Но они также отличаются высоким качеством. Мягкие и хорошо ложатся, у них нет сильного блеска. Российский производитель ниток **ПНК им. Кирова** открылся еще во времена Советского Союза. Нить прочная и гладкая, цвет особо не выгорает. К сожалению, есть периодическое несоответствие в одинаковых цветах разных партий. Нитки ПНК им. Кирова матовые и не блестят. Состоят из 100 % хлопка и обладают обширной палитрой цветов. Шерстяное мулине «**Риолис**» обладает уже не такой большой палитрой цветов, однако нитки очень мягкие и пушистые.

Также мне нравится добавлять в работу **нитки из натурального шелка** или металлизированные нити. Благодаря им можно придать изделию сияние и блеск. Советую при вышивании соединять их с ниткой мулине, а не использовать в одиночку, поскольку они могут скользить и ложиться на поверхность материала неравномерно. Также в сочетании с мулине они смотрятся более гармонично.

Шерстяные нити могут привнести в работу интересную фактуру. Они отличаются особенной пышностью и объемом. Шерстяное мулине «Риолис», шерстяное мулине DMC или деликатный мохер подойдут идеально.

ИГЛЫ

Для различных видов вышивания нужны различные иглы. Чаще всего в работе я использую **вышивальные, универсальные**. Это классические длинные иглы с острым кончиком, которые подходят для работы в технике современной глади, «турецкий шов», выполнения французских узелков и других декоративных швов.

Для вышивки в технике петель я чаще всего использую **гобеленовые иглы**, поскольку эта техника отличается особой аккуратностью и требует деликатной работы. Гобеленовые иглы — небольшие по длине с закругленным (тупым) кончиком. В целом они лучше всего подходят для вышивки на сетке, поскольку раздвигают волокна ткани, а не прокалывают ее, благодаря этому ткань не повреждается. Так же и с сеткой — игла не прокалывает материал, а аккуратно проходит в каждую ячейку. Большое ушко гобеленовых игл позволяет вдевать нитки разной толщины.

Также я часто использую в работе **иголки для бисера**. Они отличаются равномерной тонкостью и острым крохотным ушком. Обладают повышенной гибкостью, со временем такие иголки очень сильно гнутся как раз из-за своей тонкости. Все иглы необходимо хранить в сухом месте во избежание коррозии. Все указанные материалы вы сможете купить в магазинах для рукоделия.

ПЯЛЬЦЫ

Пяльцы — приспособление для вышивания, представляющее собой два вставляющихся друг в друга кольца, между которыми зажимается ткань. Они могут быть с винтом или без него. Я использую в работе пяльцы исключительно с винтом, поскольку закреплять сетку в таких пяльцах наиболее удобно. Винт для зажима вставлен в кольцо большего диаметра — ткань зажимается между кольцами поворотом этого винта. Пяльцы нужны для равномерного и тугового натяжения материала — это залог качественной и аккуратной работы.

Для закрепления сетки подойдут деревянные или пластмассовые пяльцы. Самыми распространенными считаются круглые пяльцы диаметром от 10 до 30 см. Не советую брать для работы пяльцы

диаметром больше 30 см, поскольку распределять в них ровно материал становится довольно сложно. Пяльцы небольшого размера компактны, с ними легко работать, их можно брать с собой в дорогу, на дачу, в кафе и вышивать в свое удовольствие.

Чем же отличаются деревянные и пластмассовые пяльцы?

- Пластмассовые пяльцы с пластмассовым винтом самые простые и доступные по цене. Но, к сожалению, они недолговечны. Пластмассовый винт часто ломается и начинает прокручиваться. Также закрепить сетку в пластмассовых пяльцах сложнее, чем в деревянных, поскольку материал по ним скользит.
- Деревянные делают с металлическим винтом. Они более надежные и плотнее держат

Канцелярские ножницы

Пружинные ножницы

Ножницы «цапельки»

Портновские ножницы

материал, сетка по ним не скользит. Но для закручивания винта могут понадобиться пассатижи.

Обязательно обращайте внимание на внешний вид пялец независимо от их материала. Внутренняя и внешняя поверхность должны быть гладкими. Какие-либо дефекты могут зацепить сетку и повредить ее структуру. Также советую выбирать пяльцы натуральной цветовой гаммы. В случае их плохой окраски может окраситься материал, а еще их яркий цвет может отвлекать от работы.

НОЖНИЦЫ

Ножницы — важный инструмент при работе с вышивкой. Для работы вам понадобятся:

- портновские,
- канцелярские,
- маленькие ножницы («цапельки», специальные пружинные ножницы).

Портновские ножницы необходимы для раскроя сетки. Их прямые лезвия равномерно захватывают ткань. Лезвия расположены таким образом, чтобы можно было резать материал, не поднимая его над столом. Никогда не используйте портновские ножницы для разрезания других материалов кроме ткани. В том числе нельзя резать ими бумагу, так как бумага содержит мел, интенсивно затупляющий режущие края.

Канцелярские ножницы необходимы для работы с бумагой. Иногда для переноса рисунка на сетку необходимо подгонять эскиз на бумаге под размер пялец.

Маленькие ножницы пригодятся для тонкой деликатной работы. Они должны быть в меру острыми, чтобы не повредить материал. Нужны для обрезания ниток и выполнения точных надрезов (например, при изготовлении брошей), а также для исправления ошибок (распарывания).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В работе могут пригодиться дополнительные материалы. Бисер различных форм и цветов, сухоцветы, ветки, бусины, стразовые ленты, пайетки обогатят работу, помогут расставить акценты и дополнительно украсят вышивку. Благодаря им ваша работа станет более интересной, необычной и фактурной. Для зарисовки идей и эскизов будущих вышивок понадобится блокнот или альбом, а также краски, фломастеры или цветные карандаши.

В случае если у вас нет каких-то конкретных инструментов, не расстраивайтесь и не отказывайтесь от своей творческой задумки! Всегда можно взять те инструменты, которые есть в наличии: гобеленовую иглу заменить на обычную швейную иголку, использовать те нитки, которые есть у вас дома. При выборе материалов нужно помнить, что они должны подходить именно вам! Да и современная вышивка — это пространство без рамок и ограничений, особенно в материалах!

2

Особенности вышивки на сетке. Подготовка к работе

Сетка — очень интересный материал с богатым перечнем возможностей. Однако у этого материала есть и свои важные особенности, о которых стоит помнить как в процессе работы, так и перед ее началом. Обратите внимание на **хрупкость сетки** и на ее **прозрачность**. Именно от этих двух показателей зависит выбор материалов, техник, приемов и швов. А также особенности вышивания, которые не присущи вышивке на плотных материалах.

- 1 В первую очередь следует учитывать хрупкость сетки как основного материала. Поэтому хочу порекомендовать всем, кто вышивает впервые, внимательно следить за натяжением нити. Если нить застряла в ячейках, не тяните ее и не дергайте. Делайте все плавно, иначе есть риск порвать материал. Замаскировать дырку возможно только в случае, если вы вышиваете работу с относительно закрытыми поверхностями. В дизайнах, где акцент делается на деликатных контурах, замаскировать отверстие практически невозможно.

Работая над вышивкой «Мечтатель», я столкнулась с такой проблемой. В верхней части головы в процессе вышивания волос на сетке образовалась дырка. Чтобы ее замаскировать, я сделала бисерный ободок на голове девушки. Порой такие неприятные моменты, как дырочки, могут обернуться положительным результатом. Благодаря бисерному ободку работа стала еще более романтической, детальной и фактурной.

2 Натяжение материала — это также одна из важных особенностей работы с сеткой. Обязательно используйте пальцы. Если работать без них или с плохим натяжением материала, то на сетке могут образоваться «пузыри», контролировать натяжение стежков будет также очень сложно. Поэтому выбор качественных и удобных пальцев — один из важнейших этапов работы. Чтобы туго и равномерно закрепить материал, необходимо внутреннюю часть пальцев положить на стол, сверху накрыть полотном и затем закрепить внешней частью. Не забудьте перед этим чуть ослабить винт. Чтобы обеспечить равномерное натяжение материала, закрепите винт и аккуратно подтягивайте материал поочередно со всех сторон, стараясь распределить его равномерно. Никогда не отрезайте материал строго под размер пальцев, обязательно оставляйте минимум 5 см по краям, чтобы в процессе работы была возможность подтягивать сетку, когда она начнет провисать и терять натяжение.

3 Прозрачность сетки — одна из главных ее особенностей, в которой кроются как плюсы, так и минусы работы с данным материалом.

Из плюсов — благодаря прозрачности сетки вышивка выглядит очень необычно, воздушно. Работы деликатны и невесомы, словно парят в воздухе.

Минусы заключаются в том, что зрителю видны все узелки, ниточные переходы — вся неидеальность изнаночной стороны вышивки. Чтобы изнаночная сторона выглядела более аккуратно, советую избегать узелков как в начале, так и в конце работы.

4 Приемы закрепления нити, ниточные переходы.

В зависимости от техники вышивания можно по-разному закреплять нитку в конце работы: небольшим узлом-закрепкой или другим приемом — маленькими стежками на изнаночной стороне вышивки. Эти варианты вы также найдете в пункте «Приемы закрепления ниток». Что касается ниточных переходов, тут есть два варианта:

- закрепить и отрезать нитку при необходимости поменять цвет или перейти на новое место
- если цвет рабочей нитки вас устраивает, то перейти к следующему месту вышивания можно, не отрезая нитку швом «вперед иголку». Конечно, такие переходы должны вписываться в общий дизайн вышивки, не создавая «грязи» и лишних элементов

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед тем как начать работу, необходимо подготовить все материалы и инструменты: подобрать соответствующие материалам иглы, нитки подходящей цветовой гаммы, ножницы, утвердить основные техники вышивания, которые будут использованы в работе. Также необходимо подготовить пяльцы.

Подготовка пялец

Перед тем как закрепить материал в пяльцах, обязательно проверьте их внутренние и внешние стороны на наличие заусенцев, дефектов или выступающих элементов. При натяжении материала они могут его зацепить и порвать. Особенно это касается деревянных пялец с металлическим винтом — их внутренняя часть очень грубая для такого хрупкого материала, как сетка. Поэтому перед ее закреплением обмотайте верхнюю часть пялец с винтом полоской тонкого материала во избежание зацепок и возможного разрыва. Также помните, что при работе натяжение сетки может ослабевать. В этом случае ее необходимо аккуратно и равномерно подтягивать. Иногда части пялец изначально недостаточно плотно прилегают друг к другу и плотно закрепить сетку не получается. В этом случае также обмотайте пяльцы полоской тонкого материала по всей окружности.

Длина нитки

Как выбрать оптимальную длину нитки? Казалось бы, какая разница: ну как это повлияет на работу? Однако короткую нитку приходится часто менять и делать все новые закрепки и уплотнения, что в итоге делает работу менее привлекательной. Длинная нитка часто путается, и на ней образуются узелки. Также длинная нитка к окончанию работы становится более ворсистой и менее однородной. Это сказывается на внешнем виде стежков. Поэтому оптимальная длина рабочей

нити примерно 90 см. Она измеряется от кончиков пальцев до локтя и обратно, нить сложена вдвое. Помните, что если вы используете для закрепления нитки на материале прием «петля», то ваша нить должна быть в два раза больше необходимой длины, поскольку будет сложена вдвое.

Чтобы избежать запутывания нити и не допускать образования узелков, время от времени отпускайте нить с иглой вертикально вниз, дав возможность нитке свободно раскрутиться.