

В книге использованы фотографии:

Заиры Нагуар
Лары Воронцовой
Анны Зотика

Панина, Светлана Михайловна.
П16 **Гладь от А до Я : полный практический курс по современной художественной вышивке / Светлана Панина, Ксения Громова. — Москва : Эксмо, 2024. — 240 с. : цв. ил. — (Высшая лига рукоделия. Самоучители).**

ISBN 978-5-04-195319-5 (Бабочки)

ISBN 978-5-04-117350-0 (Фрида)

Все технические тонкости и эстетические возможности современной глади в революционном практическом курсе для новичков и не только!

За многие века искусство вышивания прошло большой путь, но остается по-прежнему актуальным. Вышитая одежда приобрела высокий статус и особую культурную ценность. Изменился подход и к вышивке гладью. В наши дни вышить можно все что угодно: натюрморты и пейзажи, изображения животных или людей. И на чем угодно: от обуви и бижутерии до декора модной одежды. Поскольку вышивка позволяет наносить изображения в другой плоскости, мы получаем нечто среднее между барельефом и живописным рисунком. У нас есть возможность буквально рисовать на ткани. Нитками.

Книга проведет по всему пути обучения вышиванию гладью от А до Я, от идеи до ее реализации, расскажет, как рождаются идеи сюжетов, ориентирует в огромном мире ниток, тканей, предметов для декора и самых разных инструментов и приспособлений, как нужных, так и не очень, укажет на ошибки, которые допускают новички и как их исправить, покажет все основные приемы вышивания, а также приемы достижения нужных цветовых эффектов. Результат получается восхитительным: изображение становится похожим на трехмерный барельеф — настоящее произведение искусства!

Расширьте свои представления о современной вышивке гладью или обучитесь этому великолепному мастерству с нуля!

УДК 746.3
ББК 37.248

ISBN 978-5-04-195319-5 (Бабочки)
ISBN 978-5-04-117350-0 (Фрида)

© Панина С.М., текст, иллюстрации, 2023
© Громова К.А., текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРОВ	6
ПОГРУЖЕНИЕ В ЭСТЕТИКУ	11
Как понимают вышивку современные мастера	12
Сплав традиции и современной моды	26
Простая и художественная гладь	30
Примеры применения вышивки	32
Вдохновение	42
ВЫШИВКА: С ЧЕГО НАЧАТЬ	47
Почему для вышивки не надо уметь рисовать	48
Основные понятия	52
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ	73
Нитки	74
Ткань	79
Копировальная бумага и калька	82
Флизелин	83
Ручки, карандаши, маркеры...	85
Иголки	86
Пяльцы	88
ПРАКТИКА	93
Перенос рисунка на ткань с помощью копировальной бумаги и кальки	94
Перенос рисунка на флизелин	96

Подбор ниток	98
Анализ формы	100
Сочетание большого числа оттенков	103
Как вышивать черно-белые изображения	106
Стежки	109
Алгоритм вышивки на примере колибри	135
МАСТЕР-КЛАССЫ	153
Корги	154
Кот	162
Инжир	168
Крокусы	174
Машина	180
Пейзаж	186
Перчик	194
Собор	200
Капкейк	206
Круассан	212
ОФОРМЛЕНИЕ ГОТОВОЙ ВЫШИВКИ	217
Хуп-арт	218
Вышивка на одежде	222
Брошь	230
ПОСЛЕСЛОВИЕ	238

ОТ АВТОРОВ

Вышивка — древнейший способ украшения ткани. Она доступна всем и позволяет декорировать любые изделия. Вышивание давно вышло за границы традиционного прикладного искусства, став способом самовыражения. Оно популярно не только в одежде, но и в искусстве: от вышитых платков до арт-объектов. Раньше узоры на одежде помогали обозначать принадлежность к роду: оберегая человека, носили сакральный характер.

Со временем это рукоделие превратилось в элитарное салонное искусство. До XX века вышивание на пяльцах носило не только утилитарный характер. Дамы презентовали положение в обществе и воспитание, обучаясь этому рукоделию наравне с музыкой, живописью и языками. За многие века искусство вышивания прошло большой путь и трансформировалось, но остается по-прежнему актуальным. Более того, высокий статус вышитой одежды не изменился. Даже наоборот, преобразовался, приобретя особую культурную ценность. Каждый знает, какой труд стоит за миллионом сделанных вручную стежков, и это не только физическая работа, но и усилие мысли. Составить план, придумать образ, найти для него способ воплощения, обяза-

вестись инструментами и материалами. Только после всех этих шагов мысль превратится в реальный объект, плод труда и воображения.

Неудивительно, что вышивку взяли на вооружение художники и дизайнеры: нитки и ткани, соединенные в творческом полете, помогают отражать культурную реальность.

В наши дни вышить можно все что угодно: натюрморты и пейзажи, изображения животных или людей.

Компилируя разные направления искусства, мы творим новое. Поскольку вышивка позволяет наносить изображения в другой плоскости, мы получаем нечто среднее между барельефом и живописным рисунком. У нас есть возможность буквально рисовать на ткани. Нитками.

Доступность вышивки сегодня сделала ее очень популярной. Но это не отменяет ценности личного вклада. Скорее даже наоборот: у творческих людей появляется новый способ самореализации. Художников становится все больше, потому что открылась интересная возможность проявить себя. И художником не обязательно родиться — мы научим вас быть им.

Морю!

www.peterburg.ru

Мы покажем весь путь от А до Я: проведем от идеи до реализации.

Подскажем, где черпать вдохновение, поговорим, почему вышивка — это модно и в то же время вечно.

Расскажем о тканях и их особенностях. О том, какие подручные материалы облегчают жизнь и помогают творить красоту. Кстати, это поможет избежать кучи ненужных трат и тестирования бесполезных инструментов.

Мы покажем ошибки, от которых никто не застрахован, но которые можно исправить в два счета.

Разберемся в мире цвета и света. Поверьте, это увлекательно.

Покажем первые и основные шаги глади. Вы удивитесь, когда на пустом холсте появится живое существо.

Нет скучным плоским схемам! Мы открываем дорогу 3D-вышивке. И для этого изучим механизмы ее создания, ответив на вопрос: как связаны вышивание и физика?

И самое главное — научимся оформлять вышивку так, чтобы не класть ее в стол, а носить и украшать ей свою жизнь.

И все это не на одном примере скучной схемы, перепечатанной тысячи раз! При

этом вам не понадобится осваивать академические техники рисунка. Мы дадим вам и рыбу, и удочку! Потому что покажем, как превратить в схему любой сюжет.

Изучайте теорию и выполняйте задания!

Онлайн-студия прикладного искусства «Твори» (tvoristudio.ru) представляет свое видение этого прекрасного вида рукоделия.

Мастера tvoristudio.ru Ксения Громова и Светлана Папина, накопив многолетний опыт работы в художественной теневой глади с учениками по всему миру, поделятся секретами красивейшего искусства вышивания.

Если вас вдохновит книга и наша работа, можете продолжить обучение и практиковаться с нами на видеокурсе от «Твори», который называется «Мастер художественной вышивки». Курс включает обратную связь с авторами этой книги.

Мы попробовали на себе все, о чем рассказываем, буквально осознали и выработали теорию и методику.

Мы знаем ваши запросы и ответы на них. Доверьтесь нам — и поехали!

Страничка студии
«Твори»: tvoristudio.ru

1.

ПОГРУЖЕНИЕ
В ЭСТЕТИКУ

КАК ПОНИМАЮТ ВЫШИВКУ СОВРЕМЕННЫЕ МАСТЕРА

Любое творчество — способ самореализации, выражение эмоций, проживание опыта и возможность поделиться им. Если говорить о вышивке, ее главная составляющая — визуальная. Что интересно, бóльшую часть информации об окружающем мире мы получаем именно зрительно.

И в каждом случае эта информация преломляется и проживается по-своему. И тем интереснее путь художника и мастера. Работая по одним и тем же канонам вышивки гладью и практикуясь даже на одинаковых дизайнах, мы всегда получаем разный результат!

В технике также заметны различия, они раскрываются как почерк автора. Наложение стежков можно сравнить с выведением букв — азбука одна и та же! Но смысл и внешний вид текста даже на одну и ту же тему сильно отличаются.

Всякое искусство и технология очень ценны. Человек, освоивший технологию, на которую есть спрос, ценен вдвойне. Любую вещь сегодня можно сделать по-настоящему

дизайнерской, получив возможность прикоснуться к внутреннему миру ее создателя, стать причастным к его истории и личному взгляду.

Вышивка превращает декорируемые предметы в объекты искусства. Мы можем преобразать любую вещь, составляя собственные культурные высказывания.

В первую очередь те, что актуальны в моде. Вышивка — часть эстетики одежды. Даже с простейшими средствами выражения, освоив технологию, мы можем повысить стоимость предмета в разы. Личный вклад наделяет вещь еще большей ценностью, становясь

мощным изобразительным средством. Неслучайно вышивку используют в высокой моде.

Искусство этого рукоделия применяется и в маркетинге. Например, косметическая компания «Герлен» любит в рекламных кампаниях интегрировать созданные вручную декоративные элементы в упаковку своих средств. Мы разработали и вышили цветы вишни для промоакции духов «Блоссом» от «Герлен».

Так, мы изображаем все что хотим, опираясь на технологию.

Для мастеров особенно важна возможность самовыражения. Мы все хотим заниматься любимым делом, а еще лучше — сделать его своей работой.

Творческие люди тоньше чувствуют организацию мира, и возможность рефлексии для них очень значима. Но не каждый смог обучиться живописи или другому ремеслу. Возможно, не чувствовали предрасположенности или не привлекал сам способ реализации. Поэтому тем, кто сейчас читает эту книгу, мы предлагаем попробовать выразить себя через мягкие, натуральные

материалы и очень понятный способ изобразительности. Не потребуется учиться несколько лет и познавать основы с нуля или, наоборот, повторять чужие ограниченные схемы.

Насколько мы отличаемся друг от друга, настолько же будут отличаться наши работы. Мы предлагаем вам проявить индивидуальность, а не повторить отпечатанную огромным тиражом общую схему. Так вы станете творцом своего искусства, а это больше чем хобби.

Для начала необходимо изучить основные правила работы с нитками и тка-

ню. Понять, как материалы взаимодействуют и чем отличаются от тех, которые используют, например, в классической живописи. В вышивке свои принципы работы с цветом, нанесением изображения. Хотя из изобразительного искусства и смежных дисциплин мы черпаем много полезного: строение объектов, работа со светом.

Многообразие материалов и способов изображения: сочетание стежков, состав ниток, шерсть, ленты, мулине, вышивка по принту, ковровая вышивка, рококо — обилие техник и выразительных средств дает нам огромные возможности для

