

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЫШИВКЕ

ХЕЛЕН М. СТИВЕНС

БАБОЧКИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Глава 1. ДЕРЕВЕНСКИЕ САДЫ	9
Глава 2. ВОДОЕМЫ	25
Глава 3. ЗЕЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ	41
Глава 4. ЛУГА	57
Глава 5. ЛЕСА И РОЩИ	73
МАТЕРИАЛЫ	88
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ	90
РАЗНОВИДНОСТИ ШВОВ	92

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении многих веков бабочки служили излюбленной темой для вышивания. Их неземная красота, радужные цвета, легкий трепет крыльев и даже мимолетность жизни – все это отражается как в художественной интерпретации древневосточной вышивки, так и в современном искусстве вышивки.

Наряду с цветами и птицами, бабочки олицетворяют сельский простор, лето, солнце. Традиционно эти красавицы символизируют успех, позитивную энергию, восстановление сил после тяжелой работы. Рождение прекрасной бабочки из невзрачного кокона является собой победу жизни над очевидной смертью. Этот мотив использовался как шифр среди угнетенных людей, полных надежды на лучшее будущее. Для нас вышивание бабочек – это одновременно и вызов, и удовольствие: первое требует большого мастерства, чтобы передать столь изысканный сюжет, второе дает возможность не только воспроизвести на ткани, но и хранить в доме одно из самых совершенных творений природы в виде вышивки, не причиняя ему вреда.

В отличие от цветов и листвы, которые легко поддаются абстрактному изображению, ба-

бочек лучше вышивать детально: это позволяет добиться максимальной схожести с насекомыми. В традиции китайской вышивки, где редко стремятся показать определенный вид насекомых, основные элементы бабочки все же легко определить: стройное тело, тонкие усики, роскошный узор крыльев. Все это не оставляет сомнений, что перед нами – живое существо, ожившее на полотне.

Бабочка прекрасна сама по себе, а помещенная в среду обитания она выглядит намного красивее (см. фото 4). Одни бабочки в процессе эволюции приобрели способность сливаться с окружающей средой, другие стали обладателями особого узора крыльев, чтобы отпугивать хищников. Одни виды держатся вместе для защиты, в то время как другие – одиночки, обитающие на определенной территории. Взрослые особи могут питаться нектаром одних цветов, а откладывать яйца на других цветах и пищевых растениях, содержащих все необходимые питательные вещества для развития их гусениц. Куколка имитирует опавший лист или прячется в опавших листьях, укутывающих ее своим мягким покровом. Чтобы натуралистически передать величие природы на ткани и правильно подобрать нитки, оттенки цветов и виды швов, необходимо знать особенности жизни бабочек.

В этой книге я надеюсь приподнять покров тайны разработки эскизов и вышивания природных мотивов. Где бы вы ни жили, в городе или в сельской местности, ключом к успешному выполнению работы будут наблюдение и интерпретация. Свои заметки и наброски я черпала из природы Англии.

◀ Фото 4

Бабочки умело маскируются среди растений. Слева направо по часовой стрелке: лимонница, павлиний глаз, сеница обыкновенная, углокрыльница, крапивница, голубой мотылек. Слева направо по часовой стрелке: цветущая ветка терна, крушина, крапива, маргаритка, чертополох, сизая голубика и плющ. Размеры 22,25 x 20,5 см

◀ Рис. 1

Строение бабочки (а):

1 – передние крылья;
2 – задние крылья;
3 – грудной отдел;
4 – брюшко; 5 – лапки;
6 – голова; 7 – глаза;
8 – щупальцы;
9 – усики.

Голова и глаза выполняются стежками гладь, усики и щупальцы – длинными и короткими прямыми стежками (b).

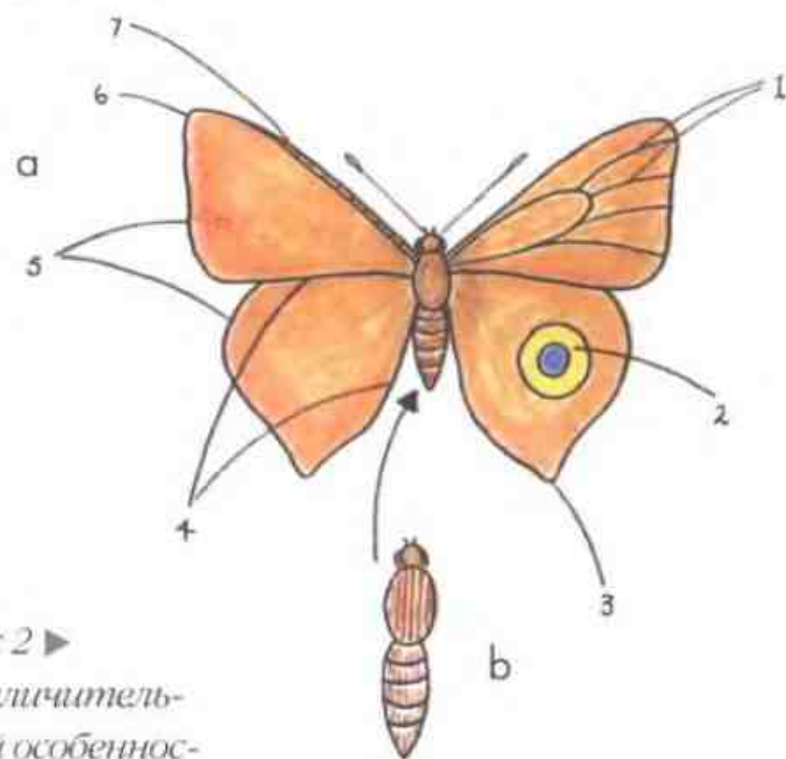

Рис. 2 ▶

Отличительной особенностью каждой бабочки является узор крыльев.

Вид бабочки идентифицируют по следующим характерным чертам (а): 1 – расцветка крыльев; 2 – «глазок»; 3 – нижняя часть задних крыльев; 4 – внутренний контур передних и задних крыльев; 5 – внешний контур передних и задних крыльев; 6 – кончики передних крыльев; 7 – реберный узор.

Голова, грудной отдел и каждый сегмент брюшка выполняются стежками гладь в разных направлениях (b).

АНАТОМИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

Основные части тела взрослой бабочки: голова, грудной отдел, брюшко и крылья. В зависимости от размера и стиля вышивки к основным элементам следует добавить: глаза, усики, щупальцы, хоботок и лапки. У бабочек две пары крыльев, если не считать немногие виды, имеющие бескрылых самок. В полете крылья работают синхронно, что достигается сцеплением передней пары с задней. Обе пары крыльев и три пары лапок (обычно функциональны только две) прикреплены к грудному отделу. Он состоит из трех сегментов. Брюшко бабочек разделено на части, соединенные между собой подвижными хитиновыми мембранами. Это позволяет брюшку свободно двигаться, что очень удобно при спаривании и кладке яиц.

Жизненный цикл бабочек включает 4 стадии: яйцо, личинка (гусеница), куколка и взрослая особь. Переход от одной стадии к другой, или превращение, называется метаморфозом. Гусеница бабочки-парусника (см. фото 3, с. 3) окрашена в яркий цвет для предупреждения хищников о ее ядовитости. Гусеница красного адмирала прячется в листьях обычной крапивы, как под покрывалом (фото 5, в центре).

Процесс размягчения кокона и появление на свет бабочки называется «имаго».

Большинство мотивов в этой книге взяты из реальной жизни, поэтому бабочки, их гусеницы и куколки показаны на растениях, преобладающих в их среде обитания. Во время прогулки по сельской местности, в городском парке, возле реки или канала часто можно увидеть разные виды бабочек. Не менее интересны и другие насекомые – мотыльки, стрекозы, пчелы. Понаблюдайте за бабочками и постарайтесь запомнить их полет. Попробуйте отыскать их коконы, и вы не устоите перед соблазном перенести увиденное на полотно.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ УРОКИ

Несомненно, создание собственных произведений искусства – цель любого художника, но для этого следует научиться воспроизводить предметы. С помощью уроков вы постепенно овладеете всеми необходимыми техниками вышивания и ознакомитесь с информацией, представленной на с. 88–95 («Разновидности швов», «Материалы» и «Основные техники»).

Каждый урок отражает основную тему главы. Вы начнете с выполнением простых, всем известных бабочек и перейдете к более сложным, редким видам. Каждый вид показан в среде его обитания, в окружении характерных цветов и растений. Цветные эскизы снабжены номерами и названиями оттенков ниток. Почувствовав в себе уверенность, вы можете выбрать альтернативное цветовое решение, а также различные нитки для отдельных элементов. Мулине особенно подходит для блестящих верхних поверхностей крыльев, в то время как для нижних элементов лучше использовать крученые или матовые шелковые нитки. В любом случае вам будут даны рекомендации.

Последовательно прорабатывая каждый урок, вы изучите волшебный мир этих восхитительных созданий. Применяя контур тени, передающий игру света, различные техники и виды швов, вы будете превращать вышитых бабочек в живых. Позднее, по достижении высокого уровня мастерства, вы сможете добавлять в вышивку рисунки из книги, пока не научитесь работать на основе собственных наблюдений и эскизов.

Я, будучи профессиональной вышивальщицей, выполнила огромное количество мотивов, начиная со зданий, кораблей, паровозов и заканчивая птицами, детальным ландшафтом, портретами – как людей, так и животных. Но бабочки занимают отдельное место в моем творчестве. Красивые, как драгоценные камни, они нечто больше, чем просто изящное сочетание формы и цвета, – это живые создания.

Разделить знойный летний полдень с танцующим хороводом репейниц, изысканной ротой красных адмиралов или одинокой редкой бабочкой-парусником – это честь и удовольствие. Запечатлеть их образ с помощью иглки и нитки – значит привнести радости летнего дня в повседневную жизнь.

Я предлагаю эту книгу в качестве источника вдохновения и как приглашение к изучению мира бабочек. Работайте с моими эскизами или творите сами. Будьте свободны в выборе, как бабочка!

▲ Фото 5

Обыкновенная жгучая крапива служит источником питания для представителей аристократичных видов бабочек. Ажурные листья этого зеленого растения выполнены шелковыми нитками.

Размеры 9,5 × 18,5 см

HELEN M.
STAVEN

ДЕРЕВЕНСКИЕ САДЫ

Большинство из нас впервые сталкивается с бабочками в собственном саду. Их красота завораживает как в городском дворике, куда на цветущие будлеи слетаются бабочки павлиний глаз, так и в тиши деревенского сада с его весенними первоцветами, привлекающими зорек и лимонниц.

Для того чтобы бабочки не покидали ваш сад с ранней весны до поздней осени, достаточно создать им условия для повседневной жизни, посадив их любимые цветы. Азалии, рододендроны и такие двулетние растения, как наперстянки, привлекают шмелей весной и в начале лета; астры, хризантемы и циннии особо хороши на исходе теплых летних дней; осенью над растениями семейства толстянковых и карликовыми астрами порхают мелкие многоцветницы (см. гл. 5). Розы-гибриды не пользуются популярностью у бабочек (хотя некоторые «дикие» разновидности иногда удостоиваются внимания красавиц), их высаживают вперемежку с более соблазнительными клематисами и кизильником.

Не слишком строгое следование садоводческой науке и дикорастущие растения – вот что нужно этим небесным существам. Многие широко распространенные виды, например павлиний глаз (*Inachis io*) (рис. 4), кладут яйца в зарослях крапивы (рис. 5), а запущенный участок в конце сада приманит самых разных визитеров – не только бабочек, но и мотыльков, пчел и даже мелких зверьков, таких как землеройки и полевки. Однако больше всего бабочек привлекают ухоженные цветники. Так, цветы, растущие среди камней, очень любят только что появившиеся на свет особи, а нагретые весенним солнышком камни придают силы их молодым крылышкам.

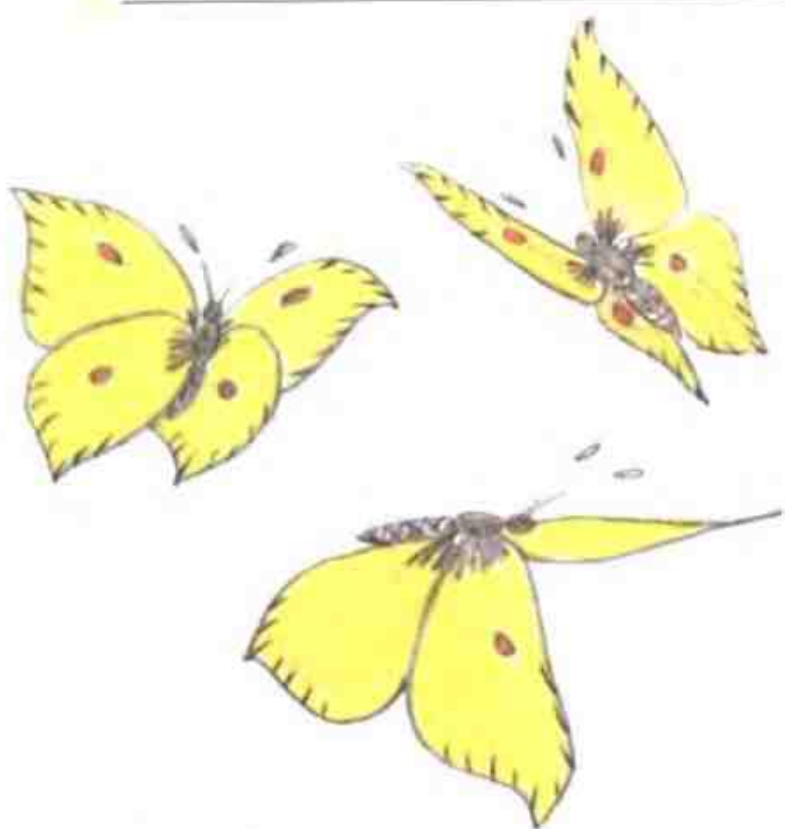
Барвинок, растущий на каменистой почве, привлекает лимонниц (*Gonepteryx rhamni*) (рис. 3) и бабочек павлиний глаз. Следует выделить место для плюща, который яв-

◀ Фото 6

Забор любой высоты не станет преградой для бабочек, зафрививших в саду любимые растения. Грамотно посаженный бордюр из цветов обеспечит вам присутствие пестрокрылых красавиц с весны до осени.

Предлагаемая здесь многоплановая вышивка предоставляет неограниченные возможности для исследования формы, очертаний, цвета. Это своего рода монтаж, в котором объединены не пересекающиеся в реальной действительности элементы. Если бы я разместила гусениц и куколок на тех растениях, которые для них привычны, то их просто не было бы видно из-за умелой маскировки.

Размеры 24,75 × 22,75 см

▲ Рис. 3

Вполне вероятно, что термин «butterfly» (бабочка) был впервые использован для описания лимонниц (крушенниц) с их крылышками цвета сливочного масла. Трепет этих крылышек настолько неуловим, что на ветру полет бабочки очень трудно наблюдать. Отдыхая, лимонницы обычно складывают крылышки, поэтому рассматривать их лучше ранним утром, когда после холодной ночи они расправляют крылья, подставляя их теплым лучам солнца. Попробуйте сделать зарисовки бабочки под разными углами. Это поможет лучше передать полный размах крыльев.

ляется не только питанием для голубянок крушинных (см. гл. 3), но и местом зимовки лимонниц, чьи крылышки имитируют форму высохших листьев этого растения. Использование инсектицидов может нанести вред всем обитателям сада, поэтому лучше пропалывать любимые грядки и клумбы.

Такие первоцветы, как примулы и анютины глазки, служат важным источником питания для насекомых, которые появляются на свет ранней весной. Некоторые лимонницы могут прожить до года – удивительное долголетие для бабочек. Их длинные хоботки способны доставать нектар из самой сердцевины лимонно-желтых примул, хотя с немалым удовольствием они порхают среди анютиных глазок с их симпатичными плоскими веселенькими цветками: во всяком случае, выращенные в контейнере зимой анютины глазки в моем саду пользуются у бабочек неизменной популярностью.

Зорьки (*Anthocharis cardamines*) (рис. 6) живут около 18 дней, производя за это время потомство. Хотя они относятся к семейству беляной, тем не менее выступают красочными символами весны. В последние годы количе-

▼ Рис. 4

Отдыхая, павлиний глаз прикрывает задние крылышки передними. В результате из четырех пятнышек, напоминающих «глаза», можно увидеть только два. Если этого недостаточно для устрашения хищников, бабочка приподнимает передние крылышки, освобождая еще

одну пару «глаз», и начинает быстро хлопать крыльями, издавая неприятные звуки, также направленные на то, чтобы убедить агрессора не связываться со столь грозным противником. Барвинок большой (*Vinca major*) привлекает множество самых разнообразных бабочек. Его карандашный набросок сделать несложно – листья и цветки широко раскрыты и расположены симметрично, их легко вышить прямыми и косыми короткими и длинными стежками веерообразной гладью.

ство этих бабочек увеличилось, а апрель в Британии стал существенно холоднее, чем раньше. В результате взрослые насекомые появляются из куколок позднее, дожидаясь, когда расцветет как можно больше цветов.

На фото 6 (с. 8) представлены три вида самых распространенных в наших садах бабочек. В Британии лимонницы (вверху слева) начинают порхать уже в феврале. Они подолгу пьют нектар из одного цветка, и их сложенные крылья напоминают листик. Ее сине-зеленая гусеница окукливается в начале лета, а в июле из висящих в шелковом гамаке куколок (см. внизу) появляется новое поколение бабочек.

▲ Рис. 6

Наслаждаясь нектаром, зорька прячет свои передние крылышки под задние, которые благодаря зеленым пятнам служат им отличным камуфляжем. Лишь у самцов на крыльях присутствует оранжевый цвет. Самки имеют черно-белую окраску. Их любимым растением является сердечник луговой. Подвижным хоботком бабочки добираются до центра мелких цветков. На рисунке размеры зорьки увеличены почти вдвое. Беспорядочное расположение пятен на белом фоне напоминает окраску дагматина.

▼ Рис. 5

Не отличающаяся особой декоративностью жгучая крапива привлекает в ваш сад множество разнообразных бабочек. Оставьте неухоженным небольшой участок и посмотрите, что получится. Попробуйте вышить листочки этого растения, и вы не только получите удовольствие, но и приобретете навык в передаче причудливой формы продегустированного бабочкой листа. В вышивке разрыв глади создает великолепный художественный эффект (см. также фото 5, с. 7).

▲ Фото 7

Всегда в работе стремитесь к передаче природного сходства выбранного объекта. Например, к фуксии или другим растениям со свисающими цветками бабочки должны подлетать снизу, как это и делает желтушка шафрановая. Наблюдайте за природой, замечайте важные мелочи, и ваши вышитые картины будут неподражаемы.

Размеры 10,75 × 12,75 см

Зорька (внизу в центре) предпочитает мелкоцветущие растения. Эта бабочка, едва присев, складывает свои передние крылышки внутрь задних (см. рис. 6). Взрослые особи порхают в апреле и мае, их гусеницы (фото 6, внизу слева) превращаются в зеленые куколки и зимуют в таком состоянии до 11 месяцев. Из всех британских бабочек самыми большими пятнышками, напоминающими глаза, обладает павлиний глаз. Они служат для отпугивания прожорливых птиц и ящериц. Этих бабочек особенно привлекают цветы пурпурного цвета, поэтому я поместила павлиний глаз рядом с клематисом (*Clematis viticella*). Непринужденное поведение делает павлиний глаз отличной моделью. Даже серо-черная мохнатая гусеница этой бабочки (вверху) не лишена привлекательности, также как и блестящая зеленовато-золотистая окраска куколки (справа на стебле цветка).

Желтушка шафрановая (*Colias crocea*) (фото 7) имеет различную окраску: черные и желтые переливы ее крылышек меняют свою интенсивность в зависимости от сезона, поскольку пигментация чувствительна к солнечному свету. Использование техники «глазки», аккуратно выложенной веерообразной глади в одном и лучевом направлении в несколько рядов позволяет передать мягкий переход от одного тона к другому, сохраняя при этом равномерное распределение стежков по всему крылу. Бабочка отдыхает, сложив крылышки вместе, внешняя сторона которых не «глянцевая», в отличие от внешней стороны крыльев павлиньего глаза (вверху). Это необходимо помнить при выборе ниток и дальнейшем выполнении данного объекта.

Для работы желательно иметь нитки разной толщины и блеска. Более предпочтительно матовое хлопчатобумажное мулине. Для тычинок фуксии нитка должна быть тоньше, чем нитка для усиков бабочек.

Выполняя вышивку на черном фоне (фото 8) иногда прибегают к немного иной интерпретации цветов. Так, черные края крыльев зорьки будут незаметны, поэтому их следует заменить металлическим серым. Оранжевые полосы на верхних и зеленые пятна на нижних крыльях хорошо оттеняют нежные цветы чесночной горчицы – популярного огородного растения, которое также встречается и в диком виде, оставаясь излюбленным лакомством этих красавиц. Зеленые пятна на внешней стороне нижних крыльев, едва видимые сверху, придают зеленоватый оттенок белой поверхности. Такого эффекта можно достичь, вдев в одну иглу белую и бледно-зеленую нитки, обеспечивая тем самым их плавный переход, получаемый при выполнении однородных вертикальных линий на бледном фоне (см., например, фото 10, с. 17), зеленый оттенок усилен благодаря использованию ниток одного цвета. В этом случае выбор цвета фона оказывает влияние на выбор цвета ниток.

Представленные на фото 10 лимонница и зорька изображены с их излюбленными анютиными глазками. Эта модель будет рассмотрена в первом уроке мастер-класса, где вы сможете познакомиться с основными техниками вышивания, которые затем встретятся в более сложных узорах крыльев, таких как у павлиньего глаза (фото 9). Так же, как форма лепестков анютиных глазок, крылья бабочек прокладываются стежками верообразной глади в лучевом направлении, выделенные пятнышки вышиваются в технике «глазки». Подробные описания этих и других технических приемов вы найдете на с. 92–94 («Разновидности швов»). Мужские и женские особи лимонниц практически идентичны, исключая небольшое отличие в оттенке, а вот при вышивке зорек придется потрудиться над тремя различными узорами крыльев.

▼ Фото 8

Большинство бабочек семейства белянок (Pieridae) очень ядовито из-за белого и желтого пигмента на их крыльях. Птицы не кормят ими свое потомство. Белянки сохраняют «коварную» окраску на протяжении всего периода взросления птенцов.

Отравляющее вещество, способность сливаться с окружающей средой (мимикрия), сверкающая окраска крыльев и ложные «глаза» на них – все это предназначено для того, чтобы сбить с толку своих врагов.

Размеры 9 × 9,5 см

Мелкие черные и белые прожилки на краях крыльев присутствуют у бабочек обоих полов, они выполняются отдельными короткими прямыми стежками. Эти красавицы изображаются с полным размахом крыльев (вид сверху). Щупальца и усики прокладываются прямыми стежками (см. Введение, с. 6).

Во всех моделях, представленных как в этой книге, так и в книгах «Цветы» и «Птицы», независимо от разнообразия применяемых тканей, ниток и техник вышивания, используется основной принцип, благодаря которому работы приобретают полное сходство с природой. Это игра воображаемого источника света и направление стежков. Первое передается с помощью контуров теней, второе – правильным нанесением стежков – способом, включающим множество техник: веерообразную гладь, шов «змейка», различные виды стебельчатого шва. Все применяемые техники выполнения работ детально описаны на с. 92–94.

Стежки всегда отражают падающий внешний свет, делая вышивку более выразительной. Для движущегося объекта нельзя использовать контуры теней. Легкость полета и прозрачность крыльев порхающей над цветами бабочки не предполагает застывшую тень. Однако наличие таковой у цветов подчеркивает воздушность весенней красавицы.

Вышивка лимонниц и зорек первом уроке мастер-класса (фото 10) позволит вам освоить основные техники, с помощью которых передаются простые узоры крыльев бабочек и лепестки цветков анютиных глазок. Эти весенние красавицы, так же как и сам сезон, во время которого они порхают, приоткроют свой удивительный мир, который ждет нас впереди.

◀ Фото 9

На модели представлена олицетворяющая английский сельский сад бабочка павлиний глаз, летающий около ползучей розы, которая почти не отличается от дикорастущего шиповника. Сложный узор крыльев выполнен веерообразной гладью (оттеночной) в лучевом направлении, размашистыми стежками веерообразной глади в одном направлении, швом «зернышки» и тонкими прямыми стежками. Приступая к модели, предложенной в уроке 1, вы постепенно освоите эти техники, а подойдя к уроку 5, сможете применять их вполне уверенно. Размеры 15,25 × 15,75 см

Урок 1

ЛИМОННИЦЫ И ЗОРЬКИ

Лимонницы и зорьки, порхающие вокруг приветливых анютиных глазок, идеально подходят для вышивки. Расцветка широко распахнутых крыльев лимонницы незатейлива, но вместе с тем потрясающая.

Крылышки зорьки имеют несколько оттенков, которые переходят друг в друга. В этом этюде отражена свежесть летнего солнечного утра.

ТЕХНИКИ

Стебельчатый шов, всеорообразная гладь в лучевом и одном направлениях, техника «глазки», шов «зернышки», горизонтальные и вертикальные прямые стежки

Вышивка выполнена на светлом фоне (см. «Материалы», с. 88). Перенесите рисунок с образца (с. 18) на ткань, включая все детали, затем поместите ее в круглые пяльцы (см. «Основные техники», с. 90).

На с. 92–24 («Разновидности швов») детально описаны все используемые техники. Вышивай-

те узор, обращаясь к пошаговым инструкциям и фотографиям. Работайте поэтапно, сначала, например, закончите лимонниц, затем приступайте к зорькам. Натяжение ткани в пяльцах должно быть постоянным, поэтому не ослабляйте закрепляющий винт, пока вышивка не будет готова.

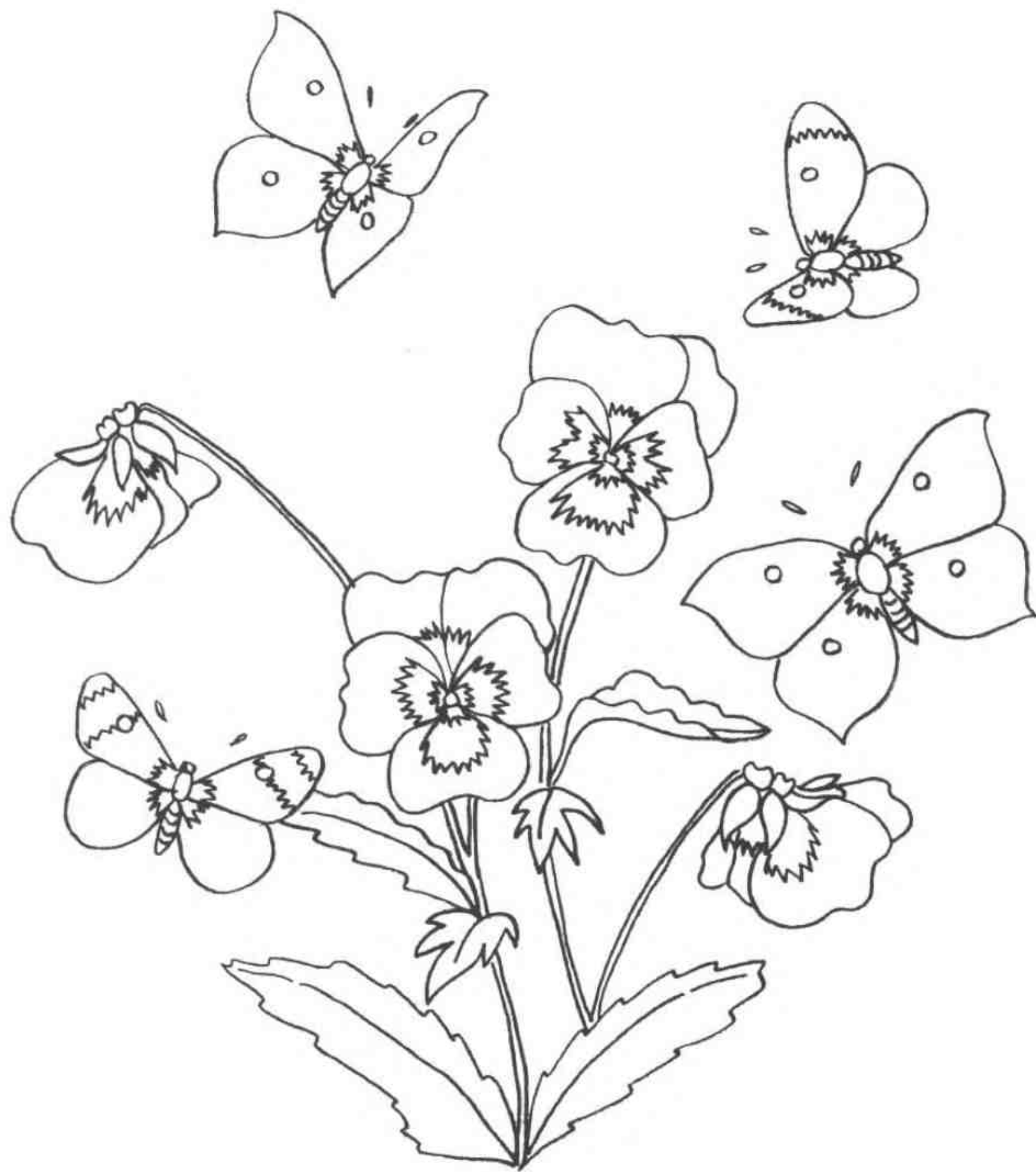
Фото 10 ►

Размеры 17 × 19,5 см

HELEN M.
STEVENS

Перенесите рисунок на ткань-основу, используя рисунок-образец (см. «Основные техники», с. 90). Перед началом работы убедитесь в том, что все необходимые детали хорошо видны.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА

	0 – черный		5 – темно-серый
	1 – белый		6 – светло-желтый
	2 – бледно-серый		7 – светло-зеленый
	3 – оранжевый		8 – бледно-зеленый
	4 – темно-желтый		9 – светло-фиолетовый
			10 – розовато-лиловый
			11 – сливочно-желтый
			12 – зеленый
			13 – темно-зеленый
			14 – бледный розовато-лиловый

Подберите нитки, руководствуясь приведенной таблицей цветов и советами, данными во Введении (с. 7). Вы можете слегка изменить оттенки, ведь в природе расцветка бабочек и цветов варьируется. Вместе с тем соблюдайте границы того или иного тона (например, тон 4, темно-желтый). Для лучшей идентификации цифровое обозначение сопровождается названием (см. вверху справа). При желании полностью поменяйте расцветку анютиных глазок при соблюдении сочетаемости цветов.

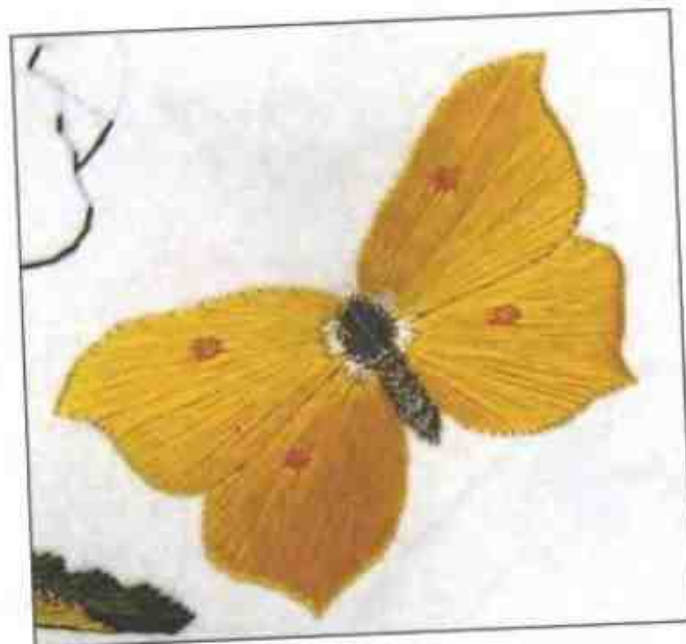
ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШИВКИ

В этой модели воображаемый источник света исходит из точки, расположенной над основным объектом изображения.

НАЧНИТЕ С БАБОЧЕК...

Следуйте инструкциям по вышиванию одного крыла, а затем повторите те же операции, работая над аналогичным участком другого крыла.

1 Выполните внутренний слой крыла всеорообразной гладью в лучевом направлении нитками бледно-серого цвета (2) близко к телу самца лимонницы и оранжевое (3) пятнышко в центре каждого крыла техникой «глазки», как показано на левом заднем крыле. Нитками темно-желтого цвета (4) вышейте второй, широкий слой глади, заполнив стежками переднее крыло и прокладывая их равномерно вокруг оранжевых пятнышек. Всегда начинайте работу от центральной точки, направляя стежки в разные стороны к краям крыльев.

2 Закончите задние крылья способом, описанным в шаге 1. Вышейте грудной отдел темно-серыми нитками (5), затем выполните 5 сегментов брюшка, оставляя крошечные промежутки между грудным отделом, брюшком и каждым сегментом. Периодически сверяйте свою работу с готовой вышивкой (фото 10) и не забывайте о советах, данных во Введении (рис. 2, с. 6).

3 Вышейте крылья самки лимонницы, используя нитки светло-желтого (6) цвета. Стежки глади на крыльях справа располагайте с большим наклоном, чтобы получился более острый угол. Выполните грудной отдел и брюшко, как описано в шаге 2, затем головку оранжевыми нитками. Тонкой черной (0) ниткой проложите короткие отдельные прямые стежки на краях каждого крылышка поверх глади. Добавьте их и на крылья самца.

4 При вышивании зорьки выполните внутренний слой каждого крыла темно-серыми нитками и черные пятна на передних крыльях. Прошейте второй слой глади белыми нитками (1) вокруг них, а затем третий слой черными нитками по краю каждого переднего крыла (левое переднее крыло). Проложите короткие отдельные прямые стежки белыми нитками с краю поверх каждого черного слоя (правое переднее крыло).

Закончите оба задних крыла, используя нитки светло-зеленого цвета (7).

5 Так же как и у самки, вышейте задние крылышки у самца. На всех крыльях выполните узкий внутренний слой стежков темно-серыми нитками, после чего черные пятна на передних крыльях. Проложите второй слой белыми нитками, закончив его прямо под черными пятнами, и третий слой оранжевыми нитками. В заключение прошейте четвертый слой черными нитками. Не забудьте про белые короткие отдельные прямые стежки на краях крыльев. Вышейте головку, грудной отдел и брюшко обеих бабочек бледно-серыми нитками так же, как и у лимонниц. Наконец, добавьте необходимые детали: усики, щупальцы и глазки каждой из четырех бабочек, руководствуясь фото 10, а также инструкциями, приведенными во Введении (рис. 1, с. 6).

ПЕРЕХОДИТЕ К АНЮТИНЫМ ГЛАЗКАМ...

Помня об источнике воображаемого света внутри картины (непосредственно над объектами), выполните контур тени тонким стебельчатым швом черными нитками на внешней стороне каждой детали анютиных глазок. Руководствуйтесь законченной вышивкой (фото 10) и описаниями техник на с. 92 («Разновидности швов»).

Вышейте стебли цветов широким стебельчатым швом бледно-зелеными нитками (8). Изобразите чашелистики бутонов в виде ромбов, используя веерообразную гладь и нитки бледно-зеленого цвета, а для наростов у основания чашелистиков – мелкие участки прямой глади светло-фиолетового цвета (9). Проложите на лепестках бутонов слой глади яркими розовато-лиловыми нитками (10), а внешний слой – сливочно-желтыми (11) или же выбранными по вашему вкусу нитками.

6 Следующий бутон вышйте тем же способом, что и первый, после чего переходите к листьям. Выполните центральные прожилки каждого листа узким стебельчатым швом, используя нитки бледно-зеленого цвета, а верхнюю и нижнюю стороны каждого листа - широкими стежками веерообразной глади в одном направлении зелеными (12) и темно-зелеными (13) нитками соответственно.

7 При вышивании анютиных глазок выполните внутренний слой заднего лепестка бледными розовато-лиловыми нитками, а розовато-лиловыми нитками – первый ряд стежков веерообразной глади. Прошейте второй ряд глади сливочно-желтыми нитками вокруг первого ряда, затем проложите по краю каждого лепестка фрагментарный контур тени черными нитками. Изобразите в центре цветка тычинки швом «зернышки».

Закончите задние лепестки, оставляя между ними и передними лепестками небольшие пропуски (интервалы).

ВОДОЕМЫ

«Серебристые глаза» у стрекозы, рябь лазурной воды, легкий трепет крыльев бабочки, убегающий вдаль горизонт – в теплый летний день водные ландшафты удивительно красивы благодаря разнообразию насекомых и растений.

Каким бы ни было место на земле, всегда находятся бабочки, мотыльки и другие насекомые, для которых оно становится любимой средой обитания: на заболоченной местности махаон (*Papilio machaon*) подлетает к горичнику болотному из семейства зонтичных, стрекоза-хвостовка (*Calopteryx splendens*) охотится за добычей, бражник подмаренниковый (*Hyles gallii*) лакомится водолюбивым кипреем, перелетая с цветка на цветок, над водой танцуют комары, почти повсеместно можно встретить поденку (*Ephemera danica*) (вверху слева), жизнь которой не превышает одного дня – все кружится в ритме водного потока.

На фото 11 запечатлен разгар дня. Вверху стрекоза-хвостовка пытается поймать свои крошечные жертвы. Вверху слева поденка готовится к кладке (после спаривания она почти сразу откладывает яйца, и жизни взрослых особей можно считать законченными). Внизу справа бражник подмаренниковый подставил солнечным лучам свои крылышки. Слева махаон тоже греется на солнышке. Все перечисленные насекомые вышиваются с помощью простых техник, с которыми вы уже познакомились в 1 уроке.

Стрекоза-хвостовка очень красива. Ее можно встретить как над ручьями, так и над неподвижными водами прудов. Это насекомое легко отличить от более крупной стрекозы обыкновенной, однако и та, и другая ловят свою добычу и на лету, и сидя на растениях.

◀ Фото 11

Для выполнения этой картины потребуются нитки самой разной текстуры.

Махаон (крайний слева) вышивается нитками из крученого шелка, поденка, комары и стрекоза-хвостовка – тонкими кручеными шелковыми нитками и металлизированной золотистой ниткой, бражник – вышит шелковыми нитками и металлизированной серебристой ниткой. Для травы на водной поверхности применяются смесовые нитки, а для самой водной глади – крученые шелковые и тонкие металлизированные нитки. Горичник болотный и кипрей вышиты хлопчатобумажным мулине.

Размеры 23,5 x 21,5 см

▲ Фото 12

Доминирующее положение махаона с его потрясающей окраской крыльев требует, чтобы остальные элементы на столь небольшом по размерам рисунке отличались простотой и играли второстепенную роль. Горичник болотный является излюбленным растением этой бабочки. Нежный и окрашенный в пастельные тона, он подчеркивает красоту насекомого. Обратите внимание на мелкие детали: глаза бабочки вышиты нитками того же цвета, что и пятнышки на ее задних крыльях. Размеры 9,5 × 9 см

Цвет пятнышек, которые встречаются только на крыльях самцов, меняется от бледно-голубого и синего до лилово-коричневого в зависимости от возраста насекомого. Эти едва различимые пятнышки лучше всего видны под углом и передаются натуралистически с помощью вышивки. Тельце стрекозы проложено прямыми стежками, разделенными пробелами из швов «зернышки» тонкой золотистой ниткой. При выполнении головы и грудного отдела применяются мелкие стежки косой глади. Крылья требуют очень осторожного подхода. Стежки направлены от тела насекомого; между каждым стежком необходимо оставить небольшое

пространство так, чтобы проглядывала ткань-основа. Ниткой контрастного цвета (в нашем случае это темный бирюзовый) выполняются пятна короткими прямыми стежками между стежками глади. Получается очень эффектный результат: внутренний слой стежков как бы висит между длинными стежками, что прекрасно передает прозрачность крылышек, как в реальной действительности. Поденка вышивается аналогичным образом, но ее размеры значительно меньше.

Бражник встречается в Англии и Уэльсе изредка: он прилетает с европейского континента только тогда, когда его устраивает погода. Молодые особи активно размножаются в течение нескольких лет после такой миграции. С этими насекомыми связаны некоторые периоды развития текстильной промышленности в прошлые столетия. Когда-то бражника называли мареновым, поскольку его излюбленным растением является марена красильная, которую использовали для получения красителя красного цвета для тканей.

В англосаксонский период и позже это растение и жерardia полевая выращивались для продажи, однако с появлением недорогих синтетических материалов эта индустрия пришла в упадок, и количество растений резко сократилось. Подмаренник настоящий, название которого перекликается с названием насекомого (бражник мареновый), также когда-то пользовался популярностью. Им набивали тонкие матрасы, которые использовали во время родов. Считается, что подмаренник облегчает боль и обеспечивает благополучное разрешение беременности.

Представленный на вышитой картине кипрей (*Epilobium hirsutum*) (семейство зонтичных) – еще одно излюбленное растение бражника, которое можно найти вдоль рек, ручьев, на болотах, обочинах дорог и пустырях по всей территории Англии. Кипрей узколистый (иванчай), произрастающий в аналогичных местах Северной Америки, стал объектом вышивания одного из уроков в книге «Цветы».

Крылья бражника выполняются всеорообразной гладью. Характерные узоры изображены с помощью различных техник. Таким же способом вышивается красавец махаон: всеорообразная гладь из нескольких рядов разлита вокруг серпообразных пятен в технике «глазки». Эти комбинации техник более подробно рассмотрены во 2 уроке (фото 15).

Махаон показан на бледном фоне (фото 12). Это единственный из представителей огромного семейства парусников (*Papilionidae*), встречающийся в Англии довольно редко. Вместе с тем он широко распространен в Европе, Азии (рис. 7) и Америке. Едой ему служит горичник болотный (*Peucedanum palustre*), присутствующий на фото 11, 12 и 3 (с. 3). На последнем фото компанию растениям составляет гусеница, расцветка которой служит намеком на роскошь насекомого во взрослом состоянии: яркие оранжево-красные пятна и рожки, предупреждающие хищников об их ядовитой природе.

▼ Рис. 7

Эти стилизованные бабочки, которые часто появляются в китайской вышивке, вряд ли призваны представлять какой-то конкретный вид, однако очевидные «хвосты» наводят на мысль, что их прототипом послужил махаон. Наиболее широко распространенной бабочкой в Китае и Японии является Хвостоносец ксут (китайский желтый махаон), который очень напоминает нашего махаона.

▼ Рис. 8

Подобно многим бабочкам, данаида в состоянии покоя висит крыльями вниз на облюбованной веточке, сложив их. Ее форма, так же как и окраска, схожа с сосновыми шишками, среди которых она часто устраивается. Групповые зимовки обеспечивают некоторую степень безопасности, однако наиболее эффективной защитой от хищников служит яд, который содержится в теле этой бабочки, вырабатываясь из токсинов, поступающих с пищей.

Вышивка внешней поверхности крыльев, как показано на фото 11 и 12, может послужить отличным упражнением, направленным на освоение всевозможной глади и техники «глазки». Сначала выполняется внутренний слой серыми нитками по направлению к тельцу, затем крути, полумесяцы и продолговатые пятнышки желтого и розовато-лилового цвета, желтая полоса градуированного стебельчатого шва вдоль кромки на передних крыльях, после этого всевозможная гладь нитками сочно-пурпурного цвета вокруг всех остальных деталей. Затем выполняются «серпы» на задних крыльях вместе с «глазами», яйцеобразными пятнами ярким оранжево-красным, окруженным тонкими желтой и розовато-лиловой полосками. Далее идут два желтых слоя глади: первый слой вливается во внутренний серый слой, а второй отделен от первого узким промежуточком. В завершении внешний слой густого пурпурного цвета заполняет пространство вокруг «глаз» и серповидных пятен. Между двумя желтыми слоями прокладывают очень тонкую линию стебельчатого шва серыми нитками, получая прожилку выпуклой формы.

Не менее впечатляюще выглядит бабочка монарх (данаида) (*Danaus plexippus*) (фото 13 и рис. 8). Эту уроженку американского континента, которая периодически появляется в Англии, можно встретить по всему миру благодаря ее удивительной способности к перемещению: чтобы попасть из Америки в Европу, бабочка пересекает Атлантику, преодолевая по 5600 км. Еще одно название этой бабочки – молочай, поскольку ее любимой пищей является именно это растение. Данаида считается самой большой бабочкой. Размах ее крыльев достигает 10 см. Эту бабочку легко отличить от других сородичей благодаря характерной черно-бело-оранжевой окраске крыльев. Гладкие жирные гусеницы имеют полосы тех же цветов, что и взрослые насекомые, проводящие коллективную зимовку, как правило, на соснах. На рис. 8 мы видим, что даже такая крупная и яркая бабочка, как данаида, находит способ замаскироваться в самый уязвимый период своей жизни – во время зимней спячки, расположившись среди шишек, близких к ней по форме и расцветке. На фото 13 эта красавица изображена на фоне колокольчика крапиволистного, или скучника. Техника «глазки» здесь использована в более усложненном варианте: сначала выполняются большие оранжевые пятна, затем вокруг них вышивают узкую черную кайму

веерообразной гладью, хотя оранжевые пятна гораздо больше по площади.

В качестве образца для урока 2 я выбрала траурницу (кэмбервелскую красотку) (*Nymphalis antiopa*), изображенную на фото 14. Рисунок на ее крыльях менее сложный по сравнению с рисунком крыльев махаона и данаиды. Британцы впервые увидели бабочку в Кэмбервеле в августе 1748 г. В те времена этот район Лондона представлял собой небольшую деревушку на берегах Темзы, заросших ивняком. Ива по-прежнему остается любимым кормовым растением этой бабочки (фото 15), а деревушки, расположенной когда-то всего в 3 км к югу от Лондонского моста, больше не существует. Энтомологи прошлых столетий давали этой бабочке самые разные имена, в том числе «белая нижняя юбка» и «похоронная мантия». В названиях находила отражение кремовая кайма на крыльях. Эту бабочку можно встретить в Северной и Южной Америке, в Европе и Азии.

► Фото 13

Ярко раскрашенная, роскошная данаида требует очень тщательного выбора подходящего растения. Оранжево-черные крылья будут выглядеть некрасиво рядом с менее броским цветком. На представленной вышивке сине-лиловая окраска распустившегося колокольчика с листьями, напоминающими крапиву, выступает в полном контрасте с другими тонами изображения, однако нераскрытые, плотно сжатые бутоны сливочно-желтого цвета служат связующим звеном между бабочкой и растением. Эта связь укрепляется полураскрытыми бутонами, в которых присутствуют одновременно желтый и лиловый цвета. Самые мелкие из белых крапинок, расположенных вдоль внешней кромки крыльев, вышиты швом «зернышки», пятнышки покрупнее выполнены в технике «глазки». (см. с. 9)

Размеры 10 × 21 см

► Фото 14

На черном фоне очень выразительно смотрится изысканная кремовая «оборка» вдоль внешнего края каждого крыла кембервелской красоти. С других краев темно-коричневая часть крыльев отделена от черной ткани кремовым и синим бордюром. В результате создается иллюзия, что бабочка порхает над материалом. Это впечатление усиливается тем, что своим крылом она закрывает часть стебля ириса. Искристость картине добавляют усики бабочки, вышитые той же золотистой ниткой, что и завиток в нижней части.

Размеры 10 × 19,5 см

На фото 14 данаида изображена на черном фоне рядом с лиловым ирисом – уроженцем Северной Америки, но освоившимся и на болотистых почвах севера Англии. Цветок и бабочка имеют созвучную окраску, некоторые оттенки которой совпадают и требуют тщательной проработки в виде глубокого слоя всеорообразной глади. На уроке 2 предусмотрены великолепные упражнения как для освоения этой техники, так и техники «глазки» при выполнении синих пятен на крыльях.

Тонкие, элегантные листья плакучей ивы создают приятный контраст с другими деталями сюжета. Созревшие сережки напоминают гусеницу (рис. 9), которая с удовольствием использует их как корм. Что касается взрослых особей, но они предпочитают собирать нектар с созревших ягод – ежевика относится к самым излюбленным (рис. 10); они нередкие гости во фруктовых садах, где подолгу греются на солнце, подставляя теплым лучам свои коричневые «бархатные» крылышки. Внутренняя (оборотная) поверхность крыльев очень темная, что позволяет бабочке легко маскироваться во время зимовки. Бабочка со сложенными крыльями представлена на фото 15 внизу. Если у вас есть нитки разной структуры, то выполняйте оборотную сторону крылышек матовыми нитками.

Простой узор крылышек бабочки позволяет еще раз отработать прием сочетания всеорообразной глади в лучевом и одном направлениях с техникой «глазки».

▲ Рис. 9

Гусеница кембервелской красотики выглядит очень устрашающе благодаря черным «штам» и красным пятнам (размеры увеличены вдвое). Гусеницы живут колониями, располагаясь под шелковой паутиной на ивах, березах, вязах, и покидают их непосредственно перед окукливанием.

◀ Рис. 10

Излюбленное лакомство кембервелских красоток – ежевика. Это пристрастие также разделяют голубянки, которые в Британии имеют зеленую окраску. Уникальность этих бабочек заключается в том, что они напоминают драгоценный камень благодаря «металлическому» зеленому блеску крыльев с внутренней стороны (см. фото 16, с. 40).

Урок 2

КЭМБЕРВЕЛСКИЕ КРАСОТКИ

Эта элегантная композиция слегка напоминает китайские узоры. Для распахнутых крыльев бабочек великолепным фоном служат длинные свисающие листья на тонких ветках ивы. Вы получите возможность попрактиковаться в выполнении косой глади – ивовые листья, веерообразной глади – внутренний слой крыльев, освоите сложную технику «глазки», работая над каймой крыльев.

ТЕХНИКИ

Применение ива «змейка» на небольшом участке – единственное дополнение к уже известным техникам.

Стебельчатый шов, веерообразная и косая гладь, техника «глазки», прямой стежок, шов «зернышки», шов «змейка».

Узор представлен на светлом фоне. Однако кэмбервелские красоты прекрасно смотрятся на черной ткани, так же как и ива. Перенесите рисунок-образец со с. 34 на ткань-основу, используя копировальную бумагу контрастного цвета (см. «Основные техники», с. 90). Восстановите в памяти технику выполнения

швов, воспользовавшись информацией со с. 92 («Разновидности швов»), и приступайте за работу. Первой следует вышивать листву: возьмите за правило начинать узор с более простых элементов, это придает уверенности перед переходом к более сложным деталям.

Фото 15 ►

Размеры 20, 25 × 19 см

И

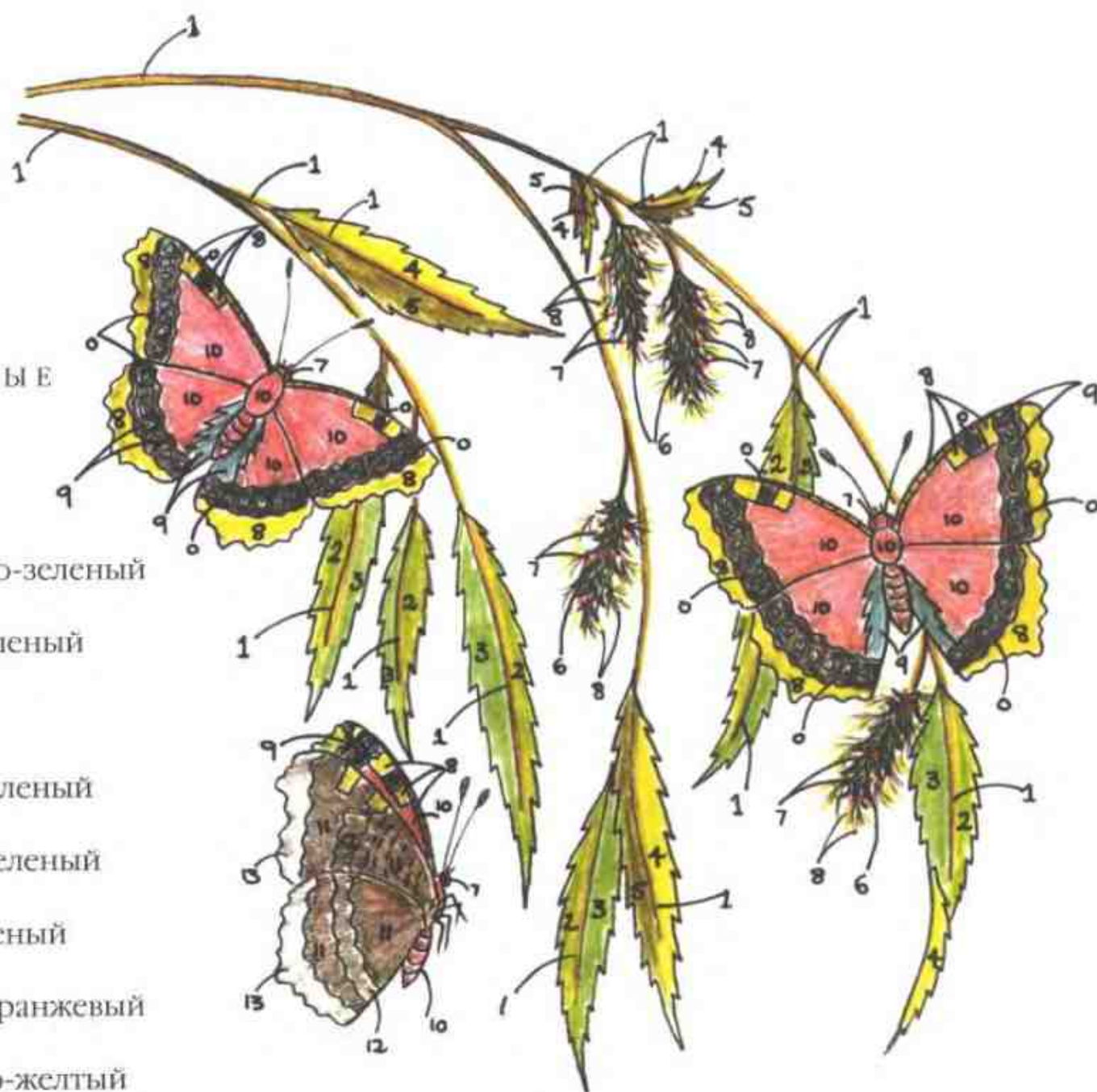
HELEN M.
STEVENS

Скопируйте рисунок на ткань (см. «Основные техники», с. 90). Детали, которые вышиваются непосредственно на ткани, здесь отсутствуют на шаблоне.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ЦВЕТА

- 0 – черный
- 1 – золотисто-зеленый
- 2 – желто-зеленый
- 3 – зеленый
- 4 – светло-зеленый
- 5 – бледно-зеленый
- 6 – сине-зеленый
- 7 – красно-оранжевый
- 8 – сливочно-желтый
- 9 – бледно-синий (голубой)
- 10 – красно-коричневый
- 11 – темный коричнево-серый
- 12 – серый
- 13 – бледно-серый

Руководствуясь приведенной таблицей цветов, подберите нитки в соответствии с советами, данными во Введении (с. 7). Вы можете слегка изменить оттенки, ведь в природе расцветка бабочек также варьируется. Вместе с тем неукоснительно соблюдайте границы того или иного тона (тон 4, светло-зеленый, например). Для лучшей идентификации каждого тона его цифровое обозначение сопровождается названием (см. вверху). При желании полностью изменяйте расцветку листвы при соблюдении зоны распространения того или иного цвета.

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШИВКИ

Воображаемый источник света расположен в точке, которая находится на вершине правого квадранта (четверти круга). Отметьте эту точку, воткнув в ткань булавку, кончик которой направлен к источнику света.

Обращайтесь к вышивке на фото 15.

НАЧНИТЕ С ИВЫ...

Выполните контур тени черными нитками (0) с оборотной стороны каждого элемента, используя тонкий стебельчатый шов или прямые стежки.

1 Тонким стебельчатым швом вышейте центральные прожилки листьев и веточки, используя нитки золотисто-зеленого цвета (1). В месте соприкосновения стеблей мягко сведите вместе линии швов. Помните о том, что стебельчатый шов расширяется у изгиба. В соответствии с таблицей тонов, выполняйте каждую сторону листа косой гладью, используя желто-зеленые (2), зеленые (3), светло-зеленые (4), бледно-зеленые (5) нитки, как указано. Вышивая лист, расположенный на крайнем правом участке, используйте шов «змейка» (см. фото 15).

2 После выполнения контура тени вышивайте сережки в три этапа. Начните с основного корпуса сережки короткими стебельчатыми швами (не более трех стежков) и прямыми стежками, используя сине-зеленые нитки (6). Располагайте стежки близко к контуру тени.

После этого вышейте левую часть теми же стежками поверх выложенной вышивки с использованием красно-оранжевых ниток.

Наконец, в некоторых точках пересечения (точное место можете выбрать сами) проложите крошечные искорки прямых стежков сливочно-желтого цвета (8) в качестве семян-парашютиков, по возможности используя самые тонкие нитки.

Мелкие листочки у основания сережки вышейте тем же способом, что и крупные листья, используя бледно-зеленые и сине-зеленые нитки.

ПЕРЕХОДИТЕ К БАБОЧКАМ....

Вышивая бабочек, следуйте инструкциям по выполнению конкретной части крыла, после чего повторите проделанные операции для противоположной части. Будьте внимательны и аккуратны, прокладывая стежки глади.

3 Переднее крыло: выполните пятна в технике «глазки», используя голубой (бледно-синий) цвет (9), вдоль внутреннего края крыла. Определите направление стежков, которые будут окружать эти пятна. Таким же образом вышейте края.

Заднее крыло: заполните небольшое пространство вокруг пятен прямой гладью, используя черные нитки и контролируя направление последующих стежков. Всегда вышивайте к тельцу насекомого.

4 Создайте реберную полосу (кайму), выполнив линию градуированного стебельчатого шва в направлении от кончика крыла к грудному отделу нитками сливочно-желтого цвета. Проложите небольшой слой прямой глади, прилегающий к реберному бордюру, используя черные и сливочно-желтые нитки.

5 Правые переднее и заднее крылья: начиная от центральной точки, вышейте широкий внутренний слой веерообразной гладью в лучевом направлении красновато-коричневыми нитками (10), расходящейся от реберной полосы (переднее крыло) до внутренней границы заднего крыла. Когда верхняя половина каждого крыла будет готова, направьте веерообразную гладь вниз для завершения внутреннего слоя крыльев; при этом, приблизившись к внутренней границе нижнего крыла, перейдите на голубой цвет.

Левые переднее и заднее крылья: закончите внешний слой веерообразной гладью в одном направлении нитками сливочно-желтого цвета. Выполните тонкие прямые стежки черными нитками поперек стебельчатого шва реберной полосы.

6 Завершив вышивку крыльев, выполните голову, грудной отдел и брюшко нитками красновато-коричневого цвета, следуя инструкциям, данным во Введении (с. 6). Добавьте детали в виде глаз, выполненных красно-оранжевыми нитками швом «зернышки», усиков и щупалец в виде черных прямых стежков. Для создания объемного, трехмерного эффекта правый усик должен заходить на веточку ивы. Тельце и мелкие детали правой бабочки выполните аналогичным образом.

7 Вышейте головку, грудной отдел и брюшко бабочки красно-коричневыми нитками, а небольшую видимую часть внутреннего крыла – в приведенной выше последовательности.

При выполнении крыла первыми вышейте два небольших слоя сливочно-желтыми нитками сверху, затем от тела по направлению к внешним краям разными серыми нитками несколько рядов веерообразной глади с использованием следующего порядка цветов: темный коричнево-серый (11), серый (12), бледно-серый (13).

На переднем крыле выполните отдельные короткие прямые стежки под прямыми углами к первому слою глади. Направляйте иглу через выложенные стежки вовнутрь и выводите наружу кончик иглы по мере продвижения через гладь. Возвращайте иглу на изнаночную сторону работы, протягивая нитку через стежки для создания вытканного эффекта.

Повторяйте операцию, расширяя рисунок и создавая ступенчатый узор. В завершение вышейте прямыми стежками лапки, используя нитки красно-коричневого цвета, и усики – нитками черного цвета.

ЗЕЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Прогулка по сельской местности: извилистая тропинка, согретый солнцем и наполненный пением птиц воздух, дюжины порхающих бабочек. От почвы до верхушек растений с изогнутыми ветвями обитает множество насекомых, которые находят там пищу, места для размножения и отдыха.

Сокращающееся количество старинных живых изгородей в Англии представляет серьезную угрозу для многих форм жизни дикой природы. Раньше поля разделялись межами из зеленых ограждений, землю вспахивали с помощью лошадей, а урожай собирали вручную. Теперь, куда ни взглянешь, всюду простираются пахотные земли: для функционирования современных сельскохозяйственных машин нужны огромные пространства. К счастью, некоторые фермеры сохранили живые изгороди и продолжают ухаживать за ними, особенно там, где поля примыкают к проезжим дорогам и пешеходным тропам. В этих тихих местах можно наблюдать удивительные природные явления.

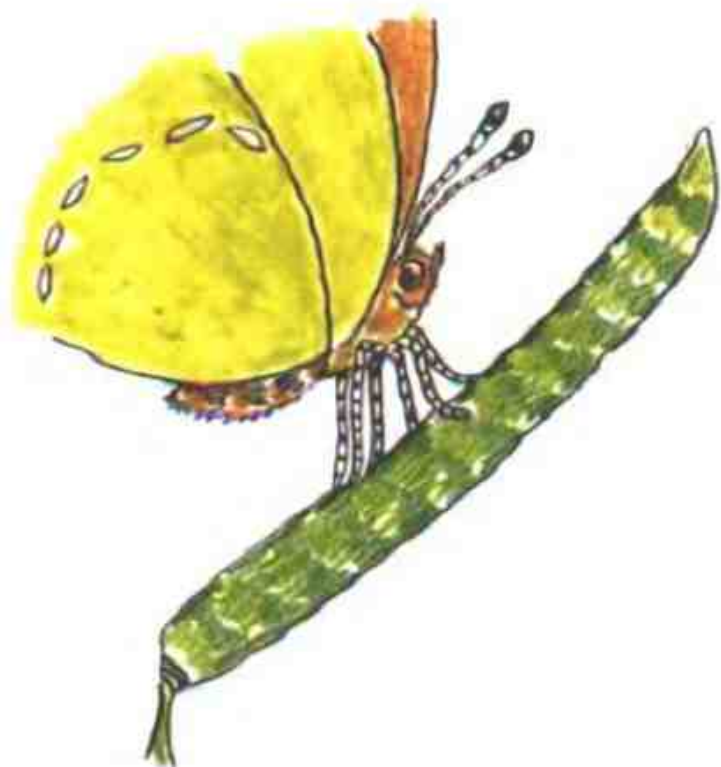
Живые изгороди, доставляющие радость в любое время года, особенно привлекательны осенью. Краски поздних летних цветов соперничают с переливами поспевающих фруктов и опадающих листьев: к глубоким зеленым тонам в сентябре добавляются первые штрихи старинного «золота» и коричневатой красноты тлеющего огня. Многие бабочки появляются повторно с августа по октябрь, а тепло бабьего лета необходимо для гусениц, которые готовятся к зимовке.

На фото 16 выющиеся растения карабкаются по веткам кустов, цветы постепенно уступают место плодам и семенам, бабочки и мотыльки порхают на разных уровнях. Зеленая малинница (*Callophrys rubi*) (вверху слева) сверкает, как изумруд, среди ягод ежевики и их пышных головок с семенами.

◀ Фото 16

Зеленые малинницы, голубянки и медведицы кровавые – самые частые гости на живых изгородях в сельской местности. Усики малинниц и голубянок тщательно разрисованы черно-белыми полосками (см. рис. 11). Подобный эффект можно достичь, вышивая их самыми тонкими нитками одного цвета и прикрепляя крошечными стежками (техника гладь вприкреп) нитками контрастного цвета той же толщины. Медведицы, как и другие мотыльки, лишены, в отличие от бабочек, такого рисунка на усиках, который, тем не менее, может иметь самую разную форму. Усики выполняют у насекомых функцию носа – чем они пушистее, тем острее различают запахи.

Размер 24,75 × 22,25 см

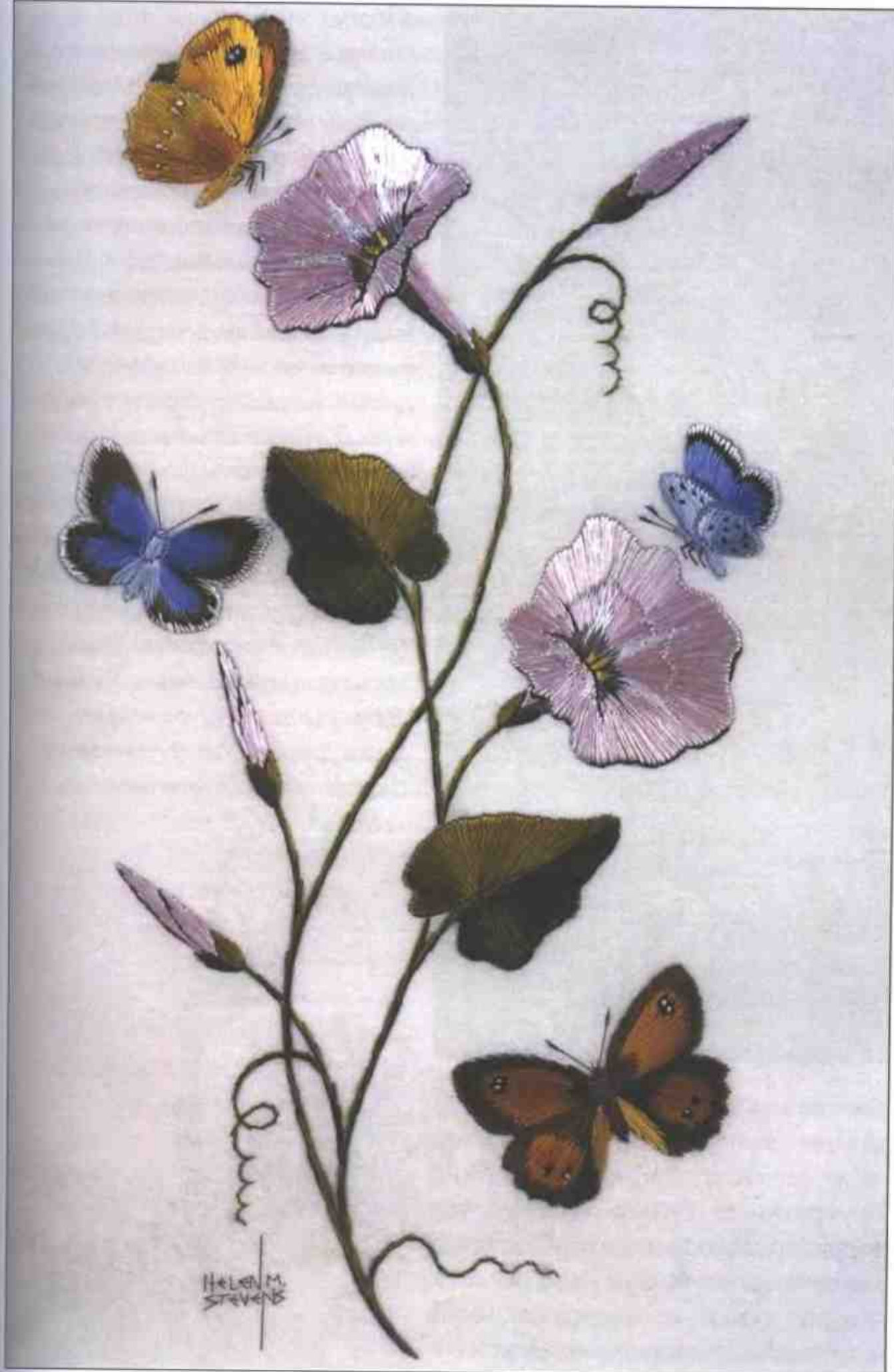
▲ Рис. 11

Усики и лапки зеленой малинницы увеличены в несколько раз для того, чтобы можно было рассмотреть украшающие их черные и белые полоски. «Волосная полоска», которая у других бабочек этого семейства чаще представлена непрерывной линией одного цвета, в данном случае выглядит пунктиром. Ярко-зеленая окраска крыльев, имитирующая мелкие листики и бутоны, служит отличным камуфляжем.

У этой бабочки поверхность крыльев имеет металлический блеск. Эффект достигается за счет попадания света на микроскопические чешуйки, покрывающие внешнюю сторону крылышек, при этом глаз наблюдателя улавливает лишь зеленый оттенок. Под «волосной полоской», нашедшей отражение в ее английском названии (hairstreak), подразумевается тонкая, как волосок, линия белых точек с внутренней стороны задних крыльев (см. рис. 11)

Горошек заборный, обвивающий нижние ветки ежевики, цветет с апреля по октябрь. Поколениям йоркширских детей оно известно как «twaddgers». Цветки этого растения привлекают пчел и других насекомых; на фото 16 (внизу слева) голубянки крушинные (*Celastrina argiolus*) наносят ему поздний визит. Голубянок невозможно спутать с другими бабочками благодаря синей окраске внутренней стороны крыльев с черными крапинками. Они, как и линия белых пятен на крыльях малинницы (рис. 11), выполняются крошечными стежками. Слишком мелкие пятнышки невозможно вышить с использованием техники «глазки», поскольку их присутствие нарушает поток глади. Как выполняются такие стежки, вы узнаете в уроке 3.

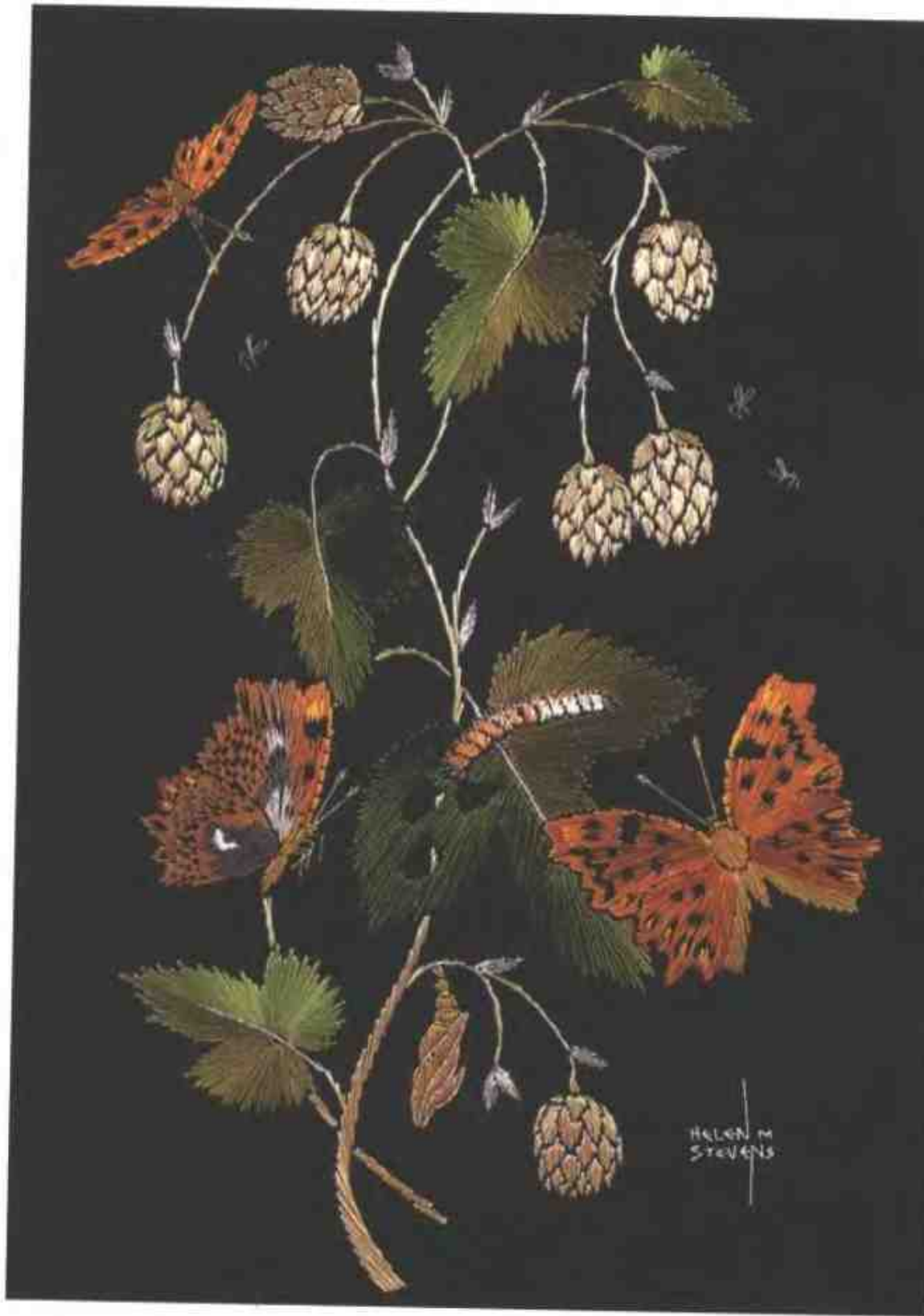
Смелая расцветка медведицы кровавой (*Tyria jacobaeae*) не требует столь деликатного подхода. Ярко-желтый крестовник луговой (*Senecio jacobaea*) цветет до октября, однако порхающих вокруг него бабочек в это время года можно встретить нечасто. Красивые оранжево-черные гусеницы медведицы обитают на нем вплоть до ранней осени, затем окукливаются и проводят зиму под землей или в подстилке из листьев у основания своего любимого растения. Простой, закругленный контур крыльев и яркая, хотя и незамысловатая расцветка бабочки прекрасно смотрятся на фоне шероховатых зубчатых листьев и лепестков крестовника, колючих веток шиповника ржавчинного (*Rosa rubiginosa*). На фото 16 все находится в движении. Эту «занятость» подчеркивается множеством деталей. Большие пространства однородной вышивки наблюдаются лишь при передаче ландшафта.

◀ Фото 17

Нектар в цветках
вьюнка находится
у основания «горлыш-
ка» и может быть
добыт насекомыми
с длинными
хоботками. В состо-
янии покоя хоботок
напоминает форму
скрученной часовой
пружины (см. рис. 15,
с. 59). Привратник –
это маленькая ба-
бочка, окрашенная
в различные оттен-
ки коричневого цве-
та. Расцветку пере-
дают сначала мелки-
ми, затем очень
крупными пятнами
в технике «глазки».
Коричневый цвет
очень распространен

среди бабочек, хотя он ассоциируется скорее с ночными мотыльками. Самки голубянки имеют в своей окраске больше коричневого тона, чем голубого.

◀ Фото. 18

Бабочка углокрыльница (англ. Comma Butterfly, Comma) получила свое название благодаря характерным белым отметинам на внутренней стороне задних крылышек, напоминающим запятые. Это единственная бабочка, у которой неровные внешние края крыльев получились в результате естественного отбора с целью маскировки (ее гусеница похожа на птичий помет). Блеклая внутренняя поверхность крыльев не привлекает внимания птиц и напоминает старую кору деревьев. Так же как у камбервелской красотики (уроке 2), брюшная поверхность у углокрыльницы матовая и должна быть вышита крученными нитками. Для передачи пятнышек следует применить технику «глазки».

На фото 17, напротив, показан полдень в разгар лета, когда воздух неподвижен и благоухает пьянящим ароматом цветов. Цветы и листья выюнков вышиты широкими слоями веерообразной глади. Привратники (*Pyronia tithonus*), как и следует из их названия, территориально зависимы. Они предпочитают постоянно находиться в облюбованном уголке луга, часто около калитки или ворот; самцы «патрулируют» вдоль границ своей территории, защищая одновременно самок и богатые нектаром растения от незваных гостей. Облюбовав место, эти бабочки могут часами греться на солнышке или играть друг с другом, не обращая внимания на наблюдателей и становясь, таким образом, прекрасными моделями (рис. 12).

Находясь на прогулке, в лесу или на лугу, обращайтесь внимание на окружающие вас детали: яйца бабочек и мотыльков ранней весной (см. рис. 13), куколки в более поздний период (фото 18), поскольку вернувшись в те же места через несколько недель или месяцев, вы уже сможете наблюдать за полетом взрослых насекомых.

Не поленитесь и возьмите с собой на цветные карандаши. Сделайте небольшие зарисовки. Когда придете домой, выполните более детальный эскиз – он наверняка станет основой будущей вышивки. Для подбора ниток определенных цветов можно воспользоваться цветовыми картами фирм-производителей.

Пятна в технике «глазки» на крыльях привратников подчеркнуты и выделены крошечными белыми вкраплениями. Что касается голубянок (на фото 17, самка с коричневой окантовкой крыльев слева), то отметины слишком малы для использования техники «глазки». Однако на фото 18 очень сложная окраска внешней стороны крыльев углокрыльницы (*Polygonia c-album*) полностью выполнена в технике «глазки». Рисунок представлен на темном фоне.

▲ Рис. 12

При спаривании бабочки соприкасаются брюшками. Крылышки при этом частично сложены, чтобы не привлекать внимания в такой уязвимый момент. Многие самцы в сезон спаривания становятся агрессивными и в борьбе за самку атакуют соперников. Некоторые особи собираются большими группами и отправляются на поиски партнеров. Бабочки привратники живут не более 3 недель. Их гусеницы зимуют в низкорослых травах с августа до следующего июня.

◀ Рис. 13

Сверху по часовой стрелке: яйца бабочки привратника, лежащие порознь в луговой траве; яйца медведицы, выложенные кучками до 40 штук в крестовнике луговом (амброзия полыннолистная) (появляющиеся гусеницы могут уничтожить излюбленный вид растений на определенной территории); репейница выкладывает яйца по отдельности на внешней поверхности листьев чертополоха.

▲ Рис. 14

Когда-то я жила в доме, из окна которого была видна огромная живая изгородь из падуба. Каждую весну синицы гнездились в установленном поблизости скворечнике. Взрослые птицы сбивались с ног, чтобы накормить голодных птенцов. К счастью, постоянным кормом служили гусеницы голубянок. При этом каждый год мириады этих бабочек порхали в лучах солнца вокруг этой изгороди. Природа умеет восстанавливать свой баланс.

Многие элементы окраски бабочек имеют черный цвет, поэтому изначально такая вышивка должна выполняться на светлом фоне. Чтобы перенесенный рисунок был виден отчетливо, используйте копировальную бумагу белого или желтого цвета. Всегда работайте при хорошем освещении – в этом случае различия между рисунком и тканью-основой будут заметны. После выполнения всех элементов окраски, заполните пространство вокруг них гладью и получите восхитительную картину: черные отметины и черный фон, отделенные ярким контрастным тоном, – один из наиболее эффектных приемов, используемых вышивальщицами. Разница между пятнами в технике «глазки» на крыльях бабочки и дырами на большом листе растения, через которые видна ткань-основа, будет очевидной.

Многие техники, применяемые на фото 18, также используются в уроке 3, в частности добавление металлизированной нитки для придания модели дополнительного блеска. Тонкой ниткой я вышивала непосредственно по ткани-основе, а более толстой выполняла гладь вприкреп, чтобы выделить контур и подчеркнуть отдельные детали. Первый из двух вариантов подошел при вышивании листочков хмеля серебристыми и при вышивании усиков и лапок бабочек золотистыми нитками. Гладь вприкреп, выполненная более толстыми серебристыми нитками, формирует центральные прожилки листьев хмеля, а в «золотом» варианте – подчеркивает различные сегменты куколки в нижней части рисунка. Техника глади вприкреп детально описана на с. 94 («Разновидности швов»). Картина приобретает дополнительную динамику благодаря присутствию мелких мушек, танцующих вокруг цветков хмеля.

На уроке 3 предусмотрено изучение еще более сложного рисунка крыльев репейницы, которая также представлена на фото 19: однако в этом случае я не пыталась прояснять контуры элементов расцветки и позволила им слегка сливаться, в результате чего оттенки плавно перетекают друг в друга. Сравните эту бабочку с моделями на фото 20, пятна на их крыльях выделены более четко.

Репейница – одна из наиболее распространенных от Северной Америки до Европы, Азии и Австралии бабочек. Она отлично летает – скорость ее полета может достигать до 15 км/ч. В немиграционный период ведет себя менее активно, устраивается там, где есть много цветов, и добывает нектар. Главная причина широкого распространения этих бабочек – всеядность их гусениц, которые с удовольствием пожирают все, особенно мальву, крапиву, лопухи, ромашки, чертополох. Последний служит дополнительной защитой для подрастающих гусениц: чем больше шипов, тем лучше. На фото 19 представлен бодяк обыкновенный (*Cirsium vulgare*). Многие виды насекомых из соображений безопасности укрываются среди колючих растений, однако не все из них оказывают эффективную защиту: мелкие зеленые гусеницы голубянки тысячами поедаются подрастающими птенцами шустрых птичек, таких как синицы (см. рис. 14).

Второе поколение репейниц выпархивает в сентябре – октябре, поэтому на уроке 3 мы возвращаемся к осенним мотивам, переданным также на фото 16. Бабочка представлена в компании калины гордовины (*Viburnum lantana*) – небольшого, быстро разрастающегося куста со спелыми ягодами и красочной листвой, который часто украшает опушки лесов и границы полей на юге Англии. Я сознательно сделала так, чтобы некоторые из оттенков окраски ягод и листьев совпадали с расцветкой бабочки. Два основных компонента учебной модели объединяет также использование золотистой металлизированной нитки. Можно выполнить узор крыльев более расплывчато, добавляя дополнительные оттенки и мягко смешивая контуры.

◀ Фото 19

Репейница выполнена на светлом фоне, поэтому кружевная отделка крыльев смотрится нежнее. Она передана мелкими белыми метками в каждой выемке крыльев. На черном фоне такая отделка производит более яркое впечатление (см. фото 20). В этой детальной вышивке каждое пятнышко выполнено либо в технике «глазки», либо отдельными прямыми стежками. Бодяк обыкновенный имеет листья с острыми и длинными шипами сочного розового цвета. Принцип глади под углом (см. с. 93) особенно ярко проявляется в этой вышивке, подчеркивая изменения направления в чашечке цветка и листьях.

Размеры 9 × 9,5 см

РЕПЕЙНИЦЫ

Богатые живые краски осенних листьев и ягод сочетаются с потрясающим узором крыльев репейниц. В этой модели отражено все тепло и прелесть бабьего лета. Вышитый узор дополнительно украшен золотистой ниткой, которая была использована при выполнении как мелких деталей – у ягод и бабочек, так и причудливо обвивающих стебель калины завитков одного из поздних летних вьюнков, уже потерявшего листья, но не утратившего своей привлекательности.

ТЕХНИКИ

Стебельчатый шов, веерообразная гладь (оттеночная), прямой стежок, шов «змейка», техника «глазки», отдельные прямые стежки, шов «побег», гладь вприкреп.

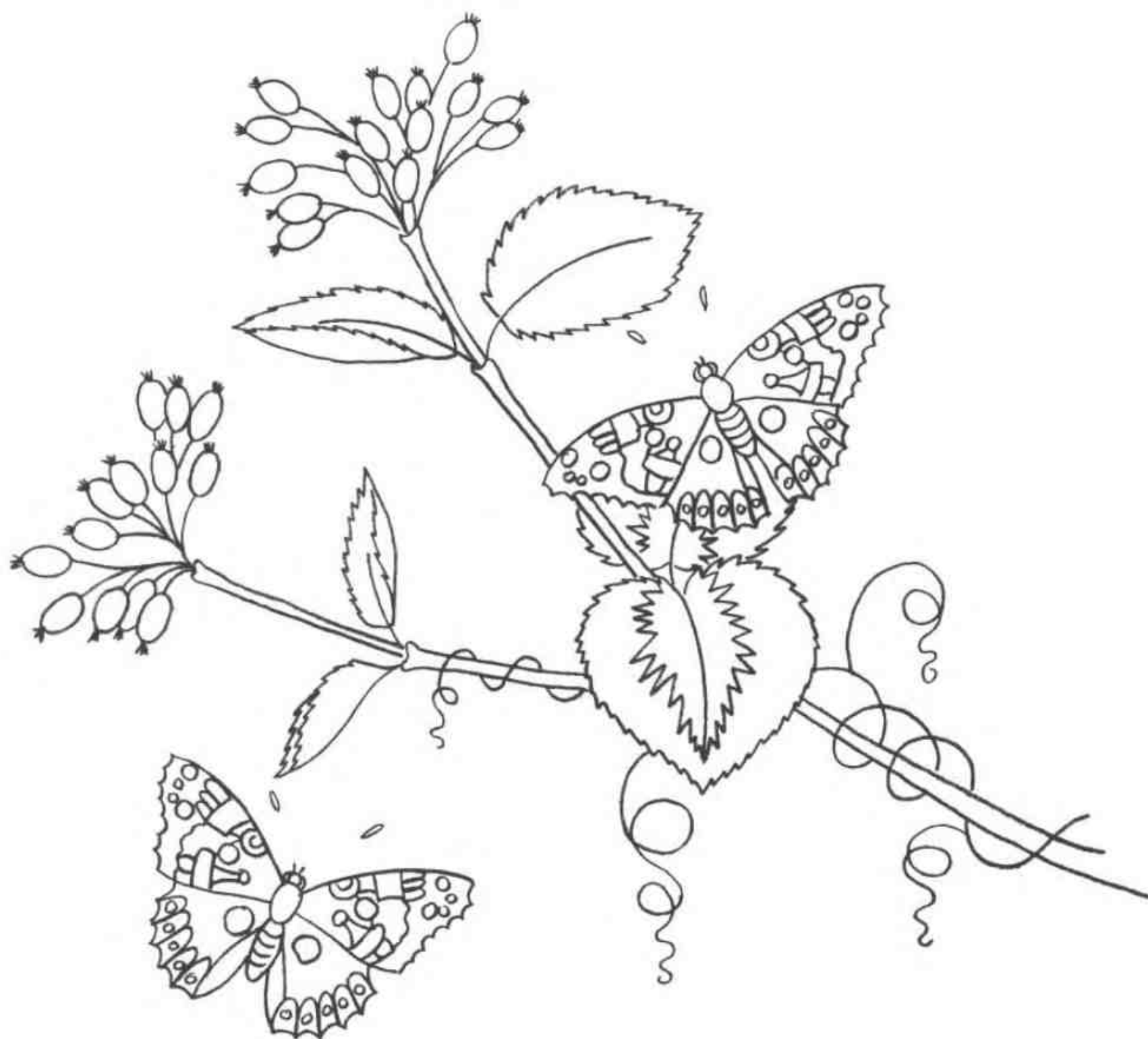
Вышивка на черном фоне подчеркивает глубокие осенние тона и требует особого внимания при самостоятельном выборе оттенков. Данный рисунок может быть выполнен и на светлой ткани, но в этом случае потребуются добавление контура теней. Воображаемый источник света располо-

жите в верхнем правом квадрате страницы и обозначьте контуры теней на нижних частях каждого элемента растения.

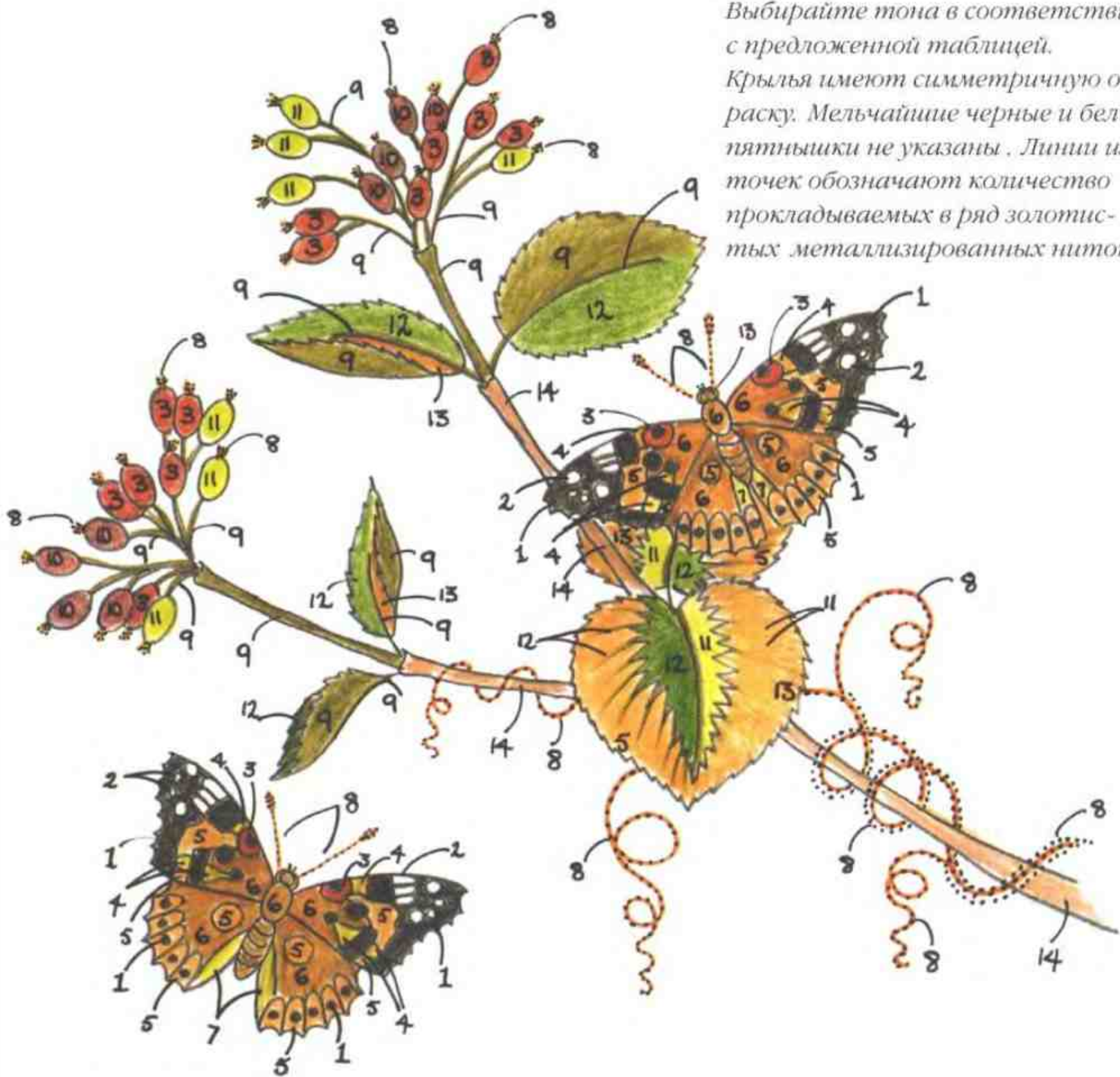
При выборе той или иной металлизированной нитки (в данном случае золотистой), воспользуйтесь рекомендациями на с. 88 («Материалы»). К данной модели больше всего подходит многопрядная синтетическая нитка; мелкие детали лучше вышивать одной прядкой, а не разделенную на прядки нитку используйте для более рельефных и крупных элементов.

Фото 20 ►
Размер 20,25 × 18 см

Скопируйте и перенесите рисунок обычным способом (см. «Основные техники», с. 90). Если вы отдали предпочтение черной ткани в виде основы, будьте особенно внимательны с контуром рисунка, чтобы не стереть его случайно рукой или ниткой: краска на копирках светлых тонов очень неустойчива.

Выбирайте тона в соответствии с предложенной таблицей. Крылья имеют симметричную окраску. Мельчайшие черные и белые пятнышки не указаны. Линии из точек обозначают количество прокладываемых в ряд золотистых металлизированных ниток.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА

	1 – черный		6 – золотой		10 – бордовый
	2 – белый		7 – кремовый		11 – ярко-зеленый
	3 – красный		8 – металлизированная золотистая нитка		12 – зеленый
	4 – желтый				13 – бледно-оранжевый
	5 – оранжевый		9 – светло-зеленый		14 – розовато-коричневый

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШИВКИ

Перед началом работы внимательно изучите фото 20 и таблицу цветов. Сначала выполните одну бабочку, полностью завершая каждый сегмент крыла, прежде чем переходить к другой. Повторите пройденный материал, прочитав «Разновидности швов», с. 94.

НАЧНИТЕ С БАБОЧЕК...

Приступая к бабочкам, следуйте инструкциям по вышивке отдельной части крыла, после чего аналогичным образом выполните ту же часть симметрично расположенного крыла и лишь затем продолжайте работу.

1 Правое переднее крыло: выполните большие белые (2) пятна гладью под соответствующим углом. Аналогичным образом вышейте черные (1) пятна. Теперь проложите вокруг них небольшие участки красного (3).

Левое переднее крыло: выложите стежки глади черными нитками вокруг белых пятен в технике «глазки».

Задние крылья: выполните на внешних краях черные пятна стежками глади.

2 Правое переднее крыло: там, где указано, выполните желтым цветом (4) косую гладь. При необходимости используйте технику «глазки».

Левое переднее крыло: соблюдая угол направления стежков, добавьте участки оранжевого (5) стежками веерообразной глади в одном направлении. Там, где разные цветовые области соприкасаются кончиками стежков, обеспечьте их мягкий переход, избегая пробелов. В местах, где цветовые области соприкасаются боковыми сторонами, следите за тем, чтобы угол наклона стежков не изменялся.

3 Переднее крыло: выполните широкий слой веерообразной глади, используя нитки золотого (6) цвета, направляя внешний край стежков вокруг черных пятен и используя технику «глазки».

Заднее крыло: вышейте большое пятно в центре крыла, используя нитки оранжевого цвета, и затем тем же цветом выполните небольшие участки на внешней границе крыла сложной техникой «глазки».

4 Переднее крыло: вышейте мелкие белые пятнышки в выемках внешней границы крыла очень тонким слоем косой глади.

Заднее крыло: выложите широкий слой веерообразной глади нитками золотого цвета вокруг большого пятна, направляясь от внешней границы к телу насекомого. Соблюдая угол наклона стежков глади, выполните внутреннюю границу кремовыми нитками (7). Добавьте мелкие белые пятна вдоль внешней границы, как на переднем крыле.

5 Передние крылья: добавьте крошечные белые пятна по направлению к внешним границам стежками глади белого цвета. Следите за тем, чтобы стежки не были слишком затянуты – они должны лежать на поверхности свободно.

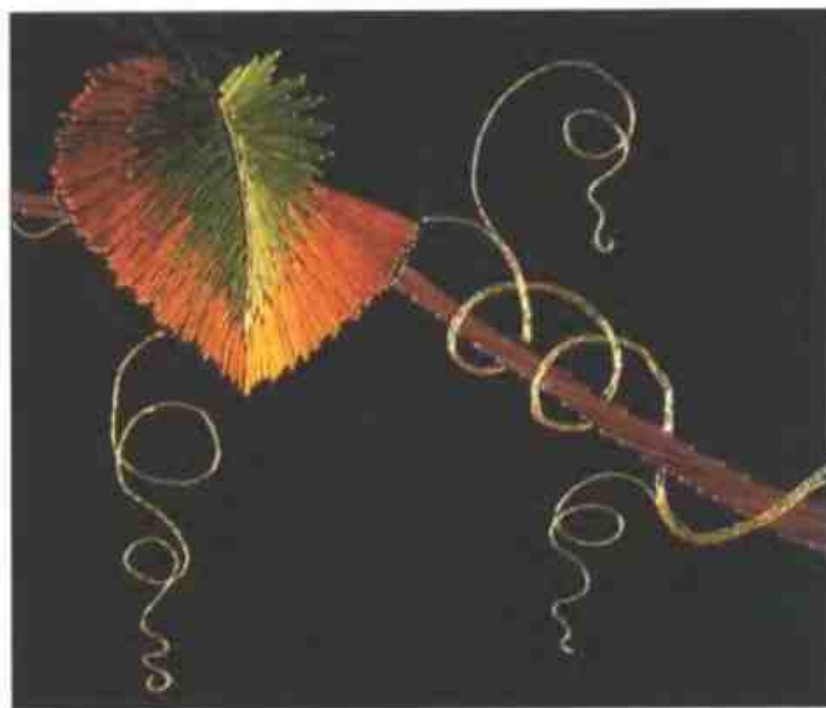
Задние крылья: вышейте мелкие черные пятнышки аналогично белым. В заключение выполните короткие белые стежки между каждой из аркообразных проемов на внешнем крае.

Вышейте головку, грудной отдел и брюшко нитками золотого цвета, добавьте глазки, используя бледно-оранжевый цвет (13), усики, прикрепляя их мелкими стежками, и щупальца прямыми стежками, используя одну прядку металлизированной золотистой нитки (8).

6 Светло-зелеными нитками (9) вышейте цветоножки ягод и центральные прожилки листьев узким стебельчатым швом, а внешние веточки – градуированным стебельчатым швом. Слегка разворачивайте его в направлении верхушки веточки. Следуя таблице цветов, выполните ягоды, используя последовательно красные (3), бордовые (10) и ярко-зеленые (11) нитки и образуя небольшие закругленные ромбы веерообразной глади. Закончите каждую ягоду несколькими отдельными прямыми стежками, применяя тонкую металлизированную нитку.

Вышейте верхние и нижние стороны каждого листа широкими стежками веерообразной глади, при необходимости применяя гладь под углом; подберите в соответствии со схемой следующие цвета: светло-зеленый, зеленый (12) и бледно-оранжевый. Выполните нижнюю ветку с ягодами и листьями аналогично первой.

7 Вышейте ветки простым швом «змейка» (слегка разворачивая стежки в направлении внешнего края), используя нитки розовато-коричневого цвета (14), а центральные прожилки больших листьев выполните стебельчатым швом, применяя светло-зеленые нитки.

Выложите внутренний слой листьев ярко-зелеными и зелеными нитками соответственно длинными стежками швом «побег», направляясь от внутреннего к внешнему слою листьев и смягчая переход цветов между двумя слоями. Внешний слой образуют веерообразная гладь

в лучевом направлении и нитки оранжевого и бледно-оранжевого цвета (соблюдайте пробел между верхним листом и бабочкой).

Используя многопрядную металлизированную золотистую нитку (либо толстую однопрядную), вышейте усики выюнка в технике гладь вприкреп. Там, где отдельные усики утолщаются, выкладывайте нитки рядами.

ЛУГА

Травы... словно покрытые зеленым бархатом прохладные весенние луга, отбеленное полотно летних лужаек, украшенные золотистой растительностью осенние пастбища, даже зимой их присутствие скрашивает серо-белую монотонность. Травы встречаются повсюду: среди асфальта городских улиц, на заброшенных участках земли и ранее прополотых клумбах, воспринимаются как важный и прекрасный элемент окружающей нас природы.

*М*ногие насекомые предпочитают траву как корм и убежище. Кроме того, травы служат надежной защитой для других растений. Длина травинок может быть от нескольких сантиметров до десятков, а многообразие видов не поддается исчислению.

Самая маленькая бабочка — карликовая голубянка (*Cupido minimus*) (внизу справа и с левого края), размах крыльев которой не превышает 1,6 см, тем не менее является отличной летуньей и любит укрываться в невысоких травах. Постоянное скопление среди низкорослой растительности постепенно стирает с ее крыльев голубые чешуйки, и за короткую двухнедельную жизнь она тускнеет.

Бабочки часто становятся добычей прожорливых птичек. Но так бывает не всегда: эффектная пестрянка лабазниковая, или таволговая (*Zygaena filipendulae*) с шестью пятнами на каждом крылышке (вверху слева), подобно всем пестрянкам, характеризуется исключительной ядовитостью. Как и узкокрылый бражник-шмелевидка скабиозовая (*Hemaris tityus*) (внизу слева), она является дневным насекомым, но отличается от бабочки своими крыльями с длинными концами и металлическими оттенками, медленным ленивым полетом. Оба мотылька получили названия из-за своей удивительной внешности (см. с. 58).

◀ Фото 21

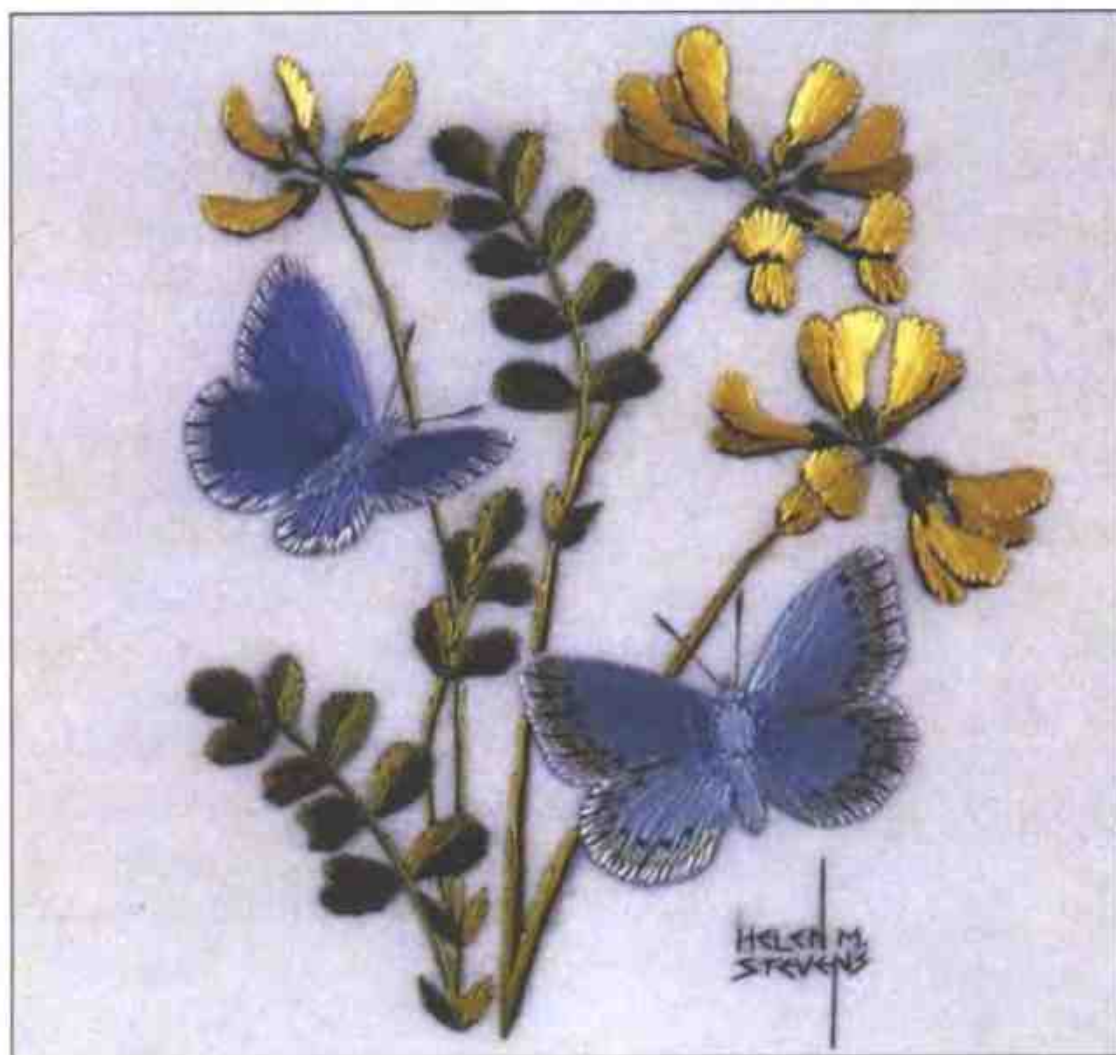
Травы могут иметь самую разную окраску, кроме зеленой: от серебристой до лиловой и фиолетовой, бежевой, розовой и золотой. Когда цветки трав (колоски) созревают, то, высыхая, приобретают причудливые формы. Иногда они увенчаны длинными элегантными усиками.

*По часовой стрелке слева направо: бухарник шерстистый (*Holcus lanatus*), овес пустой (*Avena fatua*), овсяница овечья (*Festuca ovina*) представлены в разные периоды развития: во время цветения, с созревшими семенами и (справа с краю) плотно закрытые и недоразвитые. Палитра форм и оттенков вызывает восхищение и предполагает использование шелковых, матовых и металлизированных ниток.*

Размеры 21,5 × 20, 25 см

▼ Фото 22

Голубянка красивая (Адонис) и голубянка серебристая – представители огромного семейства голубянок (Lycaenidae). Своим названием в честь греческого бога мужской красоты бабочки Адонис обязаны яркой расцветке самцов (см. фото 21). Для вышивки этих бабочек идеально подходит шелковое мулине, поскольку блеск волокон отлично имитирует отражательные свойства голубых чешуек, покрывающих внешнюю поверхность крыльев. Изменяющийся свет влечет за собой изменения в окраске. Размеры 7,75 × 9 см

Бражник-шмелевидка назван так за свое поразительное сходство со шмелем; слыша английское название пестрянки «Six-spot Burnet», вспоминается французское «brunette», означающее «темная и мерцающая», а яркие пламенно-красные пятна на крыльях ассоциируются с сожжением ведьм.

Пестроглазка галатея (*Melanargia galathea*) (крайняя справа) также вызывает в памяти минувшие века. В начале 1800 гг. эту бабочку называли «полутраурницей», поскольку черно-белую одежду носили женщины в период полутраура, который следовал за глубоким трауром (когда разрешено было лишь черное) по случаю смерти родственника. Теперешнее английское название бабочки «белая мраморная» не совсем удачно, поскольку речь идет о черной бабочке с белыми пятнышками.

В верхней части вышивки представлены и другие насекомые: так, божья коровка, которая кружится среди верхушек трав, может по неосторожности угодить в паутину.

В модели, представленной на фото 22, наоборот, реализован минималистский подход. Обе бабочки – голубянка красивая (*Lysandra bellargus*) и голубянка серебристая (*Lysandra coridon*) – редкие гости в Британии, хотя на ев-

ропейском континенте они вполне привычны. Они изображены рядом со своим любимым растением ви-кой. В свое время бабочки облюбовали травянистые низины южной Англии, но в результате миксоматоза в этих местах резко увеличилось количество кроликов, которые выгрызали траву, не позволяя ей свободно распространяться. Нарушенный симбиоз привел к тому, что бабочкам стало нечем питаться.

HELEN M.
STEVENS

Вышивка выполняется просто. Бабочек следует вышивать несколькими рядами веерообразой прямой глади, широкой в центре и сужающейся в направлении краев крыльев. Мелкие детали созданы при помощи разновидностей шва «зернышки» (см. с. 94). Стежки этого шва выполняются против потока вышивки-основы, но в том же общем направлении, в результате чего образуются тонкие, но достаточно четкие вертикальные линии. Мы рассмотрим использование этого приема в более сложных случаях на уроке 4. Вика, хотя и производит впечатление сложного мотива, также может быть вышита достаточно просто при помощи косой глади на небольших участках. Цветки тщательно выкладывают стежками веерообразной глади или швом «змейка». Усики, расположенные поверх низлежащих стеблей, создают впечатление соприкосновения между бабочкой и растением.

Гусеницы рассматриваемых бабочек питаются листьями разных видов вики, а взрослые насекомые предпочитают нектар из цветов или навоз, как Адонис. Хоботок бабочки в состоянии покоя напоминает пружину часов (рис. 15). Чтобы передать это положение в вышивке (см. фото 2, с. 2), следует правильно выбрать угол наклона стежков. Я рекомендую изображать бабочку в полете или в момент приземления на растение, например травинку (слева, позади цветущей травы тимopheевка луговая на фото 23).

Все бабочки на фото 23 (с. 61) представляют семейство толстоголовок (*Hesperiidae*). В некоторых энциклопедиях насекомых они исключаются из компании «настоящих» бабочек. Но их огромное сходство в поведении и внешнем облике с дневными красавицами позволяет считать их филигранными золотыми украшениями среди насекомых (рис. 16).

▲ Рис. 15

Помимо усов и щупалец, основными частями головы бабочки являются хоботок и сложно устроенные глаза.

Глаза состоят из множества отдельных глаз, каждый из которых имеет мельчайшую линзу, дающую широкий обзор. Хотя глаза очень малы, на вышивке они имеют отличный от головы цвет. И несмотря на то, что их выполнения требуется всего лишь один шов «зернышко», это жизненно важная часть всего портрета бабочки.

▲ Рис. 16

В моменты добывания корма толстоголовки принимают характерную смелую позу, когда задние крылья приподняты под углом к телу. Самцы оберегают свою территорию и внимательно следят за тем, чтобы не было вторжения со стороны других насекомых. Я делала зарисовку этих бабочек в момент, когда они искали нектар скабиозы.

◀ Рис. 17

Мигрирующие бабочки красные адмиралы откладывают свои яйца весной только на верхушках крапивы. Именно из этих яиц появляются летние бабочки, которые постоянно обитают в этих местах. Гусеницы павлиньего глаза и крапивницы (гл. 5) тоже очень любят крапиву, но их легко отличить от гусениц красного адмирала, которые предпочитают питаться по одиночке.

По часовой стрелке, начиная снизу: большая, малая толстоголовки и толстоголовка овсяницева имеют схожий узор на крыльях, который передан в стиле импрессионизма: приглушенные вертикальные полосы вышиты с использованием техники «глазки», а также разновидностей шва «зернышки». Богатые желто-золотистые оттенки усилены путем добавления металлизированной золотистой нитки при вышивке усов. Витые кончики травинки выполнены более толстыми нитками того же цвета. Тимофеевка луговая (*Phleum pratense*), известная также как «кошачий хвост», одновременно является дикорастущим и культивируемым растением. Эта трава, характерная для английских лугов, впервые стала специально выращиваться как фураж в Северной Америке в середине 1700 гг. Колонист и агротехник Тимоти Хэнсон доказал ее ценность в качестве корма для скота, после чего десятилетиями эту траву выращивали как в Старом, так и Новом свете. Эта трава широко распространена и очень декоративна. Из каждого колоса выходят фиолетовые пыльники и серебристо-зеленые рыльца: в целом соцветие может быть выполнено простым, но очень эффектным приемом с использованием шва «зернышки» разной величины, направления и оттенка.

► Фото 23

Толстоголовки (овсяницевые и малые желтые) так похожи друг на друга, что последняя не была идентифицирована вплоть до 1888 г. Их гусеницы (так же как и гусеницы толстоголовки лесной) питаются исключительно травами и затем заворачиваются в гамак из травинки, чтобы окукливаться. Широкие листья травы, как показано здесь, вышиты швом «змейка» (простым и отраженным), для большего эффекта можно добавить длинные кончики, выполненные гладью вприкреп золотистой металлизированной ниткой.

Размеры 10 × 21,5 см

Так же как и у трав, изображенных на фото 21, листья вышиты с большим сходством к природе. Выразительность достигается за счет выполнения их в разных плоскостях с довольно большим количеством изгибов. Тот же принцип, но в более упрощенной форме реализован в вышивке душистого колоска, который выступает в качестве прибежища для бабочек красного адмирала и темно-зеленого рябчика на уроке 4.

Эту траву можно встретить повсюду, поэтому красного адмирала трудно привязать к какой-то определенной территории. Он тоже встречается повсеместно: в садах, парках, полях, живых изгородях, тропинках, полянках, пустырях, железнодорожных насыпях — там, где можно отыскать подходящую пищу (заросли крапивы, см. рис. 17), мелькает благородный «мундир» красного адмирала.

▲ Фото 24

Свое название жимолость получила благодаря цепким стедлям, которые раньше сравнивали с «крепкими жилками». Ее можно встретить в травянистых зарослях лесов, где его пьянящий аромат привлекает любителей нектара.

При выполнении работы следите за тем, чтобы изображаемые объекты не противоречили друг другу.

Размеры 14,5 × 15,25 см

В XVIII в. бабочка адмирал получила свое название из-за сходства окраски ее крыльев с мундирами высших государственных сановников. Взрослые насекомые пьют нектар самых разных цветов, а также сок деревьев и воду из луж. Осенью стаи бабочек «пасутся» под яблонями. Они пьют забродивший сок упавших с дерева и начавших гнить яблок.

Взрослых адмиралов можно увидеть в Англии с мая до поздней осени, поэтому выбор растений, которые могут служить им дополнением на рисунке вышивки, очень велик.

На фото 24 представлена дикая жимолость, изображение которой пользуется популярностью у представителей нового искусства (Art Nouveau) в самых разных формах: в виде бутонов, цветков, ягод, которые одновременно присутствуют на одном стебле.

Красный адмирал на фото 25 урока 4 представлен в компании с темно-зеленой перламутровкой Аглаей (*Argynnis aglaja*), у которой оливковая расцветка внутренней стороны задних крыльев окружает удивительные пятна, напоминающие ртуть. Такие ртутные блики характерны для множества представительниц семейства перламутровок и по-своему уникальны. Так, для создания сверкающих пятен в технике «глазки», окруженных стежками веерообразной глади, я использовала тонкую металлизированную серебристую нитку и белую шелковую нитку, вдетые в одну иглолку. Внутренняя поверхность крылышек этих бабочек так же красивая, как и внешняя – своего рода шахматная доска из сочетания черного и оранжевого.

Бабочки названы в честь одноименного растения рябчик шахматный (*Fritillaria meleagris*), когда-то обильно растущего на заливных лугах низин, но постепенно исчезающего (рис. 18). В Глаустершире его называют лилией Окси (по названию деревни, где он активно произрастает). Лепестки раскрашены наподобие шахматной доски из сочетания фиолетового и бледно-лилового или белого. Английское название «fritillary» (рябчик) происходит от латинского «fritillus», что означает «кости или ящик для игр», одинаково применимого как для бабочки, так и для растения.

На уроке 4 представлен ряд техник, которые мы уже разбирали. Некоторые из них, например, техника «глазки», активно используемая при вышивке бабочек перламутровок, может быть применена в более усложненных вариантах. Например, само пятно не обязательно должно быть круглым – это может быть полукруг или серповидный полумесяц. С помощью горизонтального шва «зернышки» можно окружить другие детали дополнительными, едва заметными отсветами и приглушенными оттенками. Основные техники, такие как веерообразная гладь, используются с очень большой точностью для создания основного узора крыльев красного адмирала.

▲ Рис. 18

Элегантная лилия Окси, или рябчик шахматный, – очевидно сходство окраски с крыльями бабочки. Известно, что природа не выносит прямолинейности, но в данном случае рисунки так похожи! «Квадратики» на крыльях бабочки выполнены до того, как вокруг них будут прошиты стежки основного цвета. Темные цвета решетки всегда выполняются первыми.

ПЕРЛАМУТРОВКИ И КРАСНЫЙ АДМИРАЛ

В этом уроке рассматриваются две совершенно разные бабочки. Сложный рисунок крыльев перламутровки представляет собой композицию из черных и оранжевых элементов, в то время как элегантные линии красного адмирала в целом составляют более строгую картину.

В обоих случаях использована техника «глазки», позволяющая обеспечить мягкий переход от одного оттенка к другому, какими бы ни были тона.

ТЕХНИКИ

Стебельчатый шов, веерообразная гладь, техника «глазки», прямой стежок, шов «зернышки» и его разновидности горизонтальные и вертикальные, шов «змейка», шов «побег»

Контраст создают широкие изгибы травы душистый колосок и ее перьеобразные головки. Узкие полоски стебельчатого шва и шва «змейка» образуют свой собственный переплетенный узор на фоне больших вышитых участков. Картина лучше выполнять на светлой ткани, по-

скольку большое значение имеют контуры теней на травинках.

Серебристая нитка, призванная высветить отметины на внутренней стороне крыльев перламутровка, должна быть добавлена к основной нитке (белого цвета) в соотношении 1:3. Для этого следует использовать иголку с достаточно широким ушком, чтобы несколько вдетых ниток проходили через ткань-основу гладко, без зацепок.

Фото 25 ►

Размеры 19 × 20,25 см

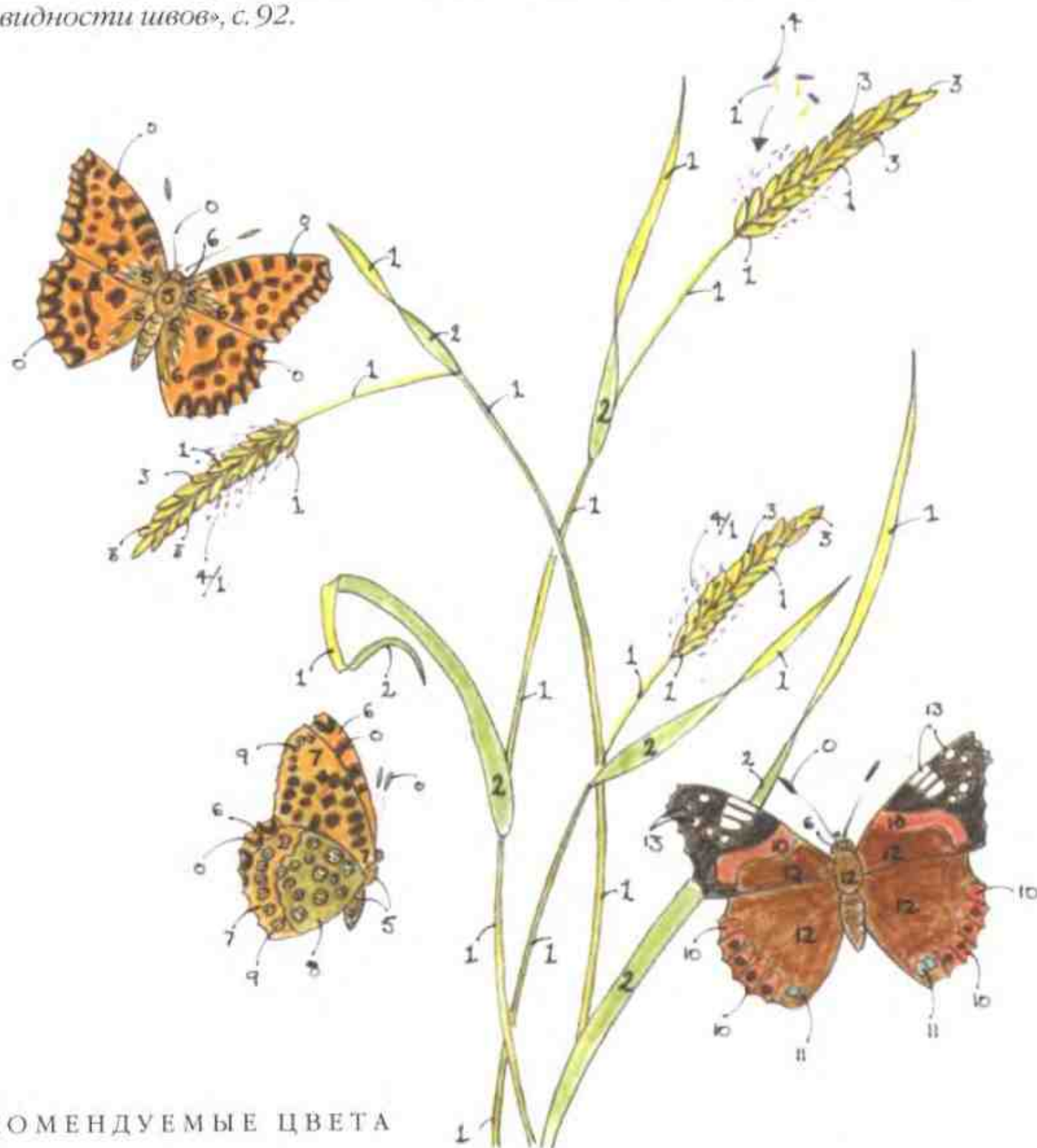

HELEN M.
STEVENS

Перенесите рисунок на ткань-основу (см. «Основные технические», с. 90) Вытянутые, плавные изгибы, такие как у стеблей травы, довольно сложно скопировать. Постарайтесь следовать за контуром единым движением карандаша, двигая кистью от локтя, а не от запястья. Всегда легче работать в направлении «от себя», а не «к себе».

Подберите по тонам рабочие нитки. На данной схеме использованы те же сокращения, что и на предыдущих. Для упрощения диаграммы: например, на головках трав пронумерованы лишь показательные колоски (для определения длины слоя каждого цвета см. фото 25). Аналогичным образом опущены мелкие вкрапления шва «зернышки» (вертикальные и горизонтальные) на крыльях бабочек, но их подробное описание вы найдете в разделе «Разновидности швов», с. 92.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА

0 – черный	6 – оранжевый	10 – красный
1 – желто-зеленый	7 – бледно-оранжевый	11 – голубой
2 – зелень листвы	8 – оливковый	12 – насыщенный коричневый
3 – желто-золотистый	9 – белый / металлизированное серебро	13 – белый
4 – лилово-розоватый		
5 – старинное золото		

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШИВКИ

Воображаемый источник света находится прямо поверх объекта.

Контуры теней проходят на травах следующим образом:

стебли, листья и головки соответственно.

НАЧНИТЕ С ТРАВ...

Перед началом работы над листьями стоит восстановить в памяти технику выполнения простого и отражающего шва «змейка»; помните о том, что следует вышивать в соответствии с ходом изгиба.

1 После выполнения черными нитками (0) контура теней вышейте стебли тонким и градуированным стебельчатым швом, используя желто-зеленые нитки (1). Закончите каждый лист простым или отражающим швом «змейка» нитками желто-зеленого цвета и нитками цвета зелени (2) в соответствии со схемой.

Там, где мотивы покрывают лишь узкий участок ткани-основы, может быть трудно закрепить нить в начале и конце работы так, чтобы она была не видна на поверхности. Сделайте несколько мелких стежков на участке, который будет впоследствии закрыт вышивкой, а затем просто вышивайте поверх них, когда придет время заполнять этот сегмент мотива. Такие закрепляющие стежки можно увидеть у основания мелкого листика в центре этой детали.

Вышивайте каждый составной элемент соцветия (колоска) отдельно узкими ромбами косой глади, используя нитки желто-золотистого цвета (3) и желто-зеленого цвета.

2 Завершив вышивку элементов соцветия, выполните прямые короткие стежки к краю, начиная от кончика нижних элементов желто-зелеными нитками, чтобы получить рыльца; используйте для этого более тонкие нитки. На конце каждого рыльца вышейте лиловый пыльник крошечным швом «зернышки».

ПЕРЕХОДИМ К ПЕРЛАМУТРОВКАМ...

Вышивая бабочек, следуйте инструкциям по выполнению конкретной части крыла.

Вышейте симметрично такую же часть второго крыла.

3 Правое переднее крыло: вышейте в технике «глазки» черные пятна, располагая стежки в сторону тельца насекомого. На внешней границе крыла эти пятна приобретают серповидную форму, в направлении к центру крыла они квадратные. Вышивайте их подобно круглым. Стежки всеообразной глади будут растекаться вокруг них. Выполните внутренний слой глади нитками цвета старинного золота (5).

Левое переднее крыло: начните вышивку главного участка крыла всеообразной гладью, используя оранжевые нитки (6).

Правое заднее крыло: закончите вышивку, постепенно примешивая оранжевый тон к ниткам цвета старинного золота на внутренних границах крыла.

Левое заднее крыло: вышейте мелкие пятнышки в центре каждого полумесяца и в центре крыла, выполнив черными нитками шов горизонтальные «зернышки».

Вышейте головку, грудной отдел и брюшко нитками цвета старинного золота, добавив оранжевые глазки швом «зернышки».

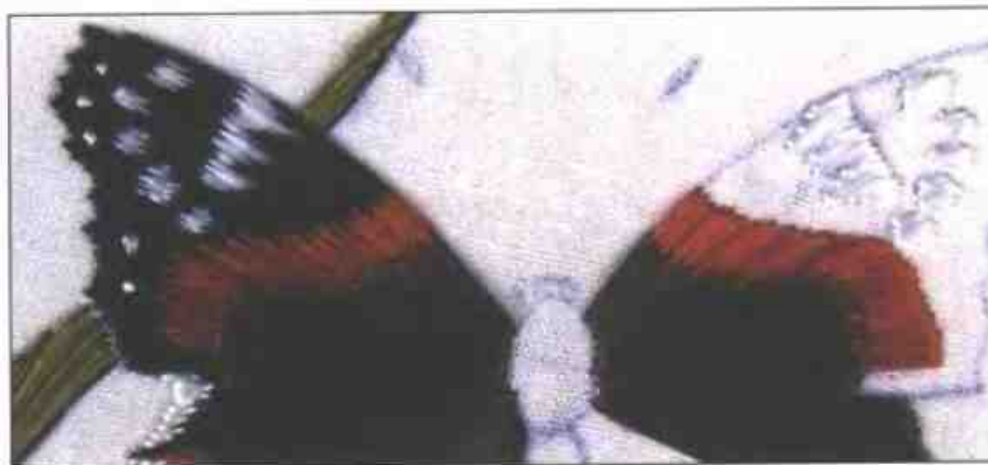

4 Вышейте видимые участки внешней поверхности крыльев, как описано выше. После этого закончите пятна в технике «глазки» черными и белыми (13) нитками с добавлением, по возможности, металлизированных серебряных (9). Проложите стежки глади вокруг пятен, используя оливковый (8) и бледно-оранжевый (7) цвета в соответствии со схемой. Будьте особенно внимательны, прокладывая стежки в пятна, содержащие серебряную нить, чтобы не повредить ее.

5 Создайте слабые отблески вокруг бело-серебряных пятен на бледно-оранжевых участках, выполняя шов вертикальные «зернышки» тикинг черными нитками, для того чтобы ограничить внутренние края каждого пятна. Постарайтесь, чтобы ваша вышивка совпала с направлением потока вышивки-основы. Используя нитки цвета старинного золота, вышейте головку и тельце бабочки, руководствуясь фото 25.

6 Правое переднее крыло: выполните пятна в технике «глазки», используя белые нитки (13). Затем закончите внутренний слой крыла всеорообразной гладью, используя интенсивно-коричневый цвет (12), и выполните поверхность второй слой красными нитками (10).

Левое переднее крыло: выложите третий слой глади черными нитками вокруг пятен. Добавьте мелкие белые стежки, используя шов вертикальные «зернышки».

7 Правое заднее крыло (от хвоста вверх вдоль внешней границы): вышейте два маленьких полумесяца в технике «глазки», используя голубые нитки (11), а затем выполните 4 черных пятна. Заполните небольшие участки красным вокруг черных пятен, чтобы получить большие полумесяцы (самый верхний из них не содержит черного пятнышка). Выполните широкий слой всеорообразной глади нитками насыщенно-коричневого цвета, вводя стежки в изгибы серповидных отметин. Левое заднее крыло: закончите широкий слой насыщенно-коричневого цвета, вы-

кладывая стежки вокруг голубых полумесяцев. Выполните короткие стежки шва «побег» черными нитками между красными арками. Очень узким слоем глади выполните тонкие белые отметины в выемках вдоль края крыла.

В заключение вышейте головку и тельце, используя насыщенный коричневый, добавьте оранжевый глаз стежком шва «зернышки». Тонкой черной ниткой вышейте все усики и щупальца.

Руководствуясь готовой вышивкой (см. фото 21), нитками, выбранными по собственному желанию, прошейте прямые стежки, которые выступают в качестве низкорослых трав. Количество травинок и их высоту определите сами. Наклоните их в сторону схождения высоких трав.

ЛЕСА И РОЩИ

Смешанные леса – это рай для многих бабочек и мотыльков.

Дуб с его бархатистыми листьями служит для многих насекомых и защитой от хищников для мотыльков, и убежищем для красавца пурпурного императора, чьи рогатые гусеницы ползают по веткам растущей ниже ивы. Пробивающийся сквозь ветви свет и тень создают завесу для многоцветниц и перламутровок, в то время как и белый император порхает среди вьющейся, сладко пахнувшей жимолости.

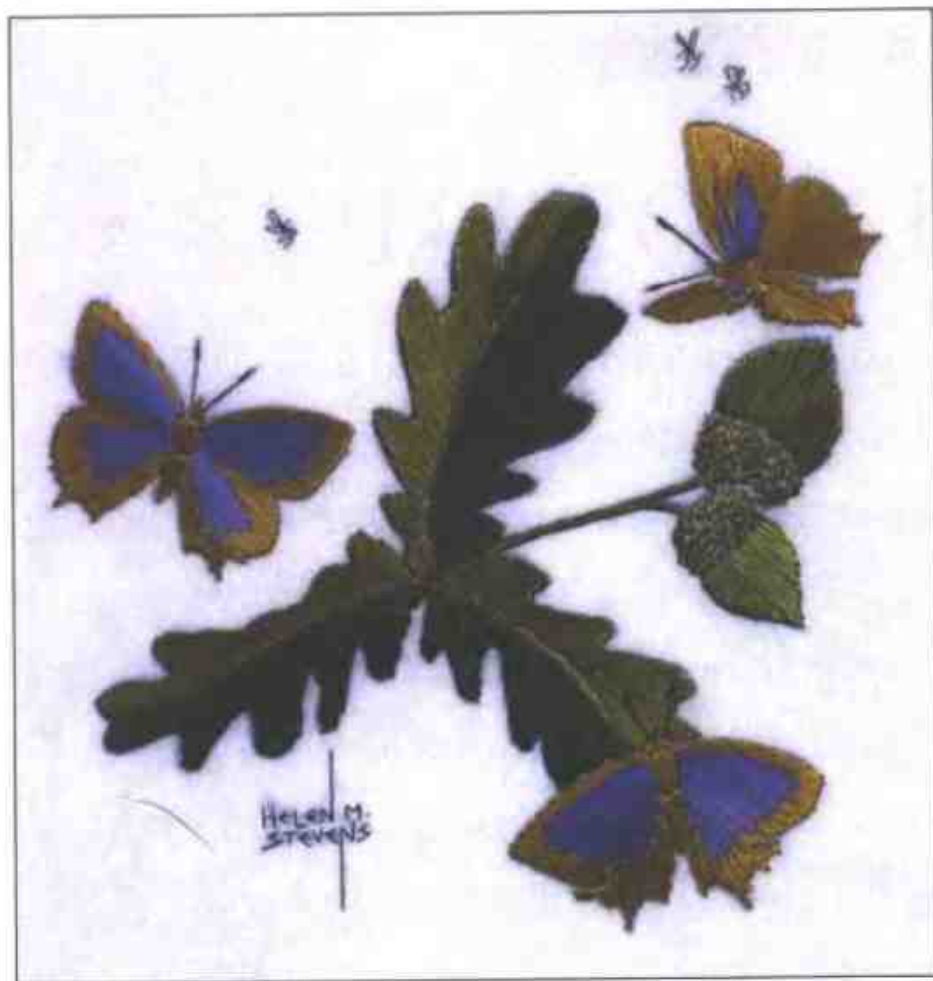
На фото 26 запечатлена залитая солнцем поляна в глубине лиственного леса. Слева цирцея парижская и высокий донник угощают летним нектаром шмеля и белого адмирала. Стелется по земле земляника, которая к осени уступит место желудям. Серпокрылка двуточечная порхает среди листвы, в то время как самец пурпурного императора (переливницы ивовой) захватил верхнюю часть пространства, добираясь до самых высоких ветвей и контролируя свою территорию (см. также фото 2, с. 2)

На крыльях самки переливницы ивовой отсутствует фиолетовая окраска. Белые отметины на верхней поверхности крыльев характерны для обоих полов, однако у самки блеклый коричневый фон, и ее можно спутать с белым адмиралом, если бы не большие размеры – до 7,5 см (белый адмирал редко достигает 6 см). Латинское имя самца переливницы (*Apatura iris*) напоминает о прекрасном посланнике греческих богов, который говорил сквозь радугу.

◀ Фото 26

Все говорит о приближении лета. Дни становятся длиннее, в лесах колокольчики устилают землю, молодые шмели заняты поиском места для продолжения рода. Позже, когда поспеют семена и фрукты, бабочки сначала соберутся в группы, а затем, после того как самцы выберут территорию и по-другому, вновь рассеются. Серпокрылка двуточечная прячется в лишайнике на дубе. Удивительная пастельная гамма оттенков прекрасно передает атмосферу поляны – нитки мулине идеально воспроизводят переливающийся колорит крыльев бабочек, в то время как горизонтальные прямые стежки, выполненные зелеными тонами перекрученного хлопка, создают эффект матовой травы

Размеры 24 × 21,5 см

▲ Фото 27

Английский дуб можно узнать по вытянутым плодоножкам желудей — в фольклоре называемым трубочками эльфов и фей. У других дубов эти плодоножки короткие или отсутствуют вовсе. Стайка хвостаток пурпурных затаилась под куполом ветвей в листве дуба. Или же они вступят в воздушный бой с другими насекомыми, посягнувшими на их территорию. Эти драчливые маленькие бабочки готовы сражаться с кем угодно, включая ос. Внешность бабочек, напоминающая «волшебные кольца», была предметом суеверий в прошлые века. Мерцающая окраска крыльев отлично передается с помощью шелкового мулине.

Окраска бабочек варьируется от розовато-лиловой до фиолетовой, и ее непросто передать точно: фиолетовый металлический отблеск на крыльях можно увидеть лишь под определенным углом. При помощи шелковых нитей можно передать это цветовое очарование, когда луч солнца падает на летящее насекомое. Размашистые стежки веерообразной глади, отлично имитируют чешуйки настоящего крыла бабочки.

Самки и самцы белого адмирала имеют тусклую коричневую внешнюю поверхность крыльев с белой каймой. Так же, как переливница ивовая, самец белого адмирала очень привязан к своей территории и яростно защищает ее и своих подруг от непрошенных гостей. Гусеница белого адмирала, в отличие от своих прародителей, выглядит очень впечатляюще: разветвленные красные шипы украшают ее

спину, а яркая красно-оранжевая полоса заставляет хищников держаться подальше (см. рис. 19)

◀ Рис. 19

Одним из чудес лета

является дикая жимолость, карабкающаяся по веткам кустов.

Насекомых

с длинным

хоботком привлекает

сладко пахнущий

нектар этого растения,

согретый солнечными лучами.

Лесная лужайка наполняется

пьянящим ароматом. Листья жимолости

служат основной пищей для гусениц белого

адмирала (внизу). Рогатая гусеница переливницы ивовой

(вверху) предпочитает листья ивы, на которые она похожа, превратившись в куколку.

Для мелких лесных насекомых, зефиры дубовой и серпокрылки дубовой, характерны многие признаки их более крупных соседей. Так, зефира дубовая (*Quercusia quercus*) настолько тесно связана с английским дубом (*Quercus robur*), что у них даже общее латинское название. На фото 27 они изображены вместе. Как и у переливницы ивовой, расцветка крыльев самцов более показательна, чем у самок. Те же преломляющие свет свойства чешуек позволяют отпугивать врагов. Серпокрылка дубовая, наоборот, предпочитает в виде защиты использовать маскировку: ее тусклые желто-коричневые крылышки отлично имитируют лишайник, часто покрывающий кору дуба. На рис. 20 представлены оба насекомых в упрощенном виде.

В то время как некоторые рябчики, такие как темно-зеленые, любят луга и опушки леса (гл. 4), многие их разновидности, в том числе большая лесная перламутровка (*Argynnis parbia*), показанная на фото 28 (с. 77), являются настоящими обитателями леса, где они находят свой корм и, как в случае с лесной перламутровкой, откладывают яйца на самих деревьях (уникальный случай). После зимовки под защитным слоем коры весной из яиц появляются гусеницы, готовые переползать на листья фиалок. Дикорастущие анютины глазки (*Viola tricolor*) из семейства фиалковых – это один из прелестнейших весенних цветов (рис. 21).

С вышивками на фото 28 и 30 (учебная модель урока 5) крут замыкается: возвращаемся к анютиным глазкам и отметинам на крыльях в технике «глазки», изученным на уроке 1.

Как и перламутровки из урока 4, большие лесные перламутровки выполняются с помощью техники «глазки», но в данном случае узор более детальный.

▼ Рис. 20

Одинаковые по размерам серпокрылка дубовая и зефира дубовая предпочитают одинаковую среду обитания, однако агрессивный характер зефиры исключает всякую возможность добрососедских отношений. Из-за мохнатых усиков серпокрылку можно, отнести к мотылькам, хотя она и предпочитает летать днем (см. фото 26). Самцы используют гребневидные «зубчики» усов для улавливания запаха пролетающих самок.

◀ Рис. 21

Фиалки собачьи (*Viola riviniana*), слева, не имеют запаха. Во всем остальном они ничем не отличаются от фиалок душистых (см. урок 5, фото 30). Эти цветы – основная пища для многих лесных бабочек, так же как и дикие анютины глазки, или фиалка трехцветная (справа). Традиционно анютины глазки в Англии – символ памяти (их английское название «pansy»). Оба цветка очень легко нарисовать.

► Фото 28

*У большой лесной перламутровки, как и у перламутровок (см. гл. 4), на внутренней поверхности крыльев есть пятна, напоминающие ртуть, которые следует выполнять нитками мулине, как и внешнюю поверхность крыльев. Шесть разновидностей перламутровок зависят от состояния растений семейства фиалковых, которые служат пищей для их гусениц. На рисунке изображена фиалка трехцветная, или дикie анютины глазки (Viola tricolor). Именно она стала прародителем гибридов, и в настоящее время мы можем наслаждаться садовыми анютиными глазками с большими цветками (см. урок 1, фото 10, с. 17).
Размеры 11,5 × 16 см*

Вышивая репейниц (урок 3) и затем красного адмирала (урок 4), вы освоили сложную технику «глазки». Для того, чтобы вышить многоцветницу и крапивницу, предлагаемые на уроке 5, вам потребуется вспомнить все усвоенные ранее техники, включая слои разной глубины всевозможной глади.

Многоцветницы в настоящее время, к сожалению, редко встречаются. Их основное кормовое растение вяз (ильм) практически уничтожен короедом, лишь некоторые виды вязов, например вяз шершавый, устояли. Гусеницы попытались переключиться на другое дерево, рябину арию, но беда пришла с другой стороны – их активно (до 99 %) стали пожирать паразитические Ихневмоидные наездники (семейство перепончатокрылых).

На фото 29 (с. 78) многоцветницы показаны на фоне цветков дикой черешни. Насыщенные розовые оттенки молодых листьев и белоснежные цветки выступают прекрасным фоном для бабочек, привлеченных нектаром после продолжительной зимней спячки. Многоцветницы и крапивницы зимуют во взрослом состоянии, просыпаясь в первые теплые дни марта-апреля. У этих бабочек (в отличие от рябчиков с их впечатляющими серебристыми внутренними поверхностями крыльев) внутренняя сторона крылышек матовая и блеклая, что позволяет им легко маскироваться во время зимовки (см. фото 4 и рис. 22). Для вышивания внутренней поверхности крыльев необходимо использовать матовые нитки, которые будут контрастировать с блестящим мулине внешней поверхности.

Хотя крапивницы и похожи внешне на своих более крупных родственников, между ними существует ряд существенных отличий. Два поколения в год, в начале и конце лета, усиливаются бабочками-иммигрантками из континентальной Европы, прилетающими в Британию в разгар лета. Столь мощная популяция в состоянии с большим успехом выдержать естественные потери и натиск хищников, чем единственное поколение, производимое многоцветницами. Оба вида бабочек зимуют в одних и тех же местах (иногда делают это вместе), но их пища абсолютно разная. Так, для крапивницы, как следует из ее названия, любимым лакомством служит жгучая крапива, которая в изобилии растет повсеместно. В результате потери многоцветниц оборачиваются на пользу крапивницам.

Весеннее солнышко пробуждает как бабочек, так и других насекомых. Шмели норовые (*Bombus lucorum*) живут ко-

лониями, которые слишком малы, чтобы произвести достаточно меда для прокорма зимой: рабочие особи, трутни и старые матки погибают, но оплодотворенные молодые матки организуют новые колонии. Благодаря весенним цветам и цветущим деревьям они находят пищу для поддержания сил. Шмели на фото 26 и 29 выполнены несколькими слоями всевозможной глади (направление стежков – к голове), а крылья – вышивкой, подобной той, которая использована для выполнения стрекозы-хвостовки на фото 11.

► Фото 29

Тусклая расцветка внутренней стороны крыльев бабочек позволяет им маскироваться во время зимней спячки. Особи, которые проводят зиму в форме яиц или куколок, не нуждаются в такого рода защите. Брюшная поверхность обычно испещрена сложными беспорядочными метками, которые могут различаться у разных особей. Ее можно изображать во всех подробностях (как показано здесь) или в более упрощенном виде (как на уроке 5). Упрощенный подход тоже требует точности, поскольку внешний вид крыла зависит от условий освещения и угла обзора. Размер 9 × 17 см

В модели на фото 30 представлен одновременно сложный узор – с вкраплениями металлизированной золотистой нитки.

Многоцветница (вверху) демонстрирует всю роскошь рисунка своих крыльев, как и крапивница (в центре), в то время как их подруга (внизу) показывает поверхность брюшка. Душистые фиалки расположились на земле, а в верхней части рисунка мы видим знакомые овальные листья и сердцевидные семена английского вяза. Золотисто-зеленая и коричневая листва, а также семена дополняют трепещущий оранжевый и цвет старинного золота бабочек, а фиалки приносят в колорит фиолетовые штрихи. Благодаря черному фону картины любое мельчайшее существо приобретает таинственное и волшебное звучание.

На заключительном уроке предлагается возможность для реализации собственных идей. Может быть, вы захотите разместить на ветках вяза или фиалках паутину (см. фото 21), включить в рисунок танцующую мошку (фото 11), добавить шмеля в полете или сидящего на одном из цветков. В ваших силах вообще заменить фиалки каким-нибудь другим цветком, выбранным из предыдущих уроков. В нижней части рисунка могут быть добавлены дополнительные травы; декоративные завитки выюнков или жимолости, выполненные золотистой ниткой гладью вприкреп. Все зависит от вашего воображения. Дополнительные краски придадут картине мелкие цветочки, предлагаемые в рисунках книги.

В этой и предыдущих главах и уроках по вышивке мы изучили разнообразные способы передачи красоты и сущности бабочек и других насекомых в вышивке. Так же, как и в моей первой книге («Цветы»), мне хотелось вдохновить читателей не только на точное выполнение предлагаемых моделей, но и на собственное творчество. Больше общайтесь с природой. Она – самый лучший, самый терпеливый учитель!

▲ Рис. 22

Многоцветницы обычно проводят зиму либо в густой листве плюща, либо вместе с крапивницами в сараях, на чердаках. Если вы обнаружите в щели неподвижную бабочку, не трогайте ее – не исключено, что весной она оживет. Для вас это уникальная возможность попрактиковаться в рисовании.

МНОГОЦВЕТНИЦЫ И КРАПИВНИЦЫ

Передача пробивающего сквозь ветви деревьев света в лесу в этом уроке дает возможность попробовать свои силы в изображении контрастирующих эффектов.

На черном фоне оранжевые отметины на крыльях бабочек особенно бросаются в глаза. Холодные оттенки зеленого и золотого молодой листвы вяза и семян обусловлены падающими на них рассеянными солнечными лучами.

ТЕХНИКИ

Стебельчатый шов, веерообразная гладь, техника «глазки», шов «побег», шов «зернышки», прямые стежки, гладь вприкреп, шов «змейка»

Как и на уроке 2, было бы полезно иметь нитки разного качества для вышивки внешней и брюшной поверхностей крылышек крапивниц, а для передачи мелких деталей семян использовать более тонкие нитки.

Если вы захотите добавить свои элементы

или внести какие-то изменения (см. предложения на с. 79), учитывайте общий контекст картины. Выбирайте цветы, которые растут в лесу.

Фото 30 ►

Размеры 17 × 20, 25 см

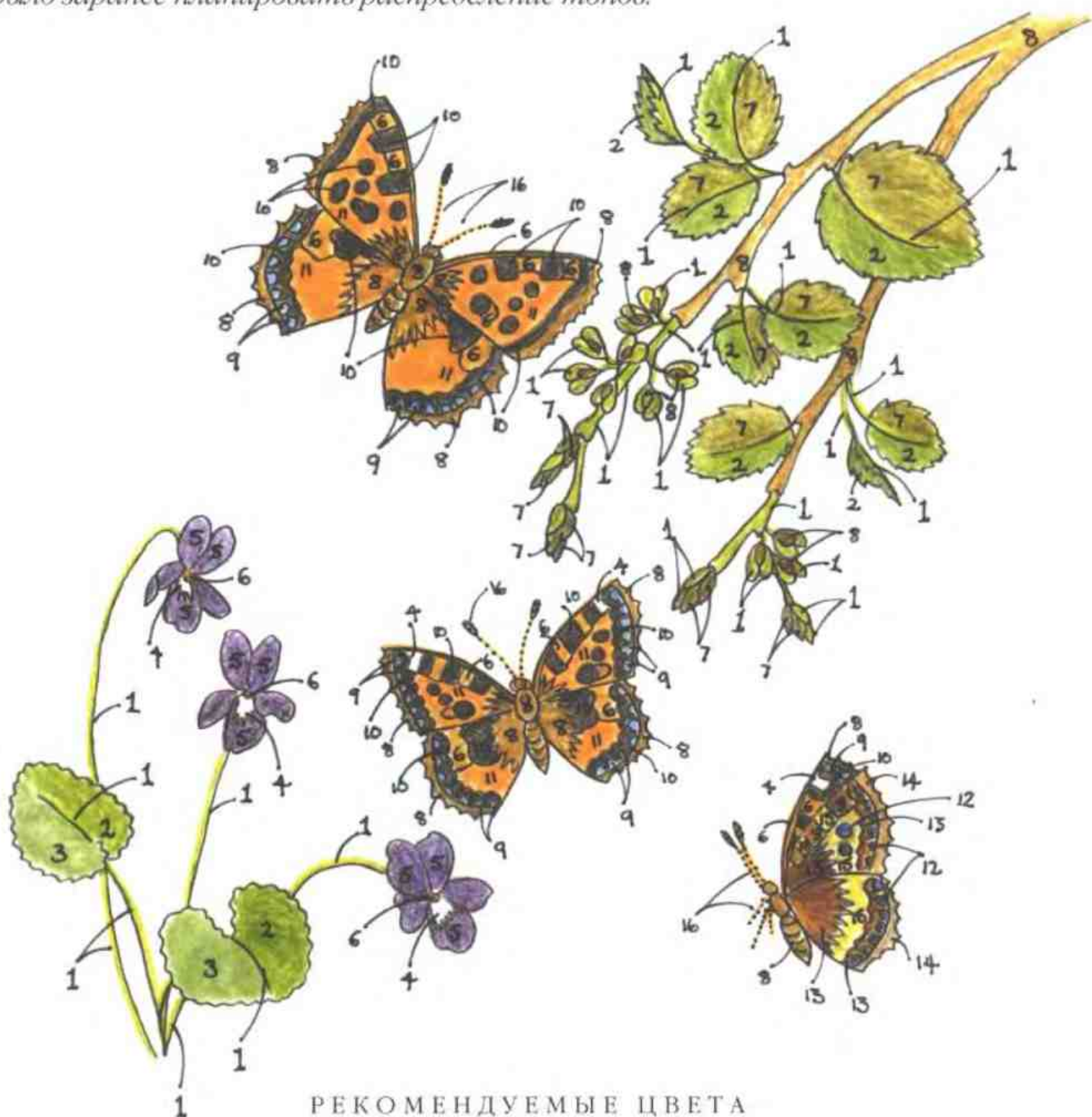
HELEN M.
STEVENS

Скопируйте рисунок, опустив те мотивы, которые вы хотите заменить. Нанесите на копию новые элементы, если они есть. Переведите рисунок на ткань (см. «Основные техники», с. 90). При этом не переносите слишком тонкие детали, такие как паутина. Вы добавите ее от руки тем же способом, что и усики.

Выполняя вышивку на черном фоне, вы можете заметить, что контурная линия может частично стереться. Если это случится, следует использовать белый мелок, чтобы сделать четче первоначальный оттиск. Проведите новую линию рядом с внешним краем вытертого отпечатка и вышивайте внутри этой линии. По завершении работы мелок можно легко стереть.

Тщательно отбирайте цвета. По возможности тона 12, 13, 14 и 15, а также небольшое количество тона 8 должны быть представлены матовыми нитками. Для определения цвета на небольших участках, которые не указаны на схеме, см. фото 30. Если вы добавили новые элементы, то будет разумным сделать свою собственную цветовую схему, чтобы можно было заранее планировать распределение тонов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА

1 – очень светлый зеленый	7 – светлый зеленый	13 – темный коричневый
2 – настоящий зеленый	8 – старинное золото	14 – светлый коричневый
3 – зелень листвы	9 – голубой	15 – кремовый
4 – белый	10 – черный	16 – металлизированный золотой
5 – фиолетовый (темно-лиловый)	11 – темный оранжевый	
6 – светлый оранжевый	12 – тусклый синий	

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШИВКИ

Отблески просачивающихся солнечных лучей, переданные на рисунке, означают, что воображаемый источник света, хоть и находится в верхней части полотна, не может быть строго определен.

Поэтому даже если вы предпочтете работать на светлой ткани-основе, контура теней будут представлены очень скупо.

В случае, если вы внесли в рисунок изменения или добавления, возможно, вам потребуется изменение порядка выполнения элементов – в этом случае помните, что мелкие и тонкие, выполненные от руки детали, типа паутины, выполняются после того, как основной рисунок уже закончен.

НАЧНИТЕ С ФИАЛОК...

Если вы начнете вышивку с более простых элементов, вам будет легче переходить к более сложным участкам.

1 Вышейте стебли листьев, центральные прожилки тонким стебельчатым швом, используя очень светлые зеленые нитки (1). Листья выполните расходящимися стежками веерообразной глади нитками истинный зеленый (2) и зелень листы (3) соответственно.

Тонкий внутренний слой глади, выполненный белыми нитками (4) в центре каждого из нижних лепестков цветков дополняется более широким внешним фиолетовым слоем (5). Каждый из оставшихся лепестков вышивается одним широким слоем веерообразной глади фиолетовыми нитками, включая мелкий участок в противоположном углу вышивки слева от верхнего цветка – гладью под углом.

В центре каждого цветка светлым оранжевым (6) выполните два мелких стежка швом «зернышки».

ПЕРЕХОДИМ К ВЯЗУ...

2 Вышейте крайние участки веточек и более толстые ветки нитками светло-зеленого цвета и цвета старинного золота (8) соответственно, разворачивая шов «змейка» в направлении кончиков веточек и соединений между ветвями и веточками.

Тонким стебельчатым швом, используя бледно-зеленые нитки, вышейте центральные прожилки листьев. Сами листья выполните стежками веерообразной глади нитками истинным зеленым и светло-зеленым (7) цветами соответственно. Завершите противоположный угол вышивки на мелких листьях нитками очень светлого зеленого.

Вышейте бутоны на конце каждой веточки мелкими ромбами гладью нитками светло-зеленого цвета, у основания каждой семечки вышейте цветоложе тонким стебельчатым швом, используя нитки бледно-зеленого цвета, а затем вышейте сами семена мелкими ромбами цвета старинного золота.

Сделайте крылышки, окружающие семена, прошейте тонкими стежками косой глади, используя нитки очень светлого зеленого цвета.

ПЕРЕХОДИМ К БАБОЧКАМ.....

3 Начните с крапивниц. Правое переднее крыло: светло-оранжевыми нитками вышейте реберную границу линией градуированного стебельчатого шва от кончика к тельцу, затем пятна в технике «глазки» бледно-голубым (9), черным (10) и светло-оранжевым, как указано.

Правое заднее крыло: черными нитками вышейте неровную кайму из стежков (в действительности – вытянутый участок в технике «глазки») вокруг синих пятен с их внутренней стороны.

4 Левое переднее крыло: выполните короткий слой веерообразной глади нитками цвета старинного золота близко к телу бабочки. Вышейте длинный внешний слой косой глади нитками темно-оранжевого цвета (11) вокруг пятен и во внутренний слой. Черными нитками выполните короткие прямые стежки поверх градуированного стебельчатого шва и под прямым углом к нему.

Левое заднее крыло: выполните заключительный слой веерообразной глади нитками цвета старинного золота вдоль внешней границы края крыла.

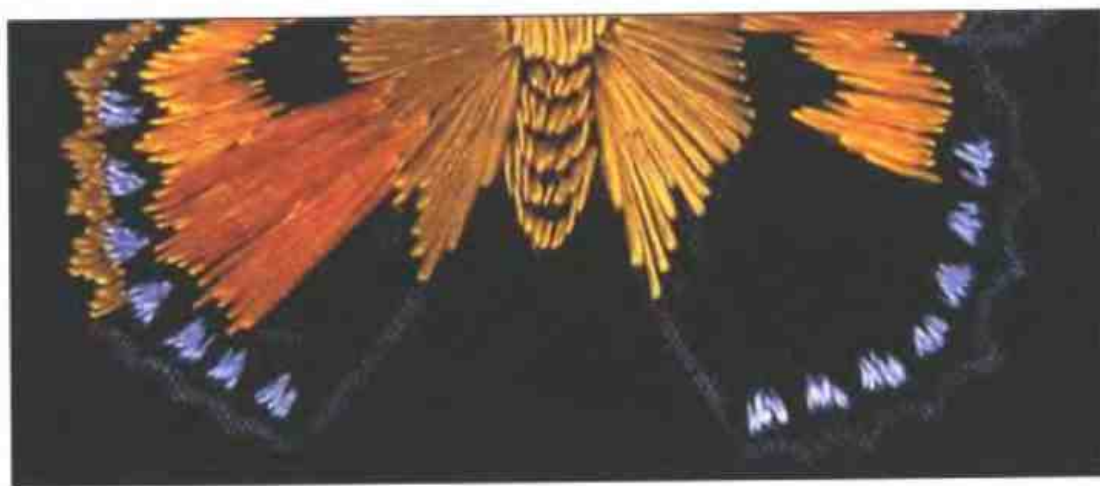
5 Выполните видимый участок внешней поверхности крыла, как описано выше. Если возможно, вышейте брюшную поверхность матовыми нитками, используя сложную технику «глазки» и тускло-синие (12), темно-коричневые (13), кремовые (15) нитки и нитки цвета старинного золота, затем выполните слои веерообразной глади темно-коричневыми и кремовыми нитками. Последний внешний слой выполните светло-коричневыми нитками (14).

Брюшко крапивниц можно вышить одним слоем прямых стежков. Можно использовать гладь вприкреп. На фото 30 представлены вышитые тельца обеих крапивниц.

6 Теперь переходим к многоцветнице. Правое переднее крыло: выполните реберную границу линией градуированного стебельчатого шва, используя нитки светло-оранжевого цвета, а остальные пятна на крыльях вышейте неравномерно в технике «глазки» светло-оранжевыми и черными нитками. За коротким внутренним слоем косой глади следует более широкий темно-оранжевый слой веерообразной глади, растекающийся вокруг пятен.

Левое переднее крыло: закончив широкий слой, выполните два тонких внешних слоя черным и цветом старинного золота соответственно. Поверх реберной границы вышейте тонкие черные линии, как у крапивниц.

7 Правое заднее крыло: выполните неравномерные пятна в технике «глазки» нитками черного и светло-оранжевого цвета, мелкие пятна голубым и вытянутый участок черного вокруг голубых пятен, как на нижних крыльях крапивниц.

Выполните внутренний слой веерообразной глади нитками цвета старинного золота.

Левое заднее крыло: выложите широкий слой глади нитками темно-оранжевого цвета вокруг других элементов и затем выполните заключительный фестончатый слой нитками цвета старинного золота.

Закончите тельце обычным способом, вышейте глаза, усики и щупальца всех трех бабочек, руководствуясь схемой тонов, инструкциями урока и рекомендациями из «Введения» (с. 6). Усики и лапки выполните, используя металлизированную золотистую нитку (16).

Итак... реализовывайте собственные идеи, добавляйте танцующую мошкарку, травы, паутинку там где вы сами решите!

МАТЕРИАЛЫ

ТКАНЬ

Выбор ткани и цветовой гаммы ниток влияет на конечный результат работы, зависит от назначения изделия, характера орнамента, способа его выполнения и определяется личными предпочтениями каждой мастерицы.

Ткань бывает различной по качеству и структуре. Для вышивания узоров, предложенных в книге, фоновая ткань не должна растягиваться.

В противном случае после извлечения ее из пяльцев полученные детали не будут соответствовать своим первоначальным размерам, вышивка может перекоситься и приобрести неаккуратный вид. Лучше всего применять ткани с четким полотняным плетением нитей, например:

- * Хлопчатобумажные
- * Полиэстр
- * Льняные, полульняные

Также подойдет натуральный шелк. Однако будьте внимательны и следите за тем, чтобы не нарушить направление швов.

Крупные картины вышивают на плотных

тканях, небольшие этюды – на более легких. Это правило применимо к толстым и тонким иглам.

Не покупайте ткани с редким плетением нитей, так как стежки, прокладываемые в одном направлении, будут накладываться, друг на друга и попадать в одно отверстие, расширяя его и делая работу некрасивой.

НИТКИ

Существуют различные по структуре и качеству нитки для вышивания. В зависимости от вида работы, переплетения и цвета ткани-основы подбираются соответствующие цвета и сорта

ниток. Одинаковые по структуре, они могут различаться по толщине, которая обозначается цифрой (например, катушечные нитки № 40). Чем тоньше нитка, тем выше номер и наоборот.

* ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ МУЛИНЕ

Наиболее часто используемые нитки для вышивания, которые, как правило, скручены из 6 прядей.

* ШЕЛКОВЫЕ НИТКИ

Это нескрученные нитки с сильным блеском, которые также известны как японский шелк. Чтобы они соответствовали толщине

Натуральные шелковые и хлопчатобумажные нитки представлены большим разнообразием великоцветных цветов и текстур.

По часовой стрелке снизу слева: крученое хлопчатобумажное мулине, шелковые нитки, японские шелковые нитки, тонкое шелковое мулине, крученое шелковое мулине.

одной пряди хлопчатобумажного мулине, их можно удваивать или разделять (в зависимости от эффекта вышивки). Такими нитками выполнено большинство моделей книги.

* КРУЧЕНОЕ ШЕЛКОВОЕ МУЛИНЕ

Обычно эти нитки состоят из нескольких скрученных между собой прядей. Толщина отдельной пряди приблизительно соответствует толщине отдельной пряди хлопчатобумажного мулине и используется по отдельности. Очень тонкие детали необходимо выполнять более тонкими нитками.

* МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ НИТКИ

В продаже представлены

нити золотистого, серебристого и других цветов. Наиболее универсальными являются крученые нитки. В зависимости от вышиваемой детали используются отдельными прядями или в несколько сложений.

★ ЗОЛОТЫЕ И

СЕРЕБРЯНЫЕ НИТКИ

Нитки с содержанием золота или серебра. Бывают разной толщины. Самую тонкую нитку вводят в иглу и вышивают обычным способом, а более толстую – прикрепляют к ткани мелкими стежками.

По часовой стрелке сверху: искусственные шелковые золотистые нитки (крученые), золотые шелковые нитки, цветные металлизированные нитки, серебряные шелковые нитки, смесовые нитки, искусственные шелковые серебристые нитки (крученые), продолговатый и круглый бисер.

★ СМЕСОВЫЕ НИТКИ

Этим термином обозначают огромное количество видов ниток, содержащих в своем составе синтетические и натуральные волокна. Например, искусственный шелк и хлопок, хлопок и полиамид (акрил). Для работы эти нитки можно использовать целиком или разделять на отдельные пряди.

ИНСТРУМЕНТЫ

Основные инструменты для вышивания остаются неизменными на протяжении столетий.

★ ПЯЛЬЦЫ

Для небольших вышивок применяются круглые пяльцы, а для крупных полотен – прямоугольные. Круглые пяльцы состоят из двух кругов и закрепля-

Вышивание кручеными шелковыми и металлизированными нитками создает на ткани мягкий приглушенный эффект. Размеры 10 × 12,75 см

ющего винта. Для работы больше всего подходят деревянные пяльцы, поскольку они лучше, чем пластмассовые пяльцы, сохраняют ровное натяжение ткани. Всегда выбирайте такой размер пяльцев, чтобы по краям узора оставалось достаточное количество свободного материала.

★ НОЖНИЦЫ

Ножницы применяются двух видов: маленькие с прямыми острыми концами – для работы с нитками, средние (с фестонными лезвиями) – для раскроя ткани. Используйте ножницы строго по назначению, если хотите, чтобы они не затупились.

★ ИГЛЫ

Необходимо иметь несколько игл разной величины и толщины: тонкие иглы – для вышивания на тонких материалах (шелк, батист), средние иглы – на льняных и хлопчатобумажных тканях, а толстые иглы – на плотных материалах. Обычно используют короткие иглы с большим овальным ушком.

Вышивальные и крученые шелковые нитки создают разные эффекты: шелковистый (листья растения и внешняя сторона крыльев бабочки слева вверху) и легкий блеск (внутренняя сторона крыльев бабочки справа внизу).

Размеры 10,75 × 12,75 см

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ

Прежде чем приступить к вышиванию, необходимо выполнить подготовительную работу и аккуратно перенести рисунок на ткань-основу. После завершения вышивки следует подумать о том, как лучше ее оформить.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ РИСУНКА НА ТКАНЬ

Вам потребуются (см. фото вверху, слева направо)

- * Оригинальный рисунок
- * Калька (только хорошего качества)
- * Твердый карандаш
- * Канцелярские кнопки
- * Цветная копировальная бумага
- * Ткань
- * Папиросная бумага (салфетки)
- * Круглые пальцы

Вам также потребуются ножницы и гладкая твер-

дая рабочая поверхность. Например, деревянная чертежная доска, накрытая несколькими слоями бумаги или мягкой тканью.

1 Положите кальку поверх оригинального рисунка и аккуратно обведите его контуры, про-

пуская мелкие детали, например паутину или усики бабочек. Если эти линии перенести, то они будут видны даже под тонкой ниткой, поэтому их необходимо выполнять вручную во время вышивки.

2 Разложите на рабочей поверхности ткань, а поверх нее кальку. Закрепите двумя кнопками в верхних правом и левом углах. Положите между тканью и калькой цветную копировальную бумагу (красящей стороной вниз) и закрепите третьей кнопкой внизу, не затрагивая копировальную бумагу.

Равномерно и с усилием надавливая карандашом на кальку, обведите контуры рисунка. После обведения нескольких линий приподнимите один угол кальки и копировальную бумагу, чтобы проверить качество перенесения узора.

3 После перенесения рисунка на ткань вытаскивайте нижнюю кнопку, приподнимите кальку и извлеките копировальную бумагу. Перед удалением кальки проверьте, чтобы были отмечены все детали. Теперь можно закрепить ткань, используя папиросную бумагу и круглые пальцы.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТКАНИ В КРУГЛЫХ ПЯЛЬЦАХ

Вам потребуются:

- * Ткань с перенесенным рисунком
- * Папиросная бумага (салфетка)
- * Круглые пальцы

1 Возьмите два куска папиросной бумаги (салфетки). Размер прямоугольников должен быть на 5 см больше рабочей ткани-основы. Положите внутренний круг пальца на ровную поверхность,

сверху него – один кусок папиросной бумаги, затем ткань. Убедитесь в том, что рисунок расположен в центре кольца. Разместите поверх ткани второй кусок папиросной бумаги и закрепите внешним кругом пальцев.

Закручивайте винт до тех пор, пока ткань и бумага не будут хорошо натянуты. Не ослабляйте винт до конца работы.

2 Вырежьте полотно верхнего слоя папиросной бумаги внутри верхнего круга пальцев и отрежьте ее края, отступив на небольшое расстояние от круга (см. рис. сверху).

Переверните пальцы и аналогичным образом аккуратно обрежьте нижний слой папиросной бумаги (салфетки). Зажатая между колец она будет защищать ткань-основу от истирания и не позволит запачкаться ее краям. Теперь можно приступать к вышивке.

РАЗМЕЩЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАБОТЫ В РАМКЕ

Вам потребуются: (см. на фото сверху)

- * Подложка (твердый картон)
- * Плотная бумага для рисования (того же размера, что и подложка)
- * Толстая хлопковая нитка (шнур)
- * Две гобеленовые иглы (с широким ушком,)
- * Ножницы

1 Готовую вышивку прогладьте с изнаночной стороны через ткань без пара, выбрав режим утюжки с учетом ткани и ниток.

Очень важно, чтобы натяжение вышивки в рамке соответствовало натяжению в пальцах, иначе она перекосится. Плотно прикрепите ее к подложке с помощью толстой нитки (шнура). Подложка должна быть достаточно большой, чтобы поместился весь рисунок, и с каждого края оставалось достаточно места для рамки.

2 Положите плотную бумагу для рисования между подложкой и вышивкой. Следите за тем, чтобы загнутые края ткани были параллельны краям подложки.

3 Переверните работу так, чтобы вышивка лежала лицевой стороной вниз. Срежьте излишки ткани-основы, оставив достаточно материала для подгиба.

Загните две стороны ткани к центру подложки, соединив их ниткой. Вденьте ее концы в две иглы, оставляя отрезки одинаковой длины.

Работая сверху, вводите иглы с каждой стороны и прошнуруйте края ткани на манер корсета, пока не дойдете до конца. Если нитка закончится, привезите новую. Однако постарайтесь закрепить ткань одной ниткой, не делая узлов.

4 Сложите верхнюю и нижнюю стороны ткани к центру и повторите шнуровку.

Чтобы выполнить шнуровку с правильным натяжением, нужна небольшая практика. Во время работы не затягивайте нить очень туго, иначе она может повредить ткань или порваться сами. Следите за тем, чтобы натяжение ткани-основы было равномерным.

5 Выбор рамки зависит от вашего вкуса и личных предпочтений, но всегда прислушивайтесь к советам профессионалов. Как правило, вышивку помещают в рамку с паспарту без стекла, особенно когда используют бисер или толстые нитки. Если вы решили оформить вышивку под стеклом, то оно должно быть антибликовым. Помните о том, что рамка должна дополнять узор, а не доминировать над ним.

РАЗНОВИДНОСТИ ШВОВ

Предлагаемые в этой книге вышивальные техники являются комбинацией традиционных швов и современных нововведений. Их легко можно видоизменять в соответствии с решаемой задачей: так, простой стебельчатый шов в зависимости от его применения может производить самые разные эффекты – от тонкой волнистой линии до широких изгибов стеблей растений с бесконечными вариантами их поворотов. В целом швы делятся на несколько категорий: контурные, заполняющие и декоративные. Каждая категория имеет свои характеристики и подходит для изображения определенных форм, деталей и текстур. При работе с пальцами ткань туго натягивают. Вышивальщица прокалывает ткань иглой, затем подхватывает ее с изнаночной стороны и протягивает, чтобы шов ровно лег на поверхности. Следующий шов начинают выполнять, проводя иглу вверх через ткань с изнаночной стороны работы, рука переходит на лицевую сторону, чтобы вытя-

нуть нитку, далее все операции повторяются.

КОНТУРНЫЕ ШВЫ

1. СТЕБЕЛЬЧАТЫЙ ШОВ

Шов выполняется слева направо и снизу вверх. Каждый новый стежок начинается с середины предыдущего. Рабочая нить должна быть всегда с одной стороны. Делайте ровные и регулярные стежки, заходящие друг на друга и образующие линию или изгиб.

а) узкий (тонкий) стебельчатый шов

Закрепив нитку, сделайте стежок назад, захватывая 3–4 нити ткани. Каждый следующий стежок выкалывается посередине предыдущего стежка с одной стороны шва. Повторите действие.

б) широкий (толстый) стебельчатый шов

В технике выполнения похож на узкий стебельчатый шов, только в этом случае стежки накладываются друг на друга. Иглу выводят примерно на $\frac{3}{4}$ предыдущего стежка. Очень важно, чтобы нитка все вре-

мя была с одной стороны иглы.

с) градуированный стебельчатый шов (способ выполнения)

Начните с узкого стебельчатого шва, увеличьте длину стежков наполовину, затем на $\frac{3}{4}$, что приведет к постепенному утолщению линии (так собственно и выглядит настоящий стебель – узкий на верхушке и расширяющийся книзу).

д) витой стебельчатый шов (способ выполнения)

Начните с выполнения мелких стежков, чтобы передать крутой изгиб в центре стебля, и постепенно увеличивайте длину стежков по мере того, как он становится более плавным.

е) отраженный стебельчатый шов (способ выполнения)

Начните с верхушки линии, выполняя выбранную разновидность шва (а–с) до тех пор, пока направление кривой не начнет меняться. Сделайте один прямой стежок вдоль линии узора. Вновь приступите к стебельча-

тому шву, выводя иглу наверх на новую внешнюю сторону кривой (изгиба).

2. ПРЯМОЙ СТЕЖОК

Бывают случаи, когда необходимо вышить прямую линию. Для этого используют плотно прилегающие прямые стежки одинаковой длины, которые не должны находить друг на друга. Выполняют их справа налево. Иногда достаточно большой участок рисунка заполняют ровными стежками, например при изображении пейзажа.

а) вертикальный прямой стежок (длинный)

Выполняйте эти стежки сверху вниз. Обычно они направлены к основанию узора, например при изображении травы. Проследите за тем, чтобы стежки полностью покрывали вышиваемую линию.

б) горизонтальный прямой стежок

Эти стежки выполняйте плотно расположенными группами из нескольких стежков для создания пейзажа. Для изображе-

ния видимого разрыва оставляйте пропуск (интервал) между стежками. Чтобы смешать оттенки цветов на одном участке, используйте стежки выбранных тонов.

с) отдельный прямой стежок (длинный или короткий)

Мелкие детали, такие как тонкие усики насекомых, не переносят на ткань-основу (см. «Основные техники», с. 90). Они выполняются непосредственно на вышивке при помощи прямых стежков, расположенных под разными углами в соответствии с требуемой формой. Не прокладывайте близко друг к другу.

3. КОНТУР ТЕНИ

Внутри рисунка определите направление воображаемого источника света. Каждый элемент узора, отдаленный от этого него, будет иметь свою тень. Воткните в работу булавку кончиком к источнику света, чтобы не забывать, откуда он исходит.

а) равномерный контур тени

Выполните узкий стебельчатый шов вдоль линии узора, рядом с его оборотной стороной, нитками темного (черного) цвета.

в Фрагментарный
контур тени

Там, где линия узора очень неровная, чтобы выполнять контур тени стебельчатым швом, используйте прямые стежки, равные длине контура тени.

4. ИНТЕРВАЛ

Если два элемента, вышитые заполняющими швами, с контуром тени или без него, соприкасаются друг с другом, между ними следует оставлять узкий пропуск (интервал), чтобы избежать их зрительного слияния. Он образует тонкую линию, которая и разделяет два элемента. Ее ширина должна равняться толщине нитки, которой выполнялась вышивка. Чтобы определить, правильно ли выбрана толщина интервала, измерьте оставленный промежуток, проложив вдоль него нитку. Если она свободно укладывается, значит, ширина выбрана правильно.

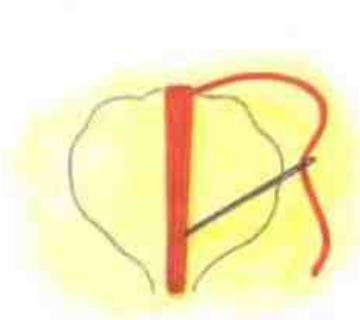
ЗАПОЛНЯЮЩИЕ ШВЫ

1. ГЛАДЬ

Гладью называется вышивка, заполняющая узор прямыми или косыми стежками. Основу этой работы составляет плотно уложенные стежки, которые образуют

гладкую, ровную поверхность. Угол швов закругляется, не нарушая направление самой вышивки, а это, в свою очередь, меняет отражение света и создает впечатление объемности.

а) веерообразная гладь
в лучевом направлении
(одинарный ряд стеж-
ков)

Начните заполнять лепесток с центральных стежков. Все остальные стежки выполняются от внешнего края перенесенного узора внутрь по направлению к центру. Выведите иглу сверху непосредственно у вершины первого стежка и проведите ее вниз сквозь ткань над первым стежком на $\frac{2}{3}$ его длины. Это образует угол вышивки. Следующие стежки могут быть той же длины или короче и располагаться, как описано выше, благодаря чему вышивка расширяется в виде веера и покрывает область без лишнего наслоения стежков в центре. Постепенное смещение угла достигается при использовании

длинных наклонных стежков ($3/4$ длины полных стежков), а более редкое смещение угла получается при выполнении более коротких стежков ($1/4 - 1/2$ длины полных стежков).

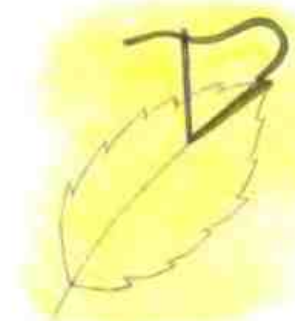
б) веерообразная гладь
в лучевом направлении
(двойной ряд стежков)

Там, где необходимо вшить большую деталь, используют несколько рядов глади, располагая друг за другом.

Выполните первый ряд стежков всеорообразной гладью описанным способом. Работайте по направлению от края к центру. Закончив вышивку первым оттенком, закрепите нитку мелкими стежками на изнаночной стороне и обрежьте. Они должны быть закрыты следующим рядом стежков, той же нитью. В следующем ряду оттенок ниток меняется в первый, удлиняя и укорачивая стежки таким образом, чтобы один тон постепенно переходил в другой.

с) веерообразная гладь
в одном направлении
(одинарный ряд стежков)

Если сердцевина детали имеет вытянутую дугообразную форму (например, центральные прожилки листьев), стежки должны прокладываться равномерно вдоль ее длины. Всегда вышивайте внутрь к центру, выводя иглу наружу к внешнему краю.

Начните с вершины детали (или внешней крайней точки) и выполняйте первый стежок, касаясь вытянутой прожилки. Работайте по направлению вниз, смещая при необходимости угол вышивки (а).

д) веерообразная гладь
в одном направлении
(двойной ряд стежков)

Выполните первый ряд стежков описанным ранее способом. Проложите второй ряд стежков по направлению к центру от верхнего края детали, смешивая оттенки цветов (b) и смещая по необходимости угол вышивания.

2. ГЛАДЬ ПОД УГЛОМ (ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОТОГНУТЫХ КРАЕВ)

Ее используют для изображения отогнутых вперед или назад краев лепестков цветков и листьев. Следуя принципам выполнения веерообразной глади в лучевом и одном направлениях, прокладывайте стежки глади под углом к примыкающей области. Правильно определите угол вышивки (иногда он может повторяться). Оставляйте пробелы между вышиваемыми элементами, чтобы подчеркнуть загиб. Иногда отогнутые края украшают контуром тени нитками черного цвета.

3. ШОВ «ЗМЕЙКА»

Этот шов используется для вышивания длинных извилистых форм, таких как вытянутые листья.

а) простой шов «змейка»

Начните с верхушки детали, сделав первый пря-

мой стежок в направлении изгиба. Для выполнения последующих стежков косой гладью выводите иглу наружу с внешней стороны изгиба и вколите в ткань с внутренней стороны. Постепенно передвигайтесь в нижнюю часть детали, изменяя угол вышивания, если это необходимо, а также удлиняя стежки, как в случае с градуированным стебельчатым швом (см. выше).

б) отраженный шов «змейка»

Начните выполнять шов с участка, где направление кривой меняется, проложив несколько стежков косой гладью, немного смещая их.

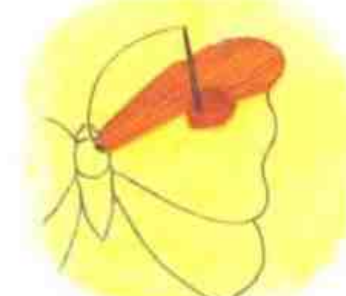
Вышивайте по направлению вверх, к верхушке листка, выводя иглу на-

ружу с внешней стороны и вводя в ткань с внутренней стороны, пока верхний участок не будет завершен. Изменяйте угол вышивки, если это необходимо. Вернитесь к центральным стежкам и приступите к нижнему участку. Работайте в обратном направлении по тому же принципу.

4. ТЕХНИКА «ГЛАЗКИ»

Используется для создания однородного гладкого участка вышивки, где область одного цвета окружает область другого цвета. Выполняется веерообразной гладью в лучевом или одном направлении.

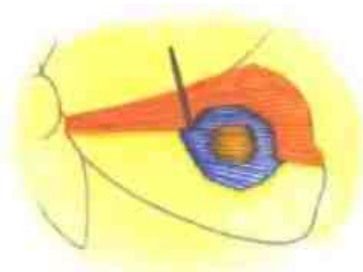
а) простая техника «глазки»

Сначала выполните пятно веерообразной гладью, располагая стежки под тем же углом, что и основная вышивка. После этого заполните оставшийся участок вокруг пятна, немного заходя на него иглой, нитками другого цвета.

та. Следите за тем, чтобы направление стежков не менялось.

b) сложная техника «глазки»

Благодаря этой технике можно создавать пятно внутри другого пятна или иной узор неправильной формы.

Определите направление стежков глади основного участка. Сохраняя угол вышивки, выполните сначала внутреннее пятно ранее описанным способом, затем внешнее пятно, используя нитки другого цвета. После чего заполните гладью всю деталь нитками третьего цвета.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШВЫ

1. ШОВ «ЗЕРНЫШКИ»

На ткани выполняются тонкие короткие прямые стежки, которые иногда накладываются хаотично поверх другой вышивки.

2. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШОВ «ЗЕРНЫШКИ»

Выполняется тонкими короткими прямыми стеж-

ками поверх глади в горизонтальном направлении к вышивке.

3. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШОВ «ЗЕРНЫШКИ»

Выполняется тонкими короткими прямыми стежками поверх глади вертикальном направлении к вышивке.

4. ШОВ «ПОБЕГ»

Это прямые стежки разной длины, выполненные в лучевом и одном направлении, как правило, нитками контрастного цвета по отношению к вышивке.

5. ШОВ «ГАЛОЧКА»

Два длинных прямых стежка выполнены под острым углом и направлены навстречу друг другу. При необходимости через центр прокладывают третий выступающий прямой стежок, например при вышивке шипов цветка чертополоха.

6. ТОЧЕЧНЫЙ СТЕЖОК

Выполните очень короткие прямые стежки, не длиннее ширины нитки, чтобы получились маленькие точки. Располагайте их близко друг к другу в хаотичном порядке.

7. «ПЛАВАЮЩАЯ»

ВЫШИВКА

Нитки располагаются сво-

бодно, принимая разные формы. Вышиваемый этой техникой рисунок не переносится на ткань-основу.

Сделайте длинный стежок в направлении от центра мотива, подставив под нитку палец или карандаш и не затягивая ее. Выполните рядом маленький стежок и выведете нитку на лицевую сторону. Проложите второй стежок по направлению к центру мотива, не убирая палец или карандаш. Повторите действия, пока не получите ненужное количество стежков. Закрепите «плавающую» вышивку.

8. ГЛАДЬ ВПРИКРЕП

Эту технику применяют, работая с разными нитками, однако чаще всего ее используют при вышивке «золотом». Выведите нитку, которую предстоит прикрепить (основная нитка), на лицевую сторону. Если она

слишком толстая, уложите ее на ткани, придерживая пальцем. Вденьте в другую иглу более тонкую нитку (закрепляющую, обычно шелковую) и протяните через ткань рядом с основной ниткой. Сделайте небольшой стежок поверх основной нитки. Повторяйте действия через равные промежутки, выкладывая основную нитку вдоль линии рисунка. Закрепляющие стежки можно выполнять в горизонтальном или вертикальном направлениях, а также по форме вышиваемого объекта, создавая более объемным узор.

9. РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Там, где два участка близко расположенной глади разделены промежутком, используют разделительную линию в виде тонких прямых стежков в направлении основной вышивки, чтобы придать деталям эффект мягкости и рельефности. Используйте отенок вышитого участка, который располагается ближе к зрителю в местах, где, например, сложено крыло бабочки (птицы), или показан наклон ее шеи. Проложите стежки через равные интервалы, при этом линия промежутка должна быть отчетливо видна.