

ОТ АВТОРА

Мой путь в мире вышивки начался с огромных граблей, щелкнувших меня прямо в лоб. Если конкретнее, я нашла программу а-ля «сделай схему сам, бесплатно, без регистрации и смс».

До сих пор помню невероятное ощущение свободы: «Я теперь могу вышить любую картинку, а не эти унылые пейзажи и натюрморты из наборов!» И я вышила... Точнее сначала загрузила в программу фото любимого футболиста, одной кнопкой превратила ее в разноцветное месиво крестиков, а потом уже вышила. Надо ли говорить, что получившийся результат сильно поубавил мою любовь к вышивке и веру в творческие способности?

Но, видимо, от судьбы не уйдешь. Теперь я дизайнер схем для вышивки с солидным стажем, сотрудник крупных российских вышивальных фирм и автор десятка курсов по разработке схем. И в этом очень много счастья:

- на встрече вышивальщиц тебе показывают вышивку по твоей схеме
- в рукодельном магазине ты видишь на полке набор с твоим дизайном
- на выставке тебя со слезами на глазах обнимает ученица, которая научилась рисовать схемы, хотя всю жизнь считала себя «нетворческой криворучкой»

Теперь я уже знаю, что нельзя нарисовать схему с помощью одной кнопки, и могу научить каждого рисовать прекрасные работы. Ради этого я создала свою школу, провожу курсы и открытые мастер-классы. Моя цель — заинтересовать каждую вышивальщицу волшебным миром «по ту сторону крестиков».

«А вот в наше время такого не было!» (читать ворчливым голосом бабки у подъезда).

Правда-правда. Когда я делала первые попытки рисовать схемы, не было вообще никаких уроков на эту тему. Максимум — пара видео о том, какие кнопки в программе нажимать.

От первых крестиков на экране до собственной красивой схемы для вышивки — очень длинный путь. Мне пришлось идти по нему в одиночку, на ходу изобретая новые приемы и техники, изучать бесконечные материалы по рисунку и перекладывать их на вышивку...

А сегодня я вам немного завидую. Благодаря многолетнему дизайнерскому и педагогическому опыту, я проведу вас самым коротким путем.

Не хочу навязывать вам свой подход к созданию дизайнов или заставлять бездумно повторять за мной. Моя цель — дать универсальные инструкции, чтобы вы могли работать с любой картинкой, формируя собственный стиль.

Эта книга подойдет как для новичков, так и для тех, кто уже пробовал рисовать схемы. И даже для тех, у кого уже сейчас случился приступ паники в духе: «Ну я же не умею рисовать. У меня ни за что не получится делать схемы. Ужас-ужас!».

Получится! Поверьте человеку, который лет десять назад думал точно так же, а теперь успешно обучает молодых дизайнеров. Просто выполняйте по шагам все задания, и на финише вы станете гордым обладателем своей первой схемы.

В книге я собрала всю необходимую информацию, которая поможет вам в разработке схем:

- инструкции по выбору и работе в программах
- рекомендации по выбору изображений для схем
- основы экспорта в графику: расскажу, как сделать схему не только красивой, но и удобной для вышивания
- приемы и техники для особо сложных случаев: рисование воды, стекла, шерсти и т. п.
- базовые основы рисования (особенно пригодится тем, у кого совсем нет художественного опыта): работа с объемом, светом и тенью, законы и ошибки в композиции, основы перспективы, правила сочетания цветов

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 9

1

**ИНСТРУМЕНТЫ ДИЗАЙНЕРА СХЕМ
ДЛЯ ВЫШИВКИ**.....21

Программы для разработки схем23

Устройства и гаджеты26

Карты цветов мулине28

2

**ВЫБОР ПАЛИТРЫ МУЛИНЕ
И РАБОТА В ПРОГРАММЕ**.....31

Какие нитки подойдут для схемы32

Калибровка цветов мулине
в программе35

Как перевести схему в другую
палитру мулине39

3

**ГДЕ ВЗЯТЬ И КАК ВЫБРАТЬ
ИЛЛЮСТРАЦИЮ**.....43

Что нужно знать об авторском
праве45

Иллюстрации и фотографии
с бесплатных стоков50

Покупка иллюстраций
у художников52

Разработка схем по своим
исходникам55

Как выбрать иллюстрацию
для схемы56

4

ОСНОВНЫЕ СТЕЖКИ И ШВЫ.....61

Бэкстич65

Простой крест89

5

**КАК ПЕРЕДАТЬ СВЕТ, ТЕНЬ
И ОБЪЕМ**93

Тоновая шкала 101

Прием «Рисование с краев» 104

Практика: светотень 106

6

РАБОТА С ЦВЕТОМ 115

Классификация цветов 117

Чем отличается рисование красками
от рисования крестиками 120

Как сочетать цвета 124

Освещение и цвет предметов 133

Цветовой рефлекс 140

- Практика: цветовые растяжки 142
- Практика: плавные переходы 156
- Практика: работа с пипеткой 162
- Практика: экономия цветов 167
- Практика: рисуем цветную схему 173

7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТЕЖКИ

- И БИСЕР** 181
- Полукрест 182
- Дробные крестики и петиты 190
- Декоративные стежки и бисер..... 193

8

ПЕРСПЕКТИВА И КОМПОЗИЦИЯ 199

- Линейная перспектива 201
- Воздушная перспектива 204
- Композиция..... 209
- Практика: анализ исходника перед созданием схемы 230

9

ПОДБОР ОСНОВЫ К СХЕМЕ

ДЛЯ ВЫШИВКИ..... 235

10

ЭКСПОРТ СХЕМЫ В ГРАФИЧЕСКИЙ

ФАЙЛ 247

Подготовка 249

Настройки перед экспортом 255

11

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ПРИЕМЫ

ПРИ СОЗДАНИИ СХЕМ..... 269

КАК РАЗВИВАТЬСЯ ДИЗАЙНЕРУ 286

ВВЕДЕНИЕ

Зачем делать схемы самостоятельно

Вряд ли вы задались таким вопросом, если уже выбрали эту книгу. Но все-таки я не могу не упомянуть все возможности, которые дает самостоятельная разработка схем для вышивки крестом.

1 Свобода выбора сюжетов для вышивки. Вместо того, чтобы перебирать наборы и схемы от производителей в поисках того, что соответствует вашему тонкому вкусу, вы берете любимую иллюстрацию, разрабатываете по ней схему и с удовольствием вышиваете.

2 Эксклюзив. Плавно вытекает из предыдущего пункта. Когда вы вышиваете по своей схеме, такую работу никто не сможет повторить, если только, конечно, вы не захотите поделиться своей разработкой.

3 Экономия времени и денег. Стоимость разработки схемы по индивидуальному заказу начинается от 2000–3000 рублей. Я не говорю уже о том, что не слишком просто найти ответственного дизайнера, который разработает схему качественно и в срок. Но если вы умеете создавать схемы, все эти сложности вам уже не важны.

4 Дополнительный заработок. Вы можете продавать разработанные схемы для вышивки. Средняя цена одной схемы 300–400 рублей, а купить ее может не один человек, а десятки. Все, конечно, будет зависеть от того, как хорошо вы занимаетесь своим продвижением: рынок авторских схем для вышивки растет, и интересные дизайны всегда востребованы. Дополнительно можно брать частные заказы на разработку схем или сотрудничать с фирмами, которые производят наборы для вышивки.

5 Новая профессия. Став популярным дизайнером, вы вполне можете превратить разработку схем для вышивки в основной источник доходов. Многие мои ученицы оставили работу в офисе и сделали создание схем своей любимой работой. Теперь они работают из дома, со свободным графиком и проводя много времени со своей семьей.

Можно ли создать схему нажатием пары кнопок

Мечта вышивальщиц — волшебная программа, куда можно загрузить любую картинку, нажать кнопку «Пуск», и она превратит ее в красивую схему для вышивки. Многие программисты, которые далеки от вышивки и создания схем, разрабатывали подобные программы и онлайн-сервисы. Поищите — Google предложит вам большое количество вариантов.

Но увы: как компьютер пока не может написать за человека роман, так и для создания качественной красивой схемы для вышивки все еще нужен человек.

Схема — это не просто разбивка картинки на цветные квадратики-пиксели, как это представляют себе разработчики программ. В хорошем дизайне для вышивки должна быть проработана куча вещей:

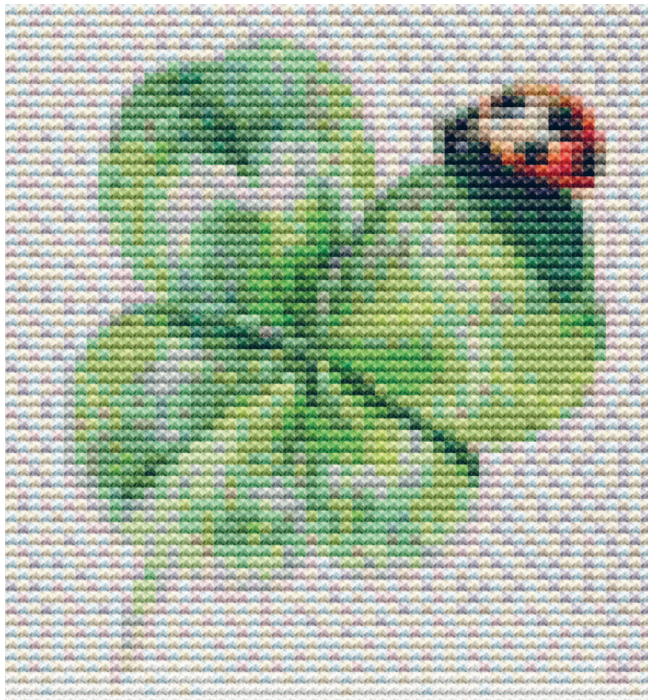
- сочетаемость цветов
- контраст
- переходы
- четкость линий там, где это необходимо
- ювелирная прорисовка деталей
- отсутствие одиночных крестиков и безумного количества цветов

В вышивальном мире существует популярный термин — «прогон». Это схема для вышивки, которая получилась после того, как картинку «прогнали» через программу и автоматически разбили на крестики. В таких схемах теряются мелкие детали, отсутствуют дополнительные стежки (бэкстич, полукрест), они имеют огромный размер, много одиночных крестиков и лишних цветов, переходы цветов в отшиве могут оказаться резкими и некрасивыми, так как их никто не проверил. По такой схеме тяжело вышивать, и результат вас точно не порадует.

Однако некоторые дизайнеры берут за основу прогон как заготовку, из которой делают более-менее приличную схему: подбирают свою палитру, удаляют одиночные крестики и т. п. Такие схемы называют «чищенным прогоном». Они тоже очень большие по размеру и с кучей цветов, но вышивка по чищенным прогонам может получиться неплохой. Правда, процесс все равно может утомить.

Проработанная схема,
21 цвет

Прогон, 93 цвета

Обычный прогон

Чищенный прогон

Самые качественные и удобные схемы получаются, если их отрисовывать вручную. Именно о таком способе отрисовки я расскажу в этой книге. При ручной отрисовке на картинку накладывается сетка и поверх нее «рисуют» схему, крестик за крестиком. Все цвета дизайнер подбирает вручную, переходы проверяют по живой карте цветов. Детали, требующие более точной проработки, прорисовывают бэкстичем.

Прогон, 125 цветов

В таких схемах практически отсутствуют одиночные крестики, они имеют нормальный размер и небольшое количество цветов. Вышивка по такой схеме точно порадует вышивальщицу и процессом, и результатом. Если, конечно, дизайнер не халтурил.

О том, как создавать качественные, удобные и красивые схемы, я расскажу дальше. Будем разбираться шаг за шагом.

Ручная отрисовка, 49 цветов

Нужно ли уметь рисовать, чтобы создавать схемы

— А я смогу создавать схемы для вышивки, если не умею рисовать?

Это самый частый вопрос, который мне задают.

Поделюсь с вами моим видением, основанным на многолетней практике. Если вкратце: не умеете рисовать — рисуйте схемы! Звучит безумно, но я объясню. Вы можете несколько лет учиться рисунку, ставить руку, разбираться с цветами и т. д. А потом решить: все, я готова, пойду ваять схемы вышивки.

И... придется набивать руку практически сначала, так как рисование красками и крестиками — совсем разные навыки. Мышка — это не карандаш, а краски — не мулине, стежки ложатся по-другому.

Ключевое: в рисунке на первом месте эстетика, в дизайне — удобство. Да, с навыком рисования вам будет проще за счет знания теории, но на практике опыт придется набирать заново.

Существует альтернативный вариант: вы сразу начинаете рисовать схемы. В процессе «руками» прорабатываете чужие рисунки, и незаметно приходит понимание, как все устроено. В идеале параллельно изучаете теорию (свет, цвет, композиция, перспектива) и ее накладываете сразу на схемотворческую практику.

Все! Осталось наработать опыт, и вы станете крутым дизайнером.

Однако вам может стать тесно в рисовании по чужим картинкам. Плюс фирмы, выпускающие наборы, иногда требуют от своих дизайнеров умение рисовать от руки. Что делать? Я рекомендую вам начать с книг Марка Кистлера «Вы сможете рисовать через 30 дней» и «Вы сможете нарисовать это за 30 минут». Выбирайте любую, а лучше поработайте с обеими. Они станут для вас простым и эффективным инструментом, чтобы освоить базовые навыки построения рисунка от руки и нанесения светотени. Этих книг вполне хватит, чтобы вы смогли делать эскизы и дорабатывать их уже в программе.

Я шла именно таким путем и считаю его оптимальным. Да, я могу сесть, потратить время, нарисовать иллюстрацию. Но в первых, зачем тратить время, если можно рисовать сразу в программе по наброску, коллажу из фотошопа или референсам? И во-вторых, мой рисунок явно будет уступать иллюстрации художника, который всю жизнь занимается только рисованием. Гораздо более продуктивно потратить это время на прокачку навыка создания схем.