ЗНАМЕНИТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АВТОРСКИХ СХЕМ

ЭЛИС СТЭРМОР
ALICE STARMORE

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МНОГОЦВЕТНОГО ВЯЗАНИЯ

ДОПОЛНЕННОЕ И ПЕРЕРАБОТАННОЕ ИЗДАНИЕ ВСЕМИРНОГО БЕСТСЕЛЛЕРА

«Мне интересно все. Достаточно выйти за порог, чтобы найти вдохновение в окружающем мире, которого хватит до конца моих дней. А ведь есть еще культура, искусство, история, наука, музыка. Моя главная проблема в том, что моей жизни не хватит, чтобы воплотить все идеи, которые приходят мне в голову».

Элис Стэрмор

ЗНАМЕНИТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
АВТОРСКИХ СХЕМ

ЭЛИС СТЭРМОР
ALICE STARMORE

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МНОГОЦВЕТНОГО ВЯЗАНИЯ

ДОПОЛНЕННОЕ И ПЕРЕРАБОТАННОЕ ИЗДАНИЕ ВСЕМИРНОГО БЕСТСЕЛЛЕРА

Москва
2020

УДК 746.41
ББК 37.248
С88

© Alice Starmore, 2019

Alice Starmore's Charts for Color Knitting:
New and Expanded Edition (Dover Knitting, Crochet, Tatting, Lace)

Стэрмор, Элис.

С88 Энциклопедия многоцветного вязания : знаменитая коллекция авторских схем / Элис Стэрмор ; [перевод с английского А. А. Филатовой]. — Дополненное и переработанное издание всемирного бестселлера. — Москва : Эксмо, 2020. — 160 с. : ил. — (Мировой бестселлер рукоделия. Энциклопедии, которые покорили мир).

ISBN 978-5-04-104123-6

В мире вязания не так уж много имен мировой величины. Но среди первых и самых ярких неизменно называют Элис Стэрмор — шотландского дизайнера, преподавателя, автора более 16 книг и, самое главное, собирательницы и составителя уникальной коллекции узоров для многоцветного вязания, не имеющей аналогов в мире!

Теперь эта коллекция авторских узоров доступна и нам, снабженная цветными образцами, специально связанными для этого издания, и авторскими инструкциями, советами и пояснениями по технологии многоцветного вязания.

Авторские интерпретации этнических узоров, от России до Африки, вариации шетландских узоров, природные и морские мотивы, реплики дизайнов старинных тканей или произведений искусства! Великий художник ищет и находит вдохновение во всем, что его окружает!

Элис Стэрмор не ограничивает свободу творчества своих читателей готовыми цветовыми сочетаниями, но учит создавать их самостоятельно, снабдив издание подробной главой по подбору цвета пряжи.

Искушенные вязальщицы оценят возможность использовать удивительные дизайны знаменитого мастера, а те, кто еще только учится вязать, получат уникальную возможность делать это на лучших материалах всемирной вязальной сокровищницы и образцах высокого вкуса!

УДК 746.41
ББК 37.248

ISBN 978-5-04-104123-6

© Перевод на русский язык. Филатова А.А., 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Содержание

Введение 5

Дизайн свитеров с узорами 6

Традиционные узоры 24
Норвегия 26
Швеция 44
Финляндия 52
Латвия, Эстония, Литва 56
Россия 72
Южная Америка 76

Адаптированные узоры 78
Кельтские 80
Греческие 90
Кавказские 94
Ближневосточные 100
Дальневосточные 104

Продолжение истории 114
Птицы и цветы 116
Море и побережье 126
Внутренний пейзаж 130

Немного о цвете 138

Пряжа Alice Starmore® 152

Благодарности 154
Об авторе 156

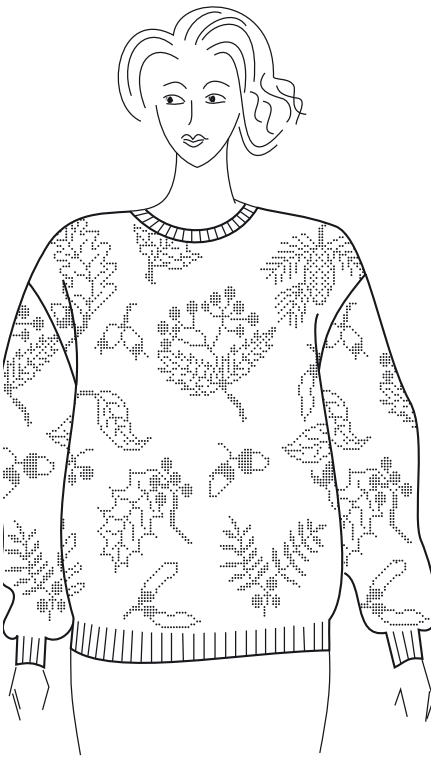
Введение

Моим единственным и ценным источником идей как профессионального дизайнера является моя коллекция узоров. Она так же важна, как и широкая палитра цветной пряжи. То, что я придаю такое значение набору точек на странице, может показаться довольно странным, но процесс создания любого элемента одежды я начинаю именно с выбора узора. Он является некой основой, от которой зависит все остальное. Узор влияет на выбор цветов и определяет базовые цветовые сочетания. В традиционном вязании именно огромное количество узоров, используемых смело и последовательно, придают изделиям региональные и национальные особенности. В этой книге представлена большая подборка узоров из моей коллекции: одни из них были найдены в разных источниках, другие представляют собой адаптации произведений искусства, а некоторые — мои собственные изобретения. В последующих главах я хочу поделиться с вами своим восхищением, которое вызывают у меня эти точки, изображенные на бумаге, и показать, что они обладают такой же силой, как и слова. Даже если вы не имеете ни малейших математических способностей, вы все равно можете чувствовать геометрию узоров, получать от них удовольствие, как от цепляющей фразы в романе или стихотворении. Разные узоры производят разный эффект. Эти простые точки умеют будоражить, интриговать, воодушевлять или даже дразнить. В результате повторения даже самой маленькой и незначительной детали может получиться сложный переплетающийся рисунок. Прежде всего я надеюсь передать вам дух приключений и поделиться восторгом от глубины дизайнерского потенциала узора, ведь несмотря на то, что существует несметное множество готовых узоров, бесконечное количество еще только предстоит создать. Границы устанавливаются лишь нашим воображением.

Дизайн свитеров с узорами

Создать дизайн цветного свитера с узором довольно просто, между тем итоговый вариант выглядит красиво и замысловато. Моя цель — дать вам четкие инструкции по всему процессу. Я считаю, объяснять лучше всего на примере, так что приглашаю вас «заглянуть мне через плечо» и посмотреть, как я создаю небольшую коллекцию свитеров, которые станут для вас неким руководством по применению узоров в ваших собственных проектах. Я использовала простую форму свитера со спущенной линией плеча, с нее проще всего начать, но все описанное далее подойдет в качестве основы и для более сложных форм.

В этой книге представлены четыре вида схем узоров: одиночный мотив, повторяющийся узор, горизонтальные полосы и вертикальные панели. По такому же принципу каждая коллекция включает в себя четыре свитера, каждый из которых представляет один из указанных выше видов узоров. Таким образом, я раскрою все тонкости, на которые нужно обратить внимание при использовании этих узоров в ваших собственных предметах одежды.

Я всегда начинаю с обозначения темы, задающей фирменный стиль коллекции. Для этого задания я выбрала тему «Осень», которая сразу же рождает в воображении такие образы, как урожай, листья, ягоды, фрукты и яркие цветовые сочетания. Таким образом я получаю лейтмотив, а затем обращаюсь к своей коллекции узоров и выбираю те, что вызывают подходящие ассоциации.

На данном этапе я также обдумываю, что еще может дать мне идеи для изменения имеющихся или создания новых узоров. В данном случае это могут быть, к примеру, осенние листья либо что-то еще, связанное с миром природы. Решив, какие узоры я буду использовать, я рисую ориентировочные эскизы, как показано справа. Хотелось бы подчеркнуть, что для этого не нужно быть великим художником. Главное здесь — видеть, что вы запланировали.

Наметив эскизы, я перехожу к выбору пряжи. Здесь главные критерии для меня — качество и цвет, так как если выбрать пряжу не лучшего качества и неподходящего цвета, результат работы неизбежно станет разочарованием. В процессе вязания также огромную роль играет плотность пряжи, которая влияет на размер узора : из толстой пряжи узор получается крупнее, из тонкой — мельче. Например, в дизайне с одиночными мотивами мне хочется, чтобы узор на свитере был довольно крупным и броским, поэтому для основных деталей спинки и переда я буду использовать пряжу Alice Starmore® Hebridean 3 Ply. Повторяющийся узор, полоски и панели меньше по размеру, поэтому я буду использовать пряжу Alice Starmore® Hebridean 2 Ply.

Следующий шаг — связать образец для каждого вида дизайна. Для этого есть три важные причины. Во-первых, я увижу, как узоры выглядят в связанном виде, и внесу в схему необходимые изменения. Во-вторых, я смогу оценить сочетаемость подобранных цветов. В-третьих, с помощью образца я определю количество петель и рядов на определенный отрезок полотна — другими словами, плотность. Это необходимо для того, чтобы вместо абстрактного замысла получить точные рабочие инструкции.

Образец должен быть достаточно большим, чтобы можно было четко рассмотреть узор и сочетание цветов, а также точно рассчитать плотность. Я всегда делаю образец длиной и шириной не менее 10 см для тонкой пряжи и не менее 15 см для более толстой пряжи. То есть мои образцы будут различаться размером в зависимости от размера и сочетания узоров. Я затрону эту тему немного позже, когда буду рассказывать о каждом виде дизайна по отдельности.

Свитер с обособленным рисунком

Для вязальщиц, которые никогда не создавали дизайн свитеров, этот вид — идеальная отправная точка. Цельные рисунки можно создавать на свитере, связанном обычной лицевой гладью, и в результате может получиться множество оригинальных и прекрасных изделий. Простой свитер с одним аккуратным рисунком легко связать, и выглядеть он будет ярко.

В этом свитере я буквально наугад разбросала несколько разных созданных мной рисунков, которые вы сможете изучить на с. 124 и 125 в разделе «Птицы и цветы».

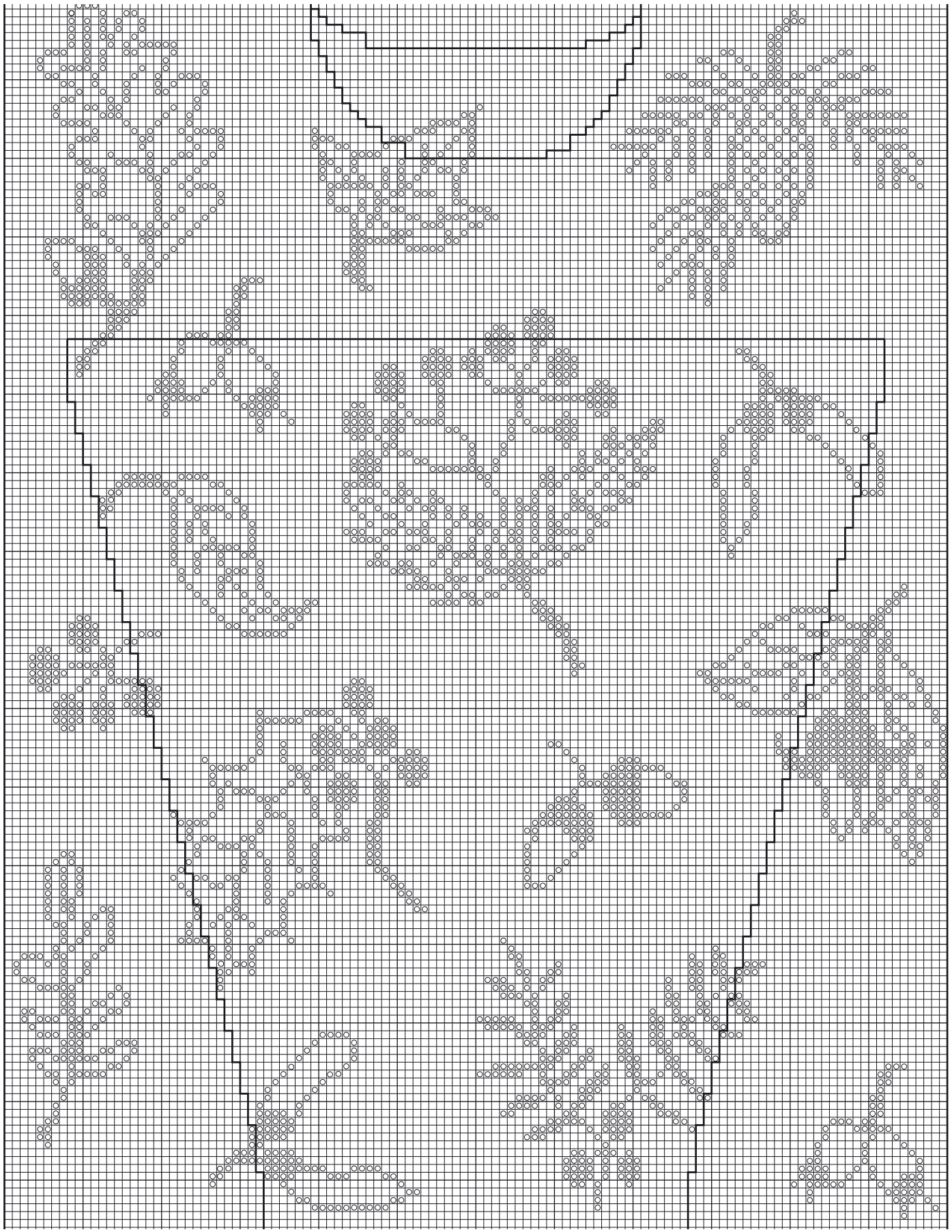
Как правило, вязать одиночные мотивы лучше всего интарсией. Эта техника подразумевает использование отдельных отрезков пряжи для каждого цвета в каждом рисунке без протягивания нити от одного рисунка к другому. Альтернативный способ: полностью связать свитер фоновым цветом, а позже сделать рисунок швейцарской штопкой (двойной вязкой). Иногда лучшим решением может стать сочетание обоих методов. Например, вы можете связать рисунок преобладающим цветом техникой «интарсия», а в конце добавить небольшие цветные детали швейцарской штопкой, что я и сделала на образце, показанном на с. 6.

Если вы не хотите заниматься расчетами и составлять инструкцию для вязания свитера, можете использовать существующий дизайн и поместить на нем выбранные изображения любым образом. Также можете использовать готовые инструкции для дизайна обычного свитера, подходящие вам, или нарисовать все петли, ряды и формы, как показано на следующей странице, либо обведите контуры существующей схемы узора. Затем вы можете разместить ваши рисунки на схеме. Если вы прибегнете к этой хитрости, вам нужно будет использовать пряжу той же толщины, что и в оригинальном дизайне, а также убедиться, что совпадает плотность вязки, иначе ваш свитер будет отличаться от указанного размера. К примеру, вы можете использовать схему со следующей страницы и переместить рисунок как пожелаете, но вам потребуется использовать пряжу той же толщины и вязать с таким же натяжением, как и я, чтобы получился указанный размер.

Делаем образец

Вы должны связать образец — неважно, используете вы существующую схему узора или создаете собственные инструкции. Для дизайна с одиночными мотивами я делаю достаточно большой образец, чтобы в него помещался один рисунок и примерно 3 см фона. Для этого дизайна я свяжу один из самых больших образцов и благодаря этому пойму, как будет выглядеть готовый вариант.

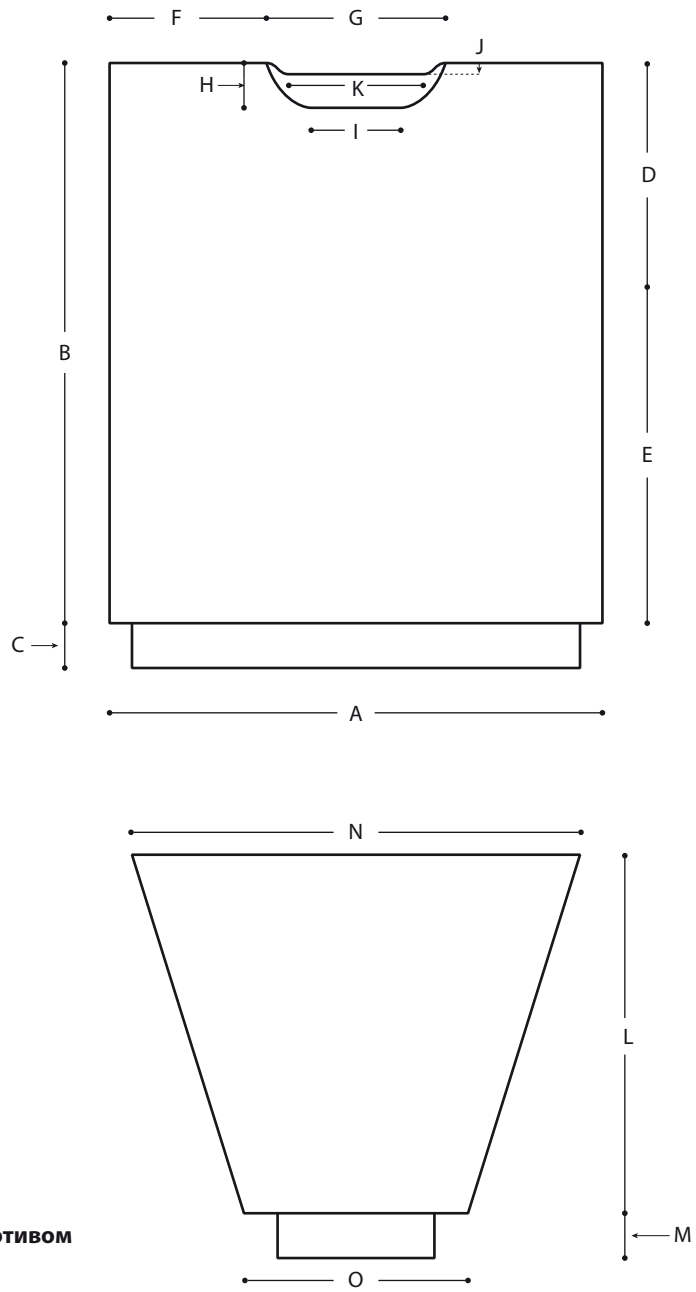
Справа: схема свитера с обособленным рисунком

Составляем план измерений и делаем вычисления для инструкций

Главным преимуществом создания собственных инструкций является свобода выбора пряжи и возможность связать свитер любого размера и формы. Далее я расскажу, как я делала вычисления для схемы данного дизайна. Сначала я составила план измерений и наметила необходимые измерения на простой форме. Плотность составила 22 петли и 28 рядов на 10 см при использовании пряжи Alice Starmore® Hebridean 3 Ply и спиц диаметром 4,5 мм. Исходя из получившейся плотности, я преобразовала необходимые измерения в требуемое число петель и рядов, как показано на следующей странице.

A	54,5 см
B	56 см
C	7,5 см
D	23,6 см
E	32,4 см
F	17,7 см
G	19 см
H	7 см
I	8 см
J	2 см
K	12,75 см
L	40,75 см
M	6,5 см
N	47,25 см
O	24,5 см

План измерения для свитера с одним мотивом

План измерений для свитера с одиночным мотивом

Если 10 см = 22 п. и 28 р., тогда:

A 54,5 см = 120 п.

B 56 см = 157 р.

C Необязательно рассчитывать количество рядов для резинки. Я обычно просто вяжу до нужного размера. Чтобы сделать резинку туже, я использую спицы меньшего размера. Если я хочу, чтобы резинка прилегала плотнее, я набираю меньше петель (примерно на 10 % меньше, чем для **A**) и делаю прибавку к **A** в последнем ряду резинки.

D и **E** И снова необязательно преобразовывать эти измерения для данного дизайна, так как не нужно формировать пройму. Вместо этого, когда я дойду до измерений **E**, я поставлю маркер на место проймы.

F 17,7 см = 39 п.

G 19 см = 42 п.

H 7 см = 19,6 р. Нельзя связать только половину ряда, поэтому я округлю цифру в большую сторону, т. е. до 20.

I 8 см = 18 п. Теперь я могу рассчитать, сколько петель нужно убавить с каждой стороны передней части горловины, вычитая **I** из **G**, т. е. 42 – 18 = 24.

Получается, чтобы придать горловине округлую форму, нужно убавить 12 петель с каждой стороны на 20 рядах H. Я закрываю 3 петли, затем 2 петли, затем убавляю 1 на краю следующих 3 рядов и убавляю 1 на краю следующих 4 чередующихся рядов. Оставшиеся 6 рядов провяжу прямо.

Примечание. Формирование правого края горловины (см. схему с контурами на с. 9) начинается на 1 ряд выше, так как ряд изнаночными петлями должен быть провязан до начала этого формирования. Именно поэтому линия горловины на этой стороне выше на 1 ряд.

J 2 см = 6 р. Эта мерка преобразуется в следующее наибольшее количество рядов.

K 12,75 см = 28 п. Теперь я могу рассчитать количество петель, которые нужно убавить с каждого края задней стороны горловины, вычитая **K** из **G**, т. е. 42–28 = 14 п.

Нужно убавить 7 петель с каждой стороны на 6 рядах **J**. Для формы я закрою 3 петли, затем 2 петли, затем убавляю 1 петлю на краю следующих 2 рядов. Оставшиеся 3 ряда провяжу прямо. Формирование левого края горловины начинается на 1 ряд выше по той же причине, что и с передней частью горловины.

L 40,75 см = 114 р.

M Вяжите так же, как и C; спицами меньшего размера свяжите резинку, при этом задействовав примерно на 25 % меньше петель, чем для O, для более плотного прилегания. Я сделаю прибавку до полного количества петель на последнем ряду резинки.

N 47,25 см = 104 п.

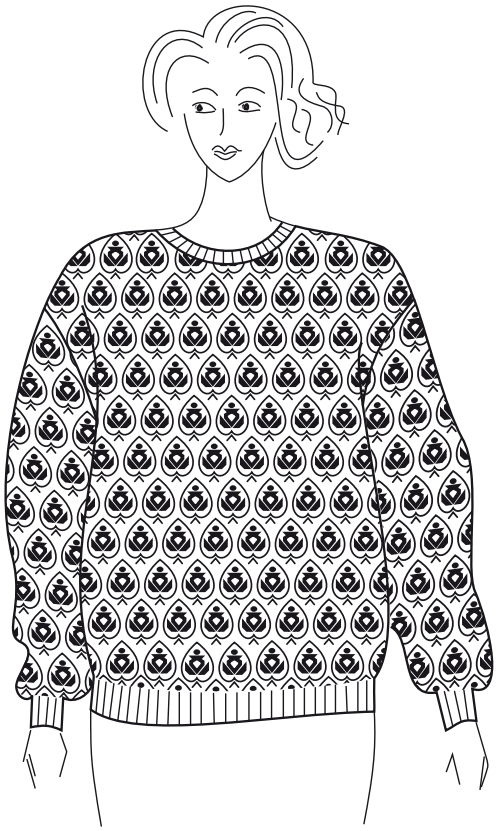
O 24,5 см = 54 п. Теперь я могу рассчитать количество петель, которое нужно прибавить с каждой стороны рукава, вычитая **O** из **N**, т. е. 104 - 54 = 50.

Получается, что нужно прибавить как можно равномернее 25 петель с каждой стороны на 114 рядах **L**. Для верного расчета 114 рядов разделите на 25 прибавок = 4 с остатком 14.

Я хочу немного сузить рукав чуть выше манжет, поэтому первую пару прибавок я делаю, провязав 8 рядов, следующую пару прибавок — в последующем 6-м ряду, а затем в каждом 4-м ряду. В конце я провязываю 7 рядов без прибавок и убавок.

Теперь я могу отметить все мои вычисления на схеме, чтобы получился контур, показанный на с. 9. После этого я могу нарисовать изображения, и дизайн для вязания готов.

Свитер с повторяющимся узором

Из названия узора понятно, что он повторяется непрерывно как по горизонтали, так и по вертикали. Дизайн выполняется в классической манере по всей площади свитера. Я создала этот небольшой узор, используя идею листка с прожилками. Форма свитера такая же, как и для первого дизайна, но мерки подойдут для более стройного человека.

Так как узор непрерывно повторяется по горизонтали, для него идеально подойдет способ вязания с протяжками: каждый ряд выполняется двумя цветами, фоновым и цветом узора, при этом неиспользуемая нить протягивается вдоль задней части работы. Можно вязать как одновременно двумя цветами, так и менять их в каждом ряду, как вам захочется. Я бы настоятельно рекомендовала вязать все узоры техникой с протяжками по кругу, делая стики на отверстиях. Этот метод быстрее, проще, и результат получается лучше, чем при вязании отдельных деталей. Это связано с тем, что так узор вяжется лицевыми петлями на лицевой стороне, и вы всегда на него смотрите. Швы также не нужны, а на местах стиков нет необходимости прятать концы.

Делаем образец

Я решила, что буду вязать круговым способом, и мне, конечно же, нужен образец. Так как я не буду вязать изнаночные ряды на свитере, я также не хочу их вязать на образце, ведь это изменит натяжение нити (ряды изнаночными и лицевыми петлями имеют разную плотность). Для имитации вязания по кругу я буду вязать либо на двух чулочных спицах, либо на круговой спице, провязывая только лицевую сторону и обрывая нить в конце каждого ряда. Чтобы избежать возникновения расширенных петель по краям, я по мере продвижения буду крепко затягивать концы нитей. Чтобы сделать образец, я свяжу два горизонтальных раппорта узора (см. Схему 2 на с. 14), набирая 40 петель и провязывая 40 рядов. Этого будет достаточно, чтобы хорошо рассмотреть узор и точно измерить плотность.

Плотность составила 28 петель и 32 ряда на 10 см при использовании пряжи Alice Starmore® Hebridean 2 Ply и спиц диаметром 3,25 мм.

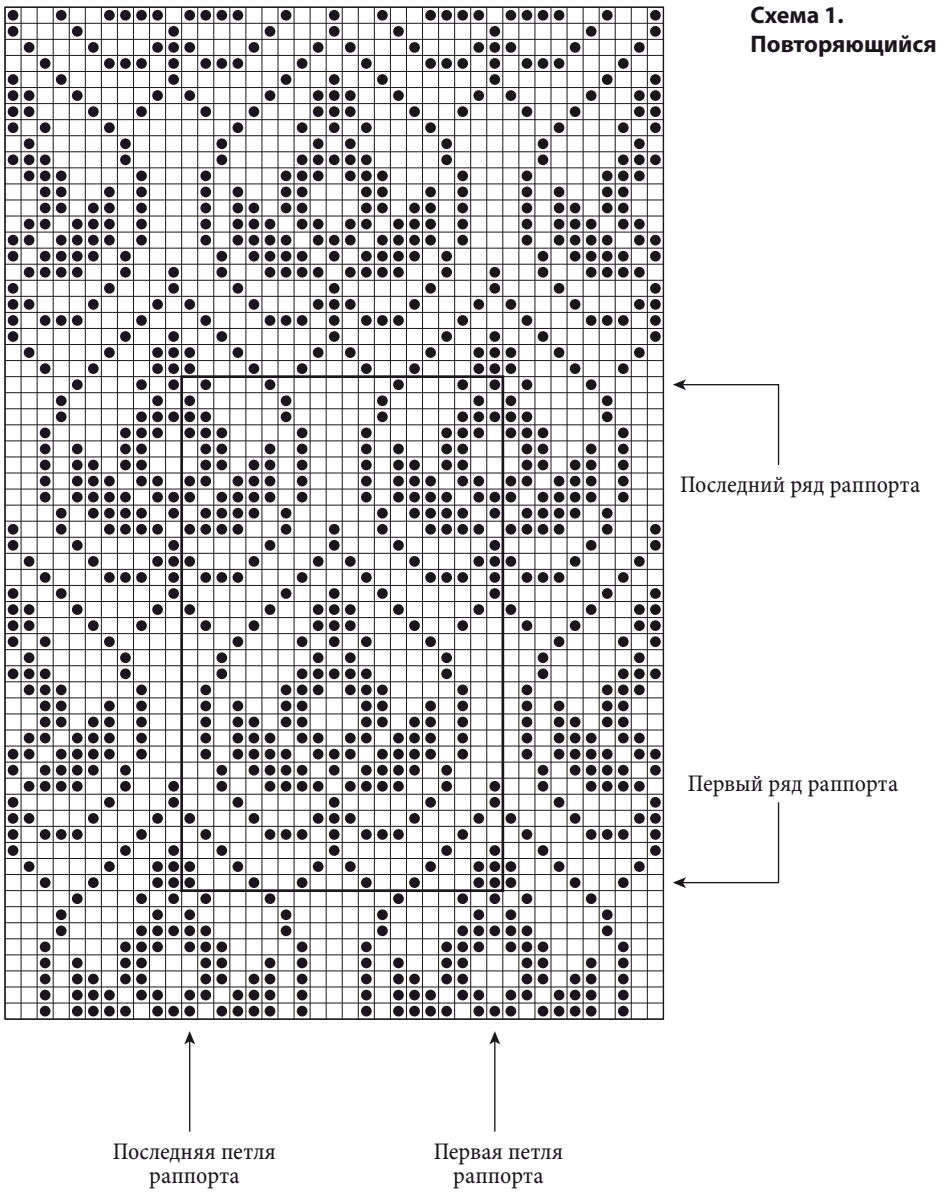

Схема 1. Повторяющийся узор

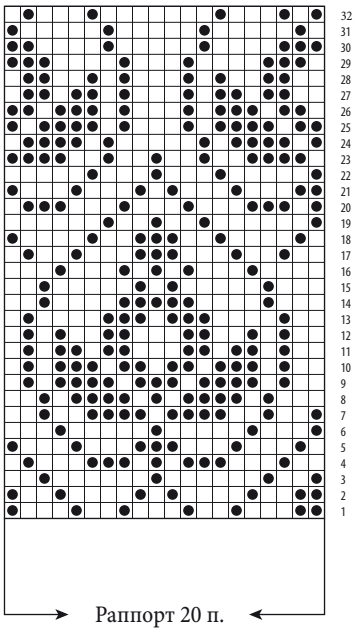
Обозначаем раппорт узора и делаем схему

Повторяющийся узор состоит из изображений, которые повторяются горизонтально и вертикально. Важно установить число петель и рядов в одном раппорте, чтобы узор точно вписывался в проект. Для этого я сначала приступаю к горизонтальным петлям и начинаю раппорт на центральной петле — в этом случае петля проходит сквозь первый ряд готового рисунка и через центр следующего ряда рисунка, как показано на Схеме 1 выше. Эта центральная петля представляет собой первую петлю раппорта. Двигаясь влево, я считаю петли до тех пор, пока не дойду снова до той же центральной петли. Раппорт заканчивается прямо перед следующей центральной петлей и состоит из 22 петель.

В узоре такого типа имеет смысл начать раппорт ряда в центре рисунка, и это было бы идеальным решением. Однако, поскольку рисунки несимметричны по обе стороны центрального ряда, я считаю, что с эстетической точки зрения лучше начинать ряд там, где я обозначила, и именно поэтому я сделаю это место началом раппорта. По мере движения вверх я снова считаю ряды до тех пор, пока не дойду до первого ряда. Раппорт заканчивается прямо перед этим рядом и состоит из 32 рядов.

Теперь я могу отметить на схеме один раппорт, как показано на Схеме 2 ниже.

Схема 2

Как правило, если узор симметричен относительно центрального ряда, начинать лучше всего именно с центра. Если узор несимметричен, то подойдет любое приятное глазу расположение. Я сделала дизайн повторяющихся узоров с четким началом у края, провязанным только один раз в начале, и с раппортом ряда, который начинается выше него. Хорошим примером является мой кельтский узор на с. 87, где раппорт ряда начинается в центре первого большого ромба.

Составляем план измерений и делаем расчеты

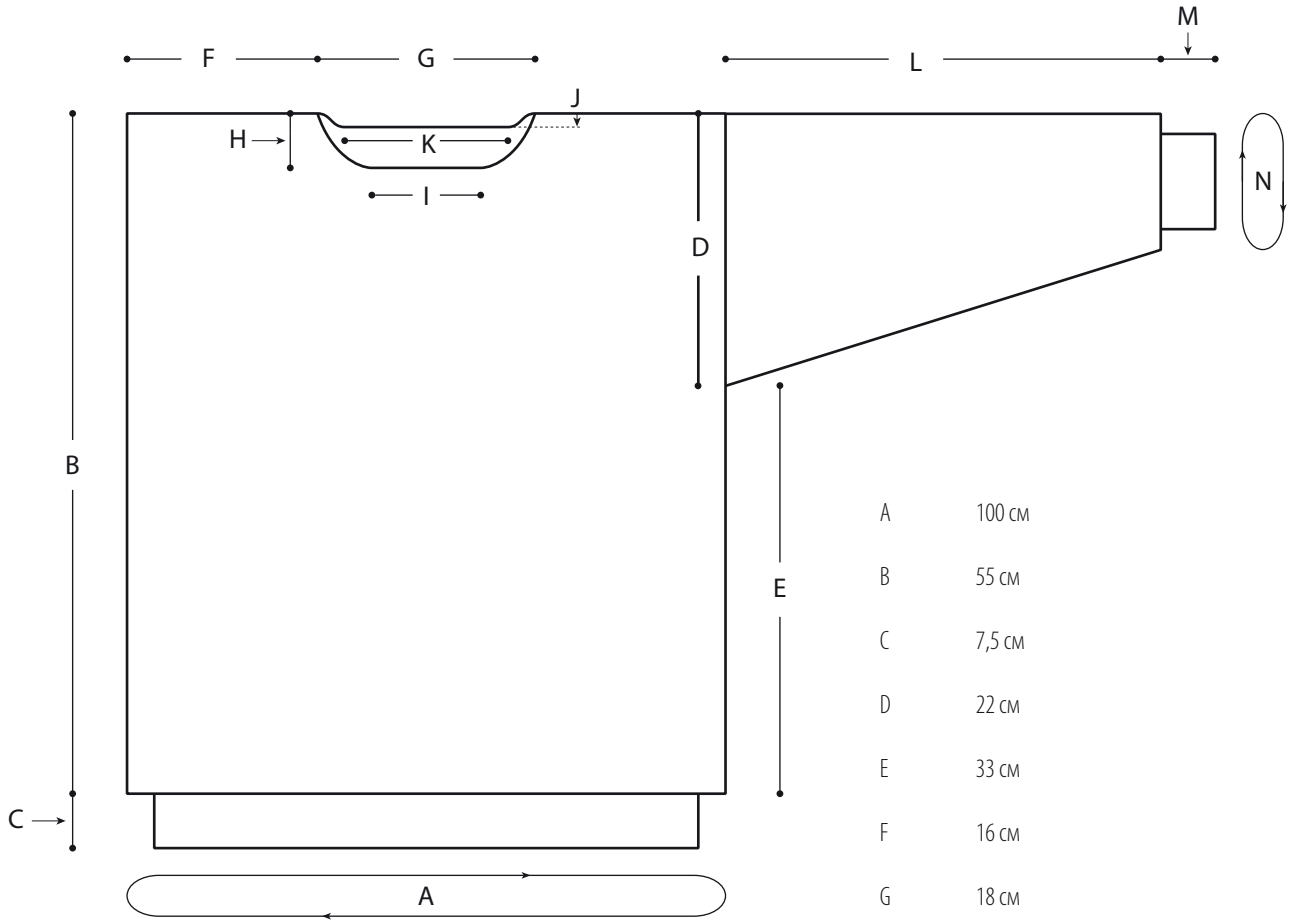
Для вязания свитера по кругу я составляю план измерений, показанный на следующей странице. Используя свои измерения плотности, я могу преобразовать их в петли и ряды точно так же, как в первом проекте. Думаю, теперь вы знакомы с процессом работы, поэтому затрону только моменты, специфичные для повторяющегося узора при вязании свитера по кругу.

Подгонка узоров вокруг спинки и переда

На раппорт узора нужно без остатка разделить А, полную ширину свитера по кругу. Мне нужно 280 петель на 100 см ширины. Делим 280 петель на раппорт 20 петель, получаем 14, что означает, что узор должен повториться по кругу свитера 14 раз. Конечно, часто результат оказывается не настолько удобным, и в таком случае приходится вносить некоторые изменения. Если цифра немного недотягивает до идеала, можно изменить общее количество петель. Но нужно помнить, что из-за этого изменятся мерки, поэтому данное решение имеет ограничения. Чтобы максимально сохранить желаемую ширину, может потребоваться изменить размер раппорта петель.

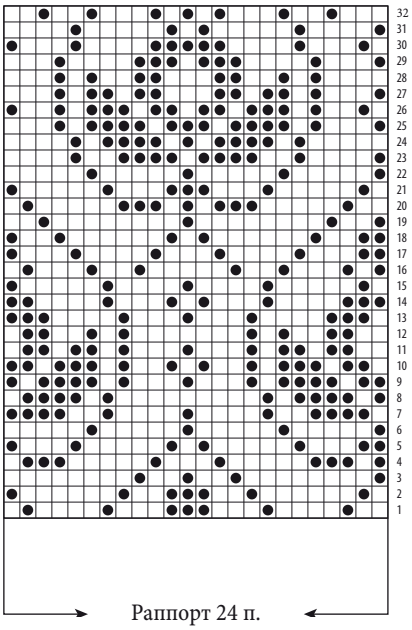
Например, если бы мерка А была равна 120 см, мне бы понадобилось 336 петель. На раппорт 20 петель поделить эту цифру без остатка, конечно же, не получится. Однако раппорт 24 петли подошел бы идеально, и в итоге получилось бы 14, поэтому я изменю узор, чтобы раппорт составлял именно 24 петли, как показано в Схеме 3 на следующей странице. Чтобы изменить раппорт, я отметила 24 петли на миллиметровой бумаге и наметила рисунки на 4 петли дальше друг от друга, чем в оригинале. Затем я добавила несколько небольших рисунков и расширила «разветвления» в основании рисунков на 1 ряд, чтобы заполнить пробелы.

План измерений для свитеров с повторяющимся узором, полосами и панелями

A	100 см
B	55 см
C	7,5 см
D	22 см
E	33 см
F	16 см
G	18 см
H	7,5 см
I	7,5 см
J	2,5 см
K	14 см
L	41,5 см
M	6,5 см
N	23,5 см

Схема 3

Первые и центральные петли кругового ряда — это центральные петли подмышки, которые «разделяют» переднюю и заднюю часть, как показано ниже. Эти петли обычно называют петлями шва, хотя здесь нет никакого шва. Очень важно разместить узор по центру спинки и переда, иначе свитер будет выглядеть крайне негармонично. Если узор повторяется по кругу четное количество раз и раппорт петель начинается в центре, как я описала и отметила на схеме, то узор автоматически будет расположен по центру спинки и переда, и для него не требуется никаких дополнительных вычислений. Однако, если узор повторяется по кругу нечетное количество раз, то, чтобы он находился по центру, нужно подогнать начальную точку узора к началу кругового ряда. Для этого начните круговой ряд с последней четверти раппорта петель.

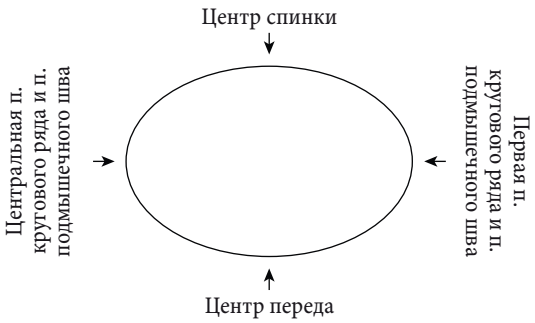
Подгоняем узор под длину изделия

Как только я вычислила требуемое для данной длины (мерка **B**) количество рядов узора, я проверяю, в каком месте на плече заканчивается узор, чтобы он совпадал с соответствующим рядом. У меня 176 рядов узора до плеча. Чтобы найти конечный ряд, я делю эту цифру на раппорт ряда согласно следующей инструкции:

176 разделить на 32 = 5 повторений рядов узора плюс 16 рядов. Это подходящее место для конца узора. Если нет, я бы немного изменила либо длину резинки, либо общую длину. Плечи соединяются швом петля в петлю цветом, преобладающим в следующем ряду схемы.

Подгоняем узор вокруг рукава

Чтобы рассчитать количество петель, которое необходимо набрать вокруг проймы рукава, я умножаю мерку **D** на 2 и затем преобразую эту цифру в количество петель. В данном случае мне потребуется набрать 123 петли. Я также наберу петлю шва спинки и переда. Эта петля не будет считаться частью узора, но на всем его протяжении будет провязываться фоновым цветом и станет петлей рукавного шва и первой петлей кругового ряда. Убавки, формирующие рукав, будут провязываться на любой стороне этой петли. Чтобы выровнять узор на рукаве, я делю набранные петли узора на раппорт петель, и у меня получается 6 повторов плюс 3 петли. Перевернув схему (ее можно читать вверх ногами, если узор симметричен), я начну круговой ряд с петли подмышечного шва, которую я буду вязать фоновым цветом, затем провяжу 2 последние петли раппорта, повторю 6 раз узор, а затем свяжу первую петлю раппорта. Как только узор будет расположен по центру, нужно поддерживать последовательность на протяжении всех убавок. Другими словами, узор будет «отрезан» с каждой стороны петли подмышечного шва по мере убавки петель, но он всегда будет оставаться по центру, как показано на фото на следующей странице, где центральная петля повторяющегося узора дерева проходит прямо вниз по длине рукава от линии плеча. Обратите внимание, что узоры на окантовке вокруг манжеты выровнены по центру таким же образом.

Расположение петель подмышечного шва

Подгоняем узор под длину рукава

Мне бы хотелось, чтобы узор заканчивался первым рядом схемы над манжетой, как на спинке и переде. Чтобы определить, с какого ряда начинать, я делю общее количество петель мерки **L** на раппорт ряда.

В данном случае 132 делим на 32, получается 4 повтора с остатком 4. Поэтому, чтобы закончить на первом ряду схемы, при вязании в обратную сторону я свяжу 4-е ряды узором 1-го ряда, а затем повторю узор 32-го ряда на 1-м ряду 4 раза.

Чтобы оформить рукав, вычтем петли мерки **N** из общего количества петель в начале рукава и сделаем убавки получившегося количества попарно, размещая их как можно чаще в общем количестве рядов узора.

Осень в Орегоне: демонстрирует как повторяющийся узор выровнен по центру на рукаве

Свитер с горизонтальными узорными полосами от кромки до кромки

Этот дизайн отличается расположением узора горизонтальных полос, который я создала для моей коллекции «Птицы и цветы» со с. 116 и 117. Стиль, размер, плотность и техника вязания точно такие же, как в свитере с повторяющимся узором, поэтому я затрону только специфические для этого типа узора моменты.

Обозначаем раппорт узора и делаем схему

При выборе узора проверяю раппорт петель каждого варианта, так как они должны повторяться равномерно по всей ширине свитера. Это не значит, что все раппорты должны быть одинаковыми. Впрочем, у двух из выбранных мной узоров раппорт составляет 20 петель, а у третьего — 10 петель. Получается, что я могу в пределах 20 петель изобразить на схеме всю композицию и при выравнивании рассматривать ее как один узор. Я начну делать схему раппорта на центральной петле между рисунками большего узора. У узора листка меньшего размера нет центральной петли, поэтому его можно начать где угодно.

Прежде чем делать схему композиции, я хочу убедиться, что узор на плече заканчивается в правильном месте, и поэтому мне нужно точно определить начало. Для этого я посчитаю, сколько рядов в композиции. В конце и начале двух узоров большего размера у меня будет обычный фоновый ряд, пусть это будут 27 и 19 рядов, а также я провяжу узор листка из 10 рядов дважды, что в итоге дает нам 66 рядов. Теперь мне нужно посмотреть, как это вписывается в 176 рядов мерки **В**. Это значит, что нужно поиграть с цифрами до тех пор, пока не найдутся подходящие варианты. Я рассмотрю каждую возможность в качестве примера.

Варианты

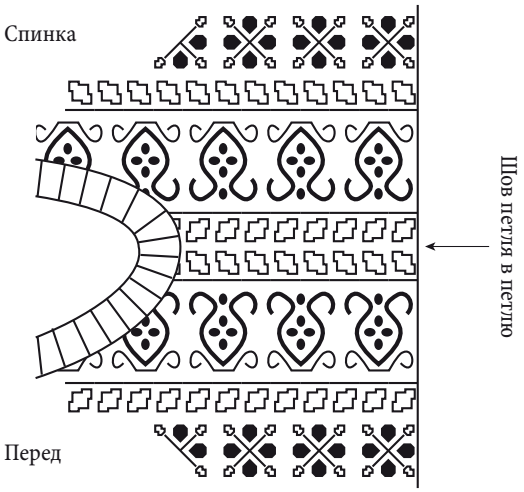
1. Если я сделаю раппорт 10/27/10/19, то у меня будет два законченных раппорта и еще 44 первых снова провязанных ряда. Это значит, что я закончу на 7-м ряду листка, состоящего из 10 рядов. Если я добавлю еще 3 ряда к общему количеству, я закончу на 10-м, последнем ряду листка, это значит, что плечо может быть сшито швом петля в петлю фоновым цветом, в результате чего получится узор листка по обе стороны центрального ряда, как это показано на Плане 1 справа. Добавление 3 рядов прибавит менее 1 см длины, что довольно незначительно. Я бы сочла этот вариант хорошим.

2. Если я сделаю раппорт 10/19/10/27, я закончу на 5-м ряду узора из 27 рядов, и он останется незавершенным на плече.

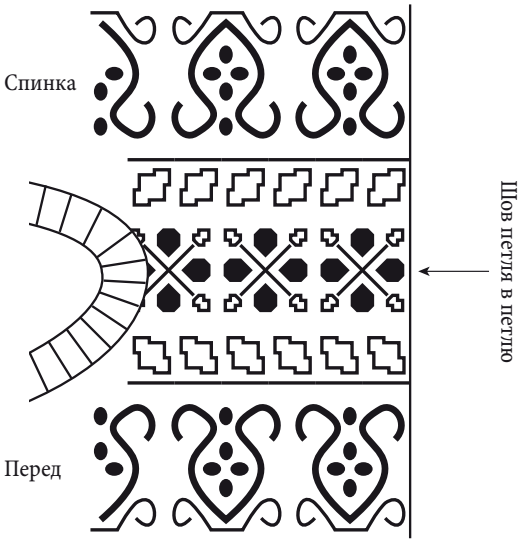
3. Если я сделаю раппорт 19/10/27/10, я закончу на 15-м ряду узора из 27 рядов, и он также останется незавершенным на плече.

4. Если я сделаю раппорт 27/10/19/10, я закончу на 7-м ряду узора из 19 рядов. Если я прибавлю 2 ряда к общему количеству, то закончу на 9-м ряду и смогу сшить плечи фоновым цветом 10-го ряда. Этот 10-й ряд является центральным рядом симметричного узора, и, если я швейцарской штопкой закрою цвет узора после сшивания, узор будет продолжаться дальше плеча, как показано на Плане 2 справа. Этот вариант также хорош.

План 1. Композиция узоров для 1 варианта

План 2. Композиция узоров для 4-го варианта

Выбор стоит между вариантами 1 и 4. Оба из них подойдут отлично, но я предпочту 4-й вариант из-за его непрерывности. Теперь я могу сделать схему композиции, начиная с узора из 27 рядов, как показано на Схеме 4.

Для образца я наберу 40 петель и сделаю 2 раппорта петель и все 66 рядов схемы. Для образца плотности вязки я могла бы связать меньше рядов, но цель образца, также определить сочетаемость цветов, и для этого нужно увидеть, как полностью выглядит раппорт.

С вариантами подгонки узоров по длине рукава работаем точно так же. Если вы волнуетесь по поводу соответствия узора рукава и узора спинки и переда, следуйте данной инструкции, чтобы, когда свитер будет надет, они были более или менее горизонтально выровнены.

Начните композицию на рукаве в том же ряду, что и на туловище, в начале проймы и следуйте расположению узора вниз. Продолжайте до тех пор, пока рукав не достигнет желаемой длины. Для этого дизайна я предпочитаю использовать именно указанное здесь количество узоров. Так же, как в описании свитера с повторяющимся узором, узор выровнен по центру рукава.

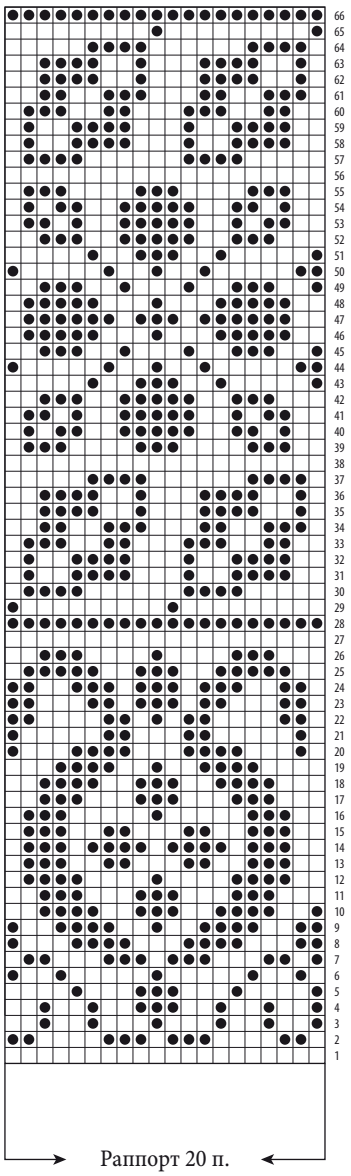
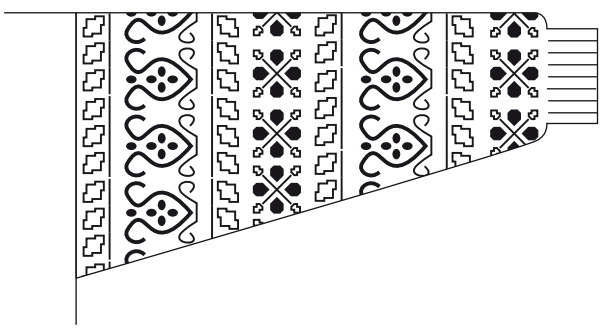

Схема 4. Схема для вязания свитера с горизонтальными узорными полосами

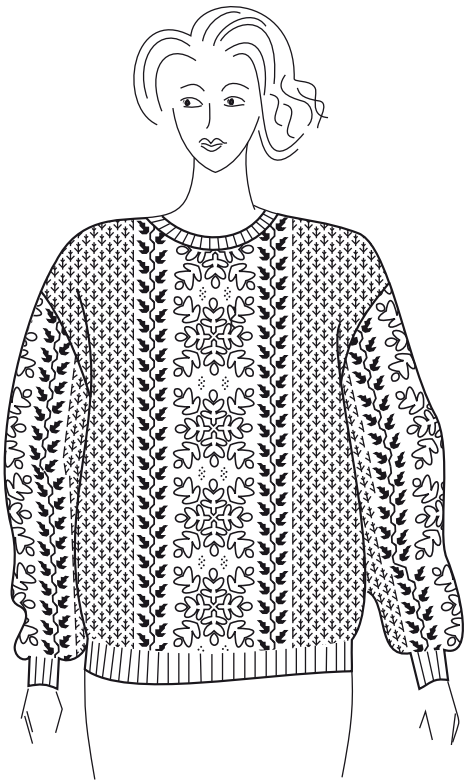

Расположение узора на рукаве: 10/27/10/19/10/27/10/19 = 132 ряда

Справа: один из моих самых популярных цветных дизайнов — *морской*. Горизонтальные узоры от кромки до кромки очень красиво выглядят и представляют собой универсальный способ выражения дизайнерских идей. Дизайн, основанный на подводной тематике, отлично подойдет, например, для классического кардигана. Чтобы придать целостность дизайну, одну из полосок я сделала текстурной.

Свитер с панелями

В этом дизайне сочетаются одиночный рисунок, который я сделала для коллекции «Птицы и цветы» со с. 123, адаптированная вертикальная панель «Норвежская виноградная лоза» со с. 40 и мой повторяющийся узор со с. 119. Одиночный рисунок, обрамленный «Норвежской виноградной лозой», нужно вязать по центру переда, спинки и рукавов в виде вертикальной панели. Остальное пространство займет мелкий повторяющийся узор: он добавит изюминку и сократит длину протяжек нитей между панелями. Стиль, размер, плотность и техника вязания точно такие же, как и в предыдущих дизайнах, поэтому я затрону только специфические для этого типа узора моменты.

Для образца я свяжу целый рисунок, одну «Норвежскую виноградную лозу» и примерно 5 см мелкого повторяющегося узора.

Делаем схемы и подгоняем узоры

Каждый узор должен быть изображен на отдельной схеме, так как раппорты у них различаются. Большой одиночный рисунок нужно вязать в виде вертикальной панели, и также я добавила один дополнительный ряд, чтобы верхняя часть следующего рисунка не соединялась с нижней частью предыдущего. В то же время я хочу добиться непрерывности и избежать длинных отрезков одного цвета. Поэтому к небольшим рисункам на 34-м ряду я добавила узор, что показано на Схеме 5. Чтобы разделить каждый узор по вертикали, между ними нужна как минимум 1 петля фона. Я добавила эти петли по каждую сторону схемы «Норвежский виноградной лозы» (см. Схему 6).

Прежде чем делать схему повторяющегося узора, мне нужно подсчитать количество петель, которые необходимо связать между задней и передней панелями. Одна панель — одиночный рисунок плюс «Виноградная лоза» по обе стороны — состоит из 67 петель. Перед и спинка свитера состоят из 280 петель. Задняя и передняя панели займут 134 из них, остается в общей сложности 146 петель. На половине этого общего количества (73 п.) будет повторяющийся узор между каждой панелью. У повторяющегося узора есть раппорт 8 петель, что означает, что узор повторится 9 раз с 1 дополнительной петлей в каждой группе из 73 петель. Дополнительная петля необходима, так как область повторяющегося узора должна начинаться и заканчиваться одной и той же центральной петлей с каждой стороны панелей. Теперь я могу составить схему повторяющегося узора с дополнительной петлей, как показано на Схеме 7. Круговой ряд начинается от первой петли шва, находящейся по центру области повторяющегося узора. Поэтому для правильного расположения узора нужно провязать круговые ряды следующим образом.

Начните с центра схемы повторяющегося узора и провяжите последние 4 п. раппорта, затем повторите 8 п. узора 4 раза; свяжите последнюю петлю повторяющегося узора; *17 п. «Виноградной лозы»; 33 п. одиночного рисунка; 17 п. «Виноградной лозы»; **повт. 8 п. повторяющегося узора 9 раз; свяжите посл. п. повторяющегося узора; повт. от * до ** еще раз; повт. 8 п. повторяющегося узора 4 раза; затем свяжите первые 4 п. раппорта, тем самым заканчивая круговой ряд.

Далее я проверяю, где на передней и задней части горловины заканчивается панель. Так как горловина обязательно врезается в пространство туловища,

Схема 5. Схема одиночного рисунка

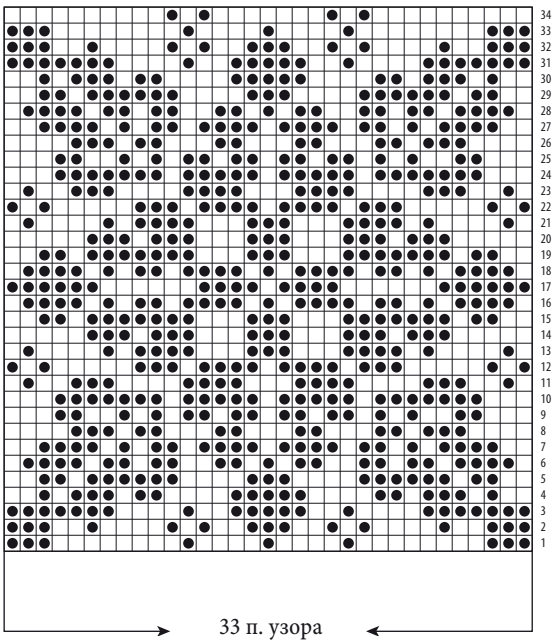

Схема 6. Схема панели «Норвежская виноградная лоза»

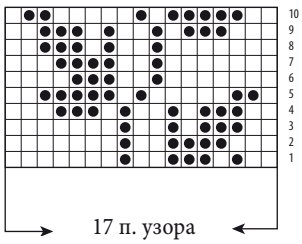
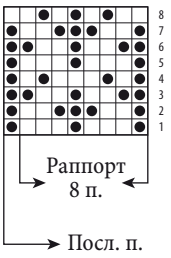

Схема 7. Схема мелкого повторяющегося узора

место окончания узора не очень важно: оно будет выглядеть органично практически везде. Тем не менее я всегда стараюсь избегать того, чтобы большой рисунок начинался у горловины и «пропадал» в ней, и поэтому, чтобы итоговый вариант выглядел удачнее, делаю небольшие изменения в длине. Мерка **B** состоит из 176 рядов. В мерке **J** 8 рядов. Таким образом, для задней части горловины остается 168 рядов узора. До 5 отдельных рисунков не хватает 2 рядов. В мерку **H** входит 24 ряда, поэтому для передней части горловины остается 152 ряда узора. Этого хватит для 4 отдельных рисунков плюс первые 16 рядов. Если я прибавлю к общему значению еще 2 ряда, на задней части получится 5 полных рисунков и на передней части добавится центральный ряд 5-го рисунка. В этом случае добавление 2 рядов себя оправдывает. Неважно, где на плече заканчивается повторяющийся узор, так как он мелкий и асимметричный.

Важно расположить узор по центру рукава так, чтобы центральная петля одиночного рисунка соответствовала плечевому шву. После добавления 4 рядов к 132 рядам рукава на нем поместятся 4 одиночных рисунка и прибавится 1 см длины. При необходимости, чтобы компенсировать прибавку, можно уменьшить размер резинки манжет. Повторяющийся узор и «Виноградная лоза» провязываются в обратную сторону, но со схемой одиночного рисунка в этом нет необходимости, так как узор симметричен.

Центральная панель и окантовка узором «Норвежская виноградная лоза»

Традиционные узоры

Больше всего традиционных узоров вязания происходит из Северной Европы, в частности из стран Балтийского побережья. Узоры этих стран очень похожи простыми геометрическими фигурами, но в остальном они развивались в совершенно разных направлениях. Норвегия славится огромным количеством узоров — самым большим на сегодняшний день, — для которых характерны строгие геометрические параметры, что не уменьшает их разнообразия. Этот стиль логичен, в нем просто вязать, и он идеально подходит для вязания с протяжками. Единственным исключением из обычных геометрических форм являются изображения людей и северных оленей.

Шведские узоры не отличаются практичностью, они более свободны по форме и, хоть и стилизованы, не ограничены стандартной геометрией. В процессе их развития технике уделялось не так много внимания, и дизайн часто разрабатывался с целью имитации роскошных тканей, например французской парчи. Поэтому вязать их сложно, и протяжки одного цвета получаются слишком длинными. Но результат стоит этих усилий.

По другую сторону Балтики не так много ярко выраженных национальных стилей, скорее множество пересекающихся. Финляндия, сердце Балтики, является настоящим местом слияния различных узоров — мелких, стандартных геометрических, в шведском стиле, натуралистических мотивов и россыпей ступенчатых, зазубренных символов, характерных для Эстонии, Латвии и Литвы. Последние страны вызывают больше всего вопросов, так как некоторые узоры невозможно отнести к какой-то конкретной из них. Поэтому в данной книге эти три страны объединены в одну группу. Геометрия русских узоров также очень близка к ним.

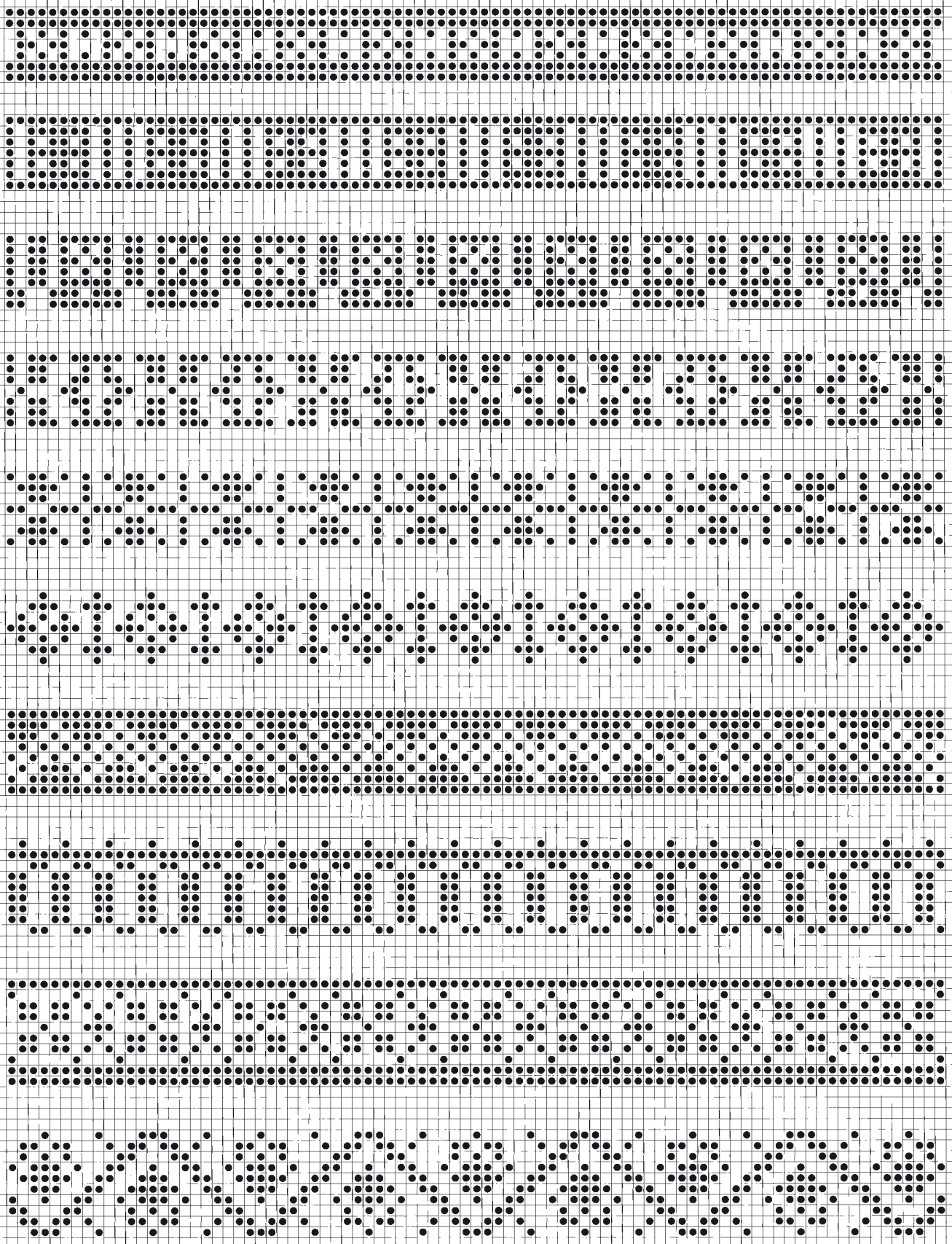
Все узоры Южной Америки происходят из Анд, и некоторые их элементы похожи на европейские, что подтверждает концепцию базового геометрического смысла, который выходит за пределы океанов и преодолевает языковые барьеры. Кроме того, в Южной Америке существует огромное количество тотемных птиц и животных.

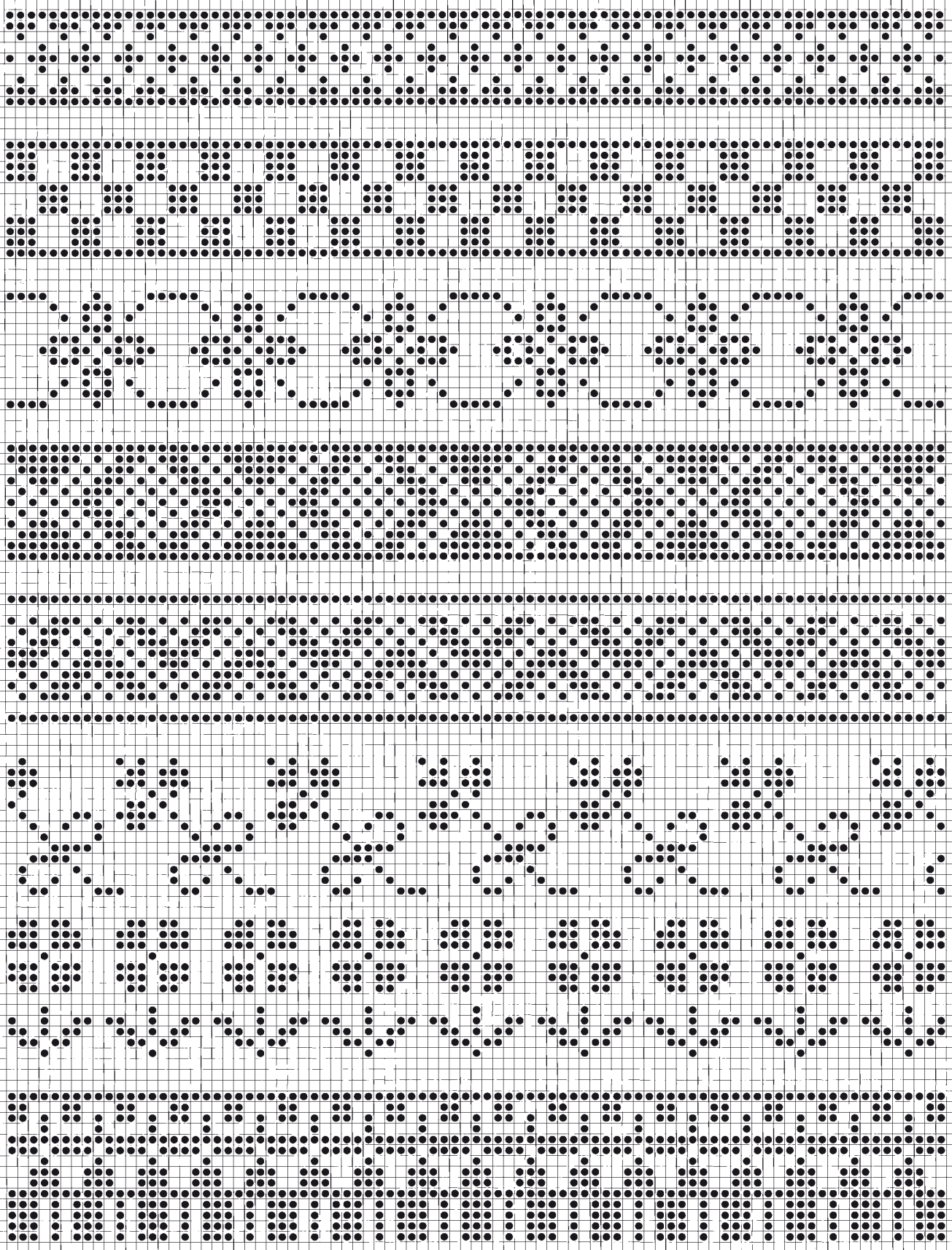
Очевидно, что в этой главе не хватает упоминания о шотландском фер-айл. Моя коллекция узоров фер-айл уже опубликована в отдельной книге, поэтому здесь мне хотелось бы рассказать вам о других достойных внимания узорах.

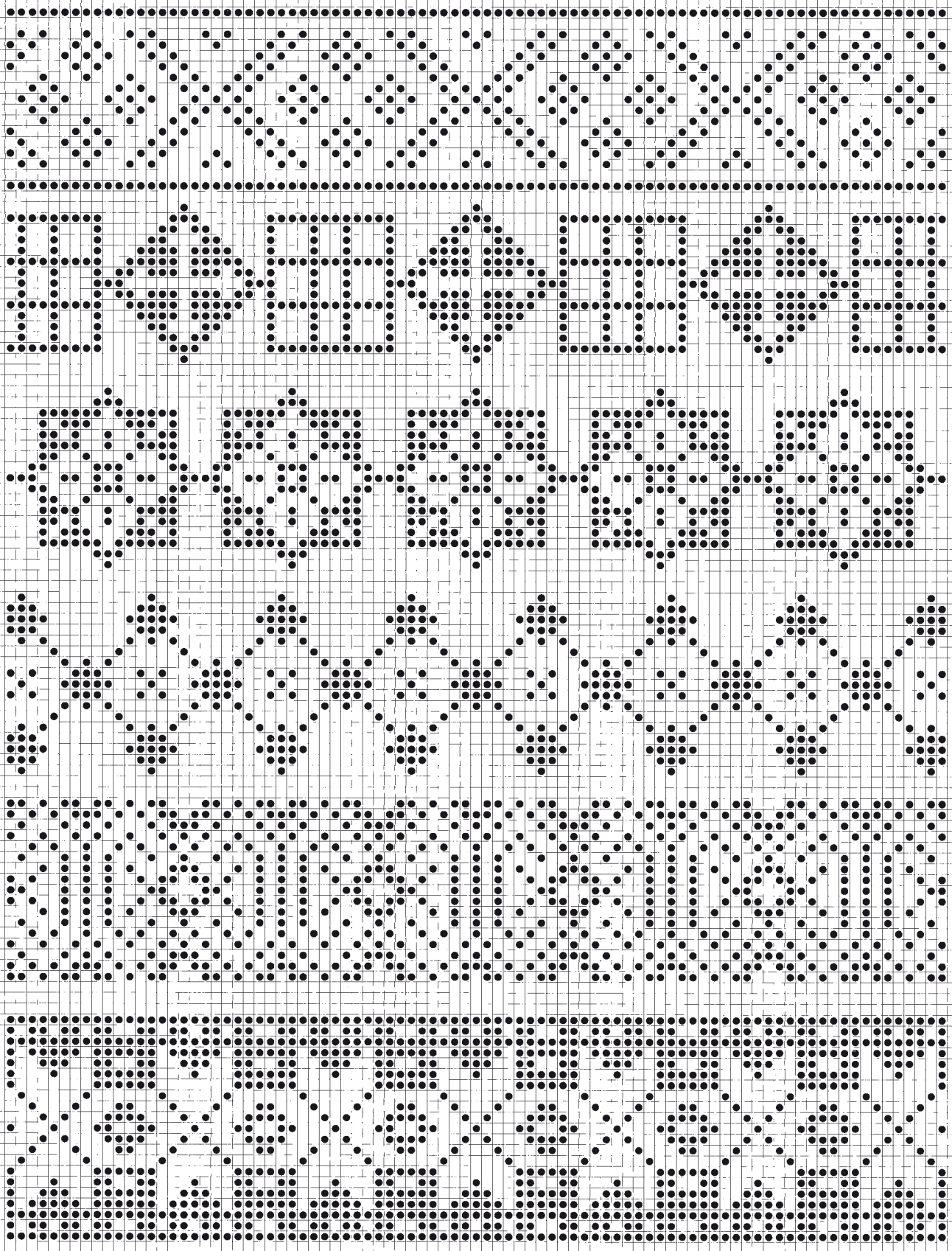
Справа: композиция традиционных норвежских узоров

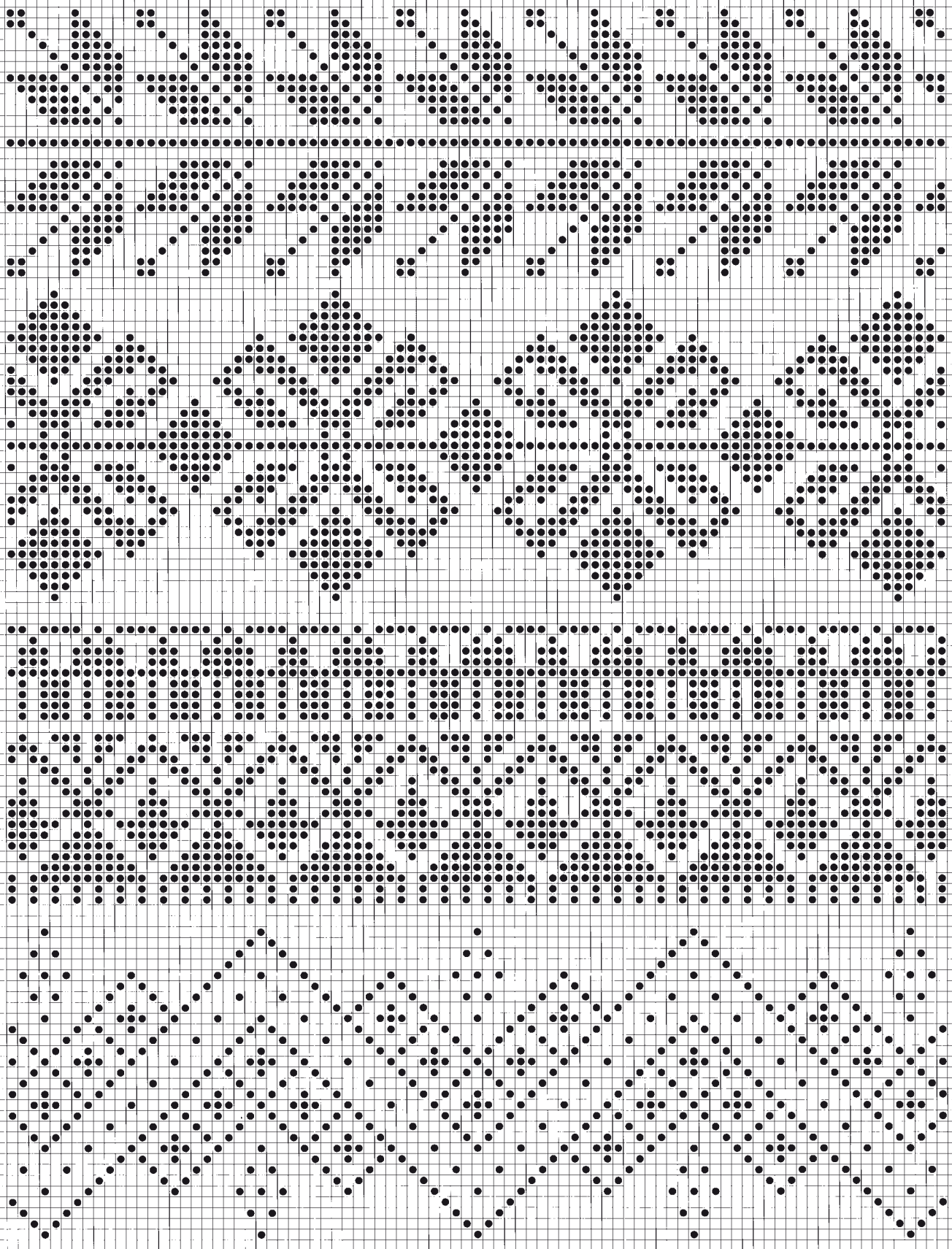

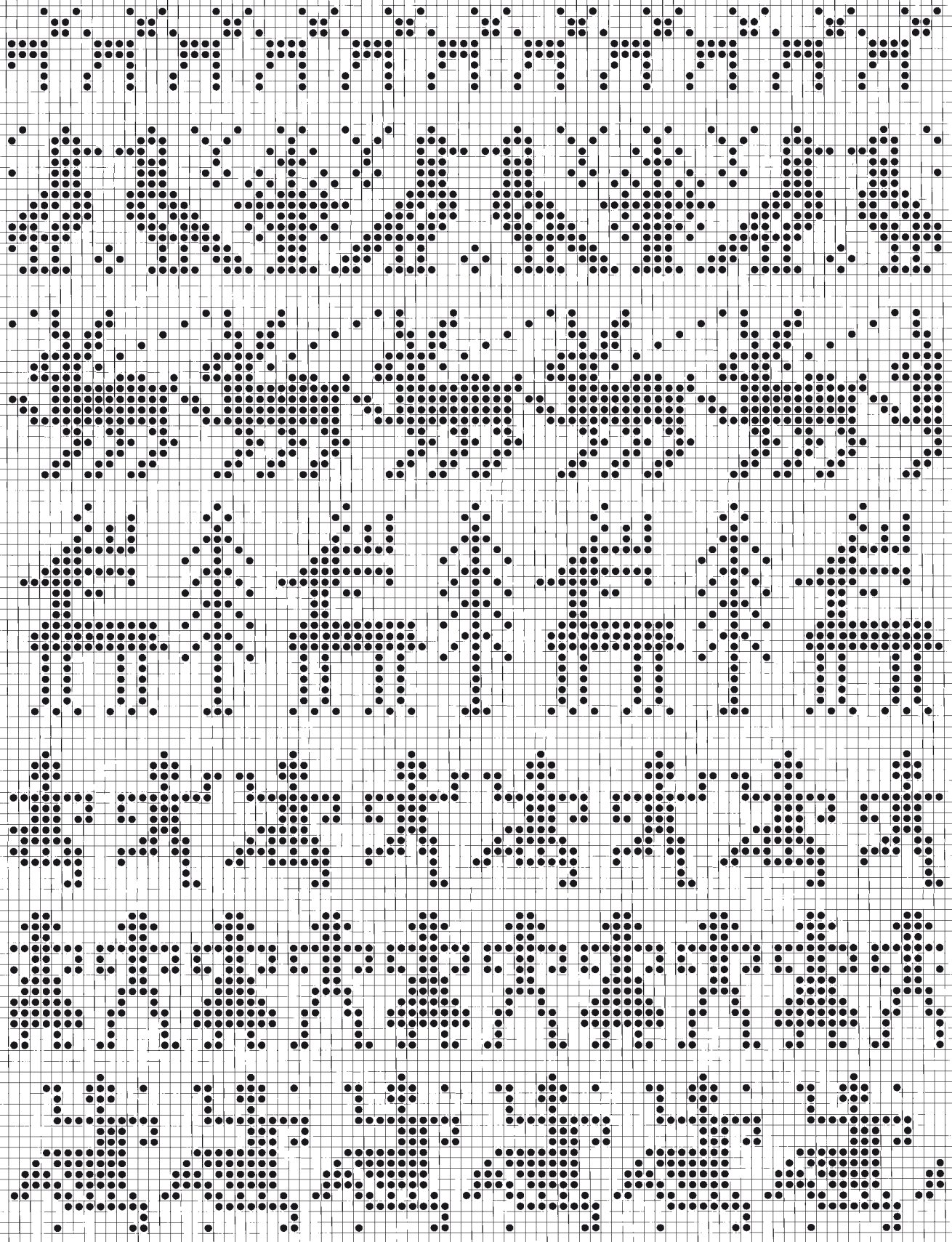
НОРВЕГИЯ

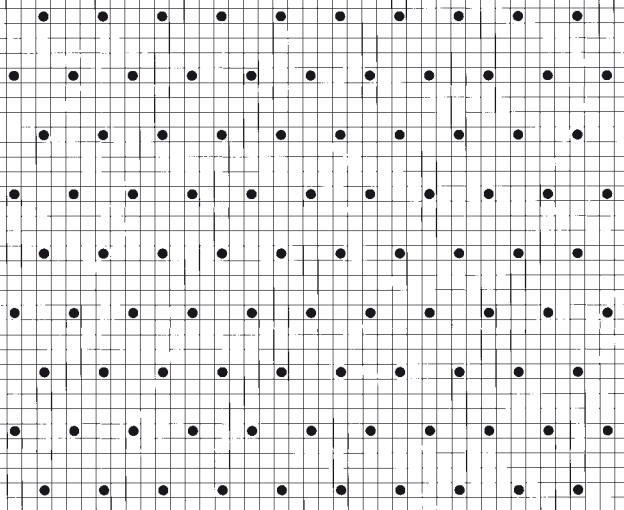

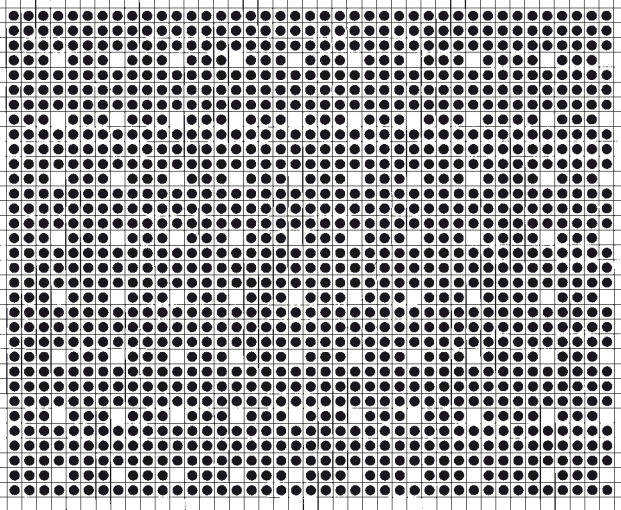

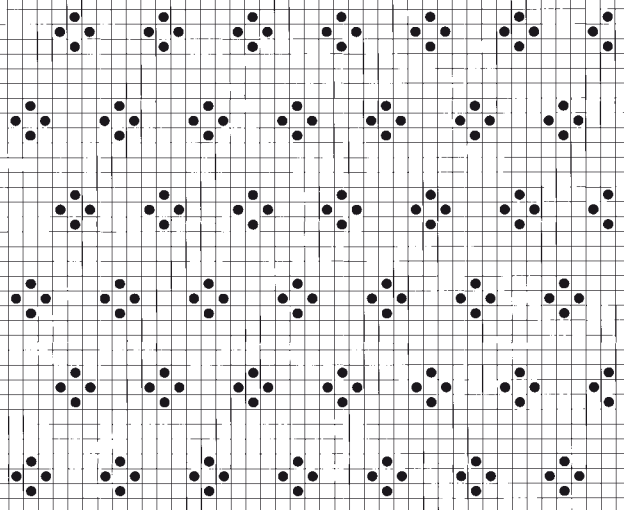

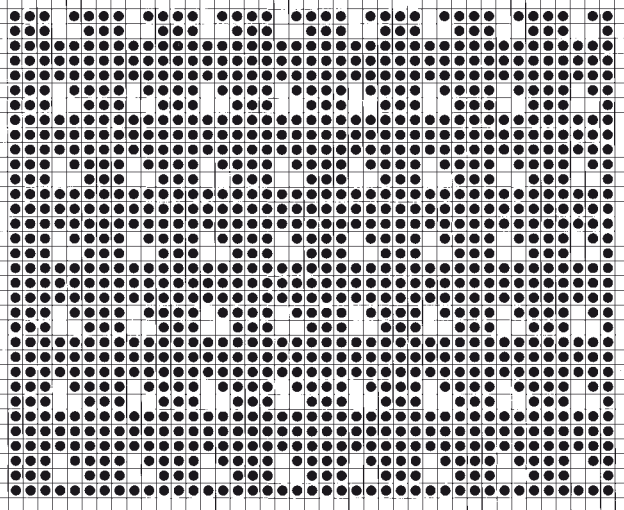

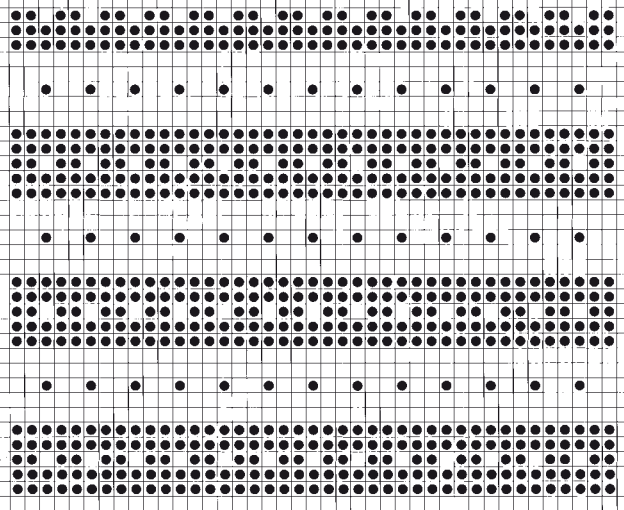

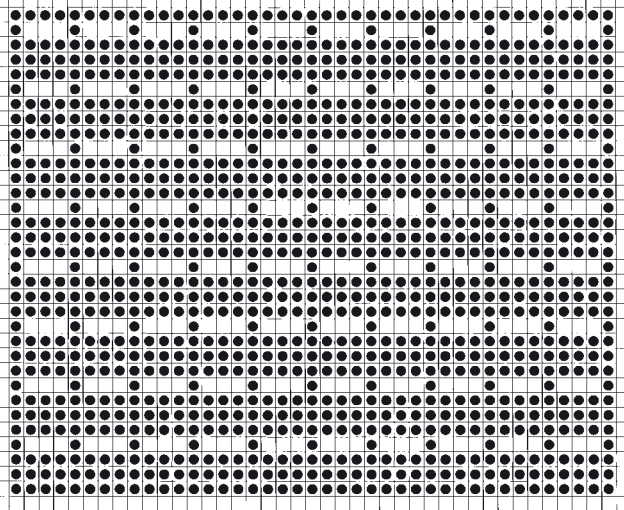

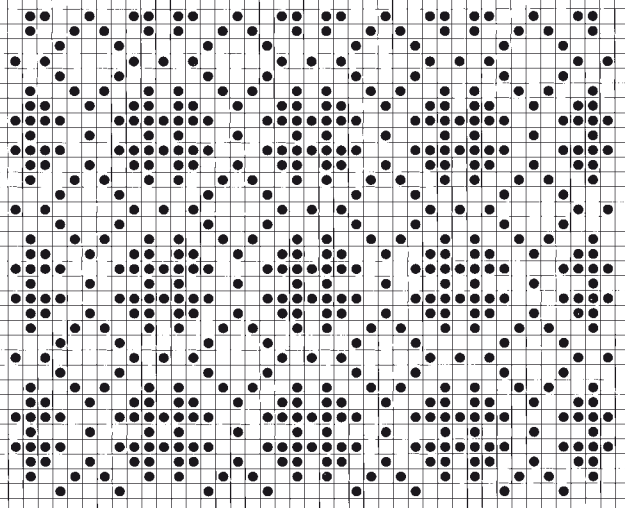

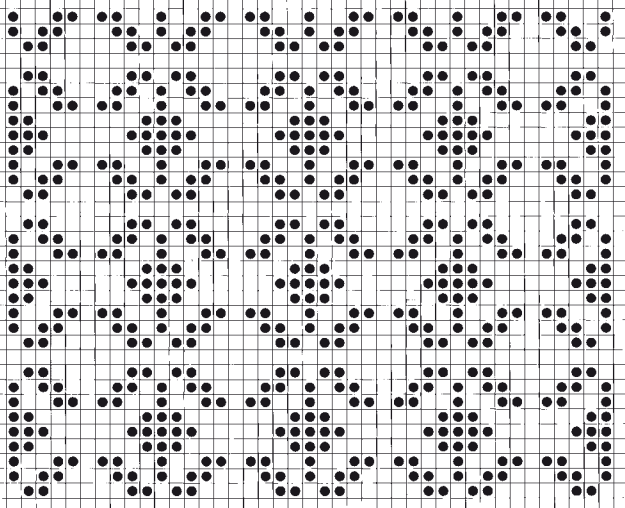

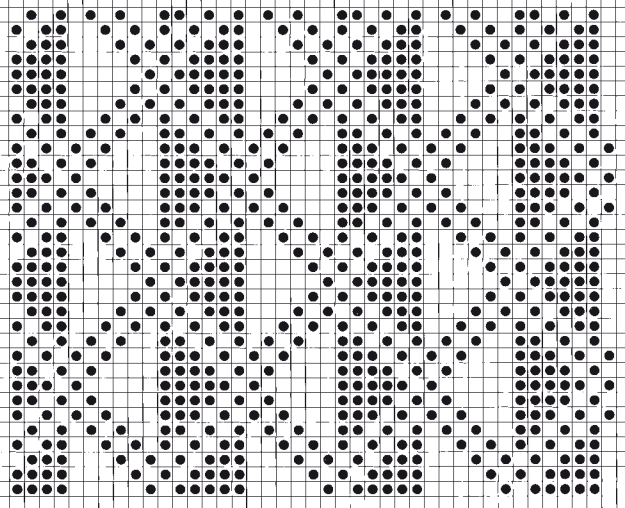

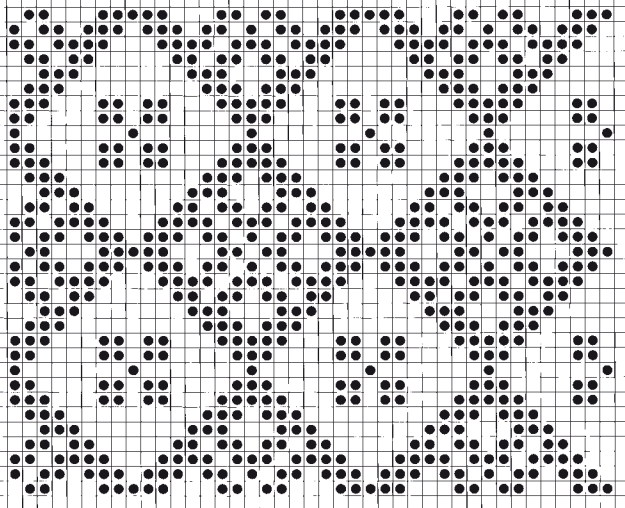

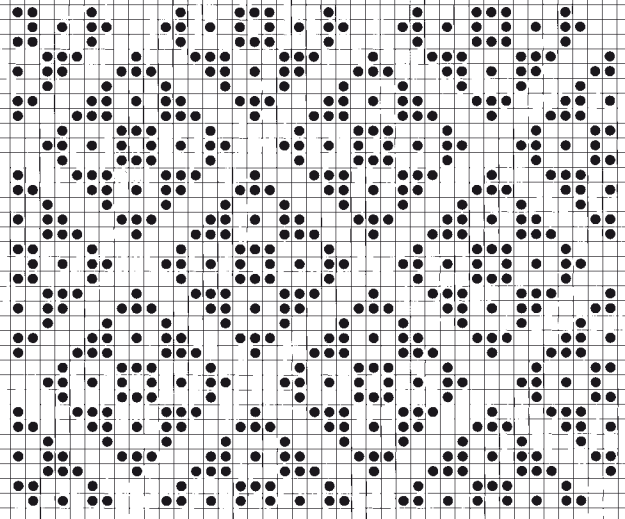

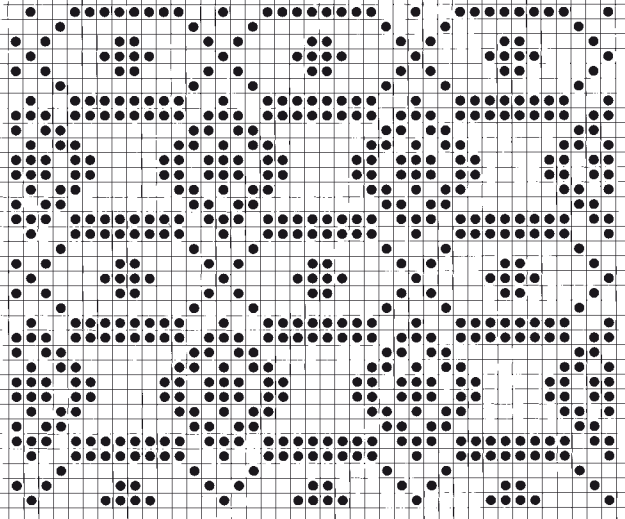

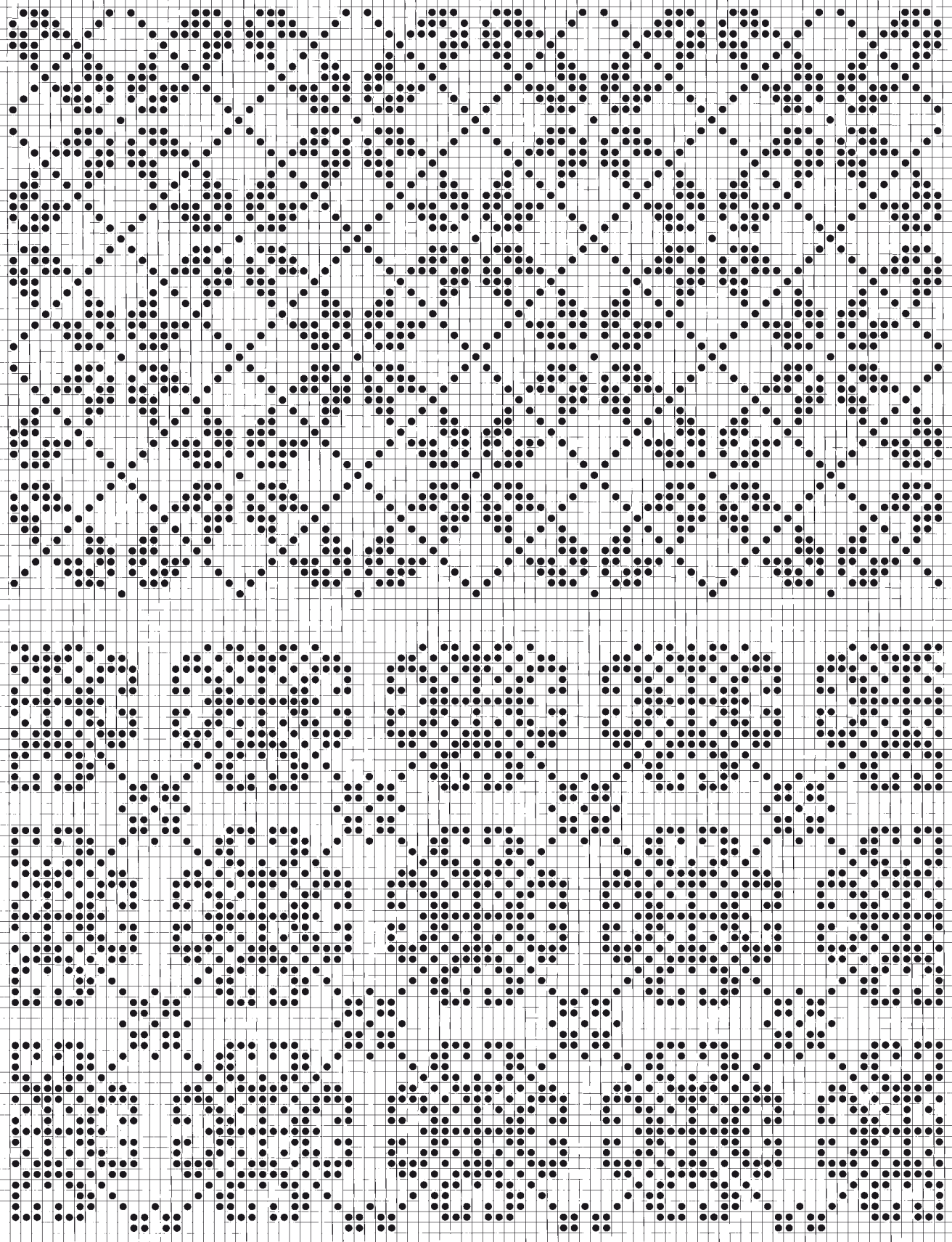

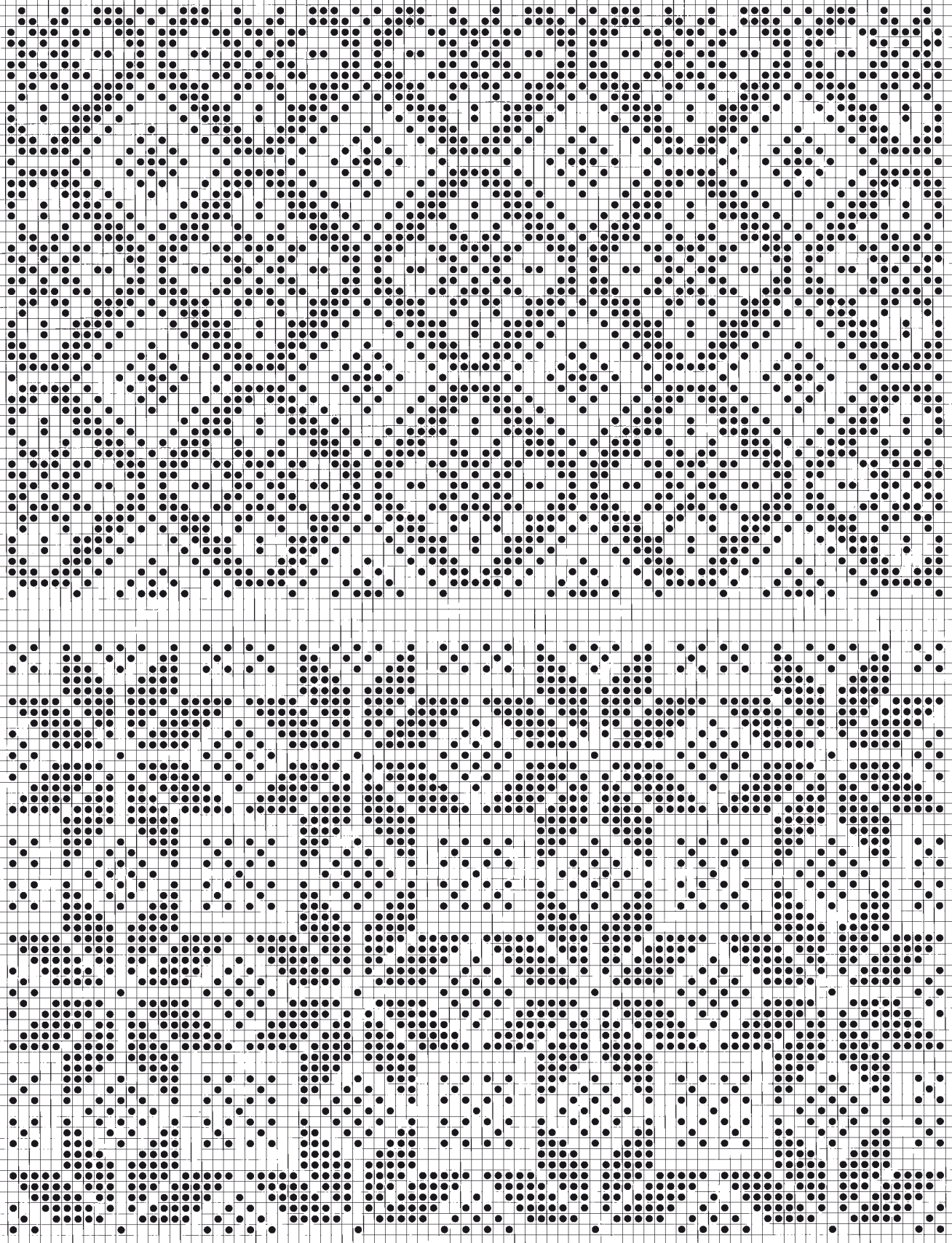

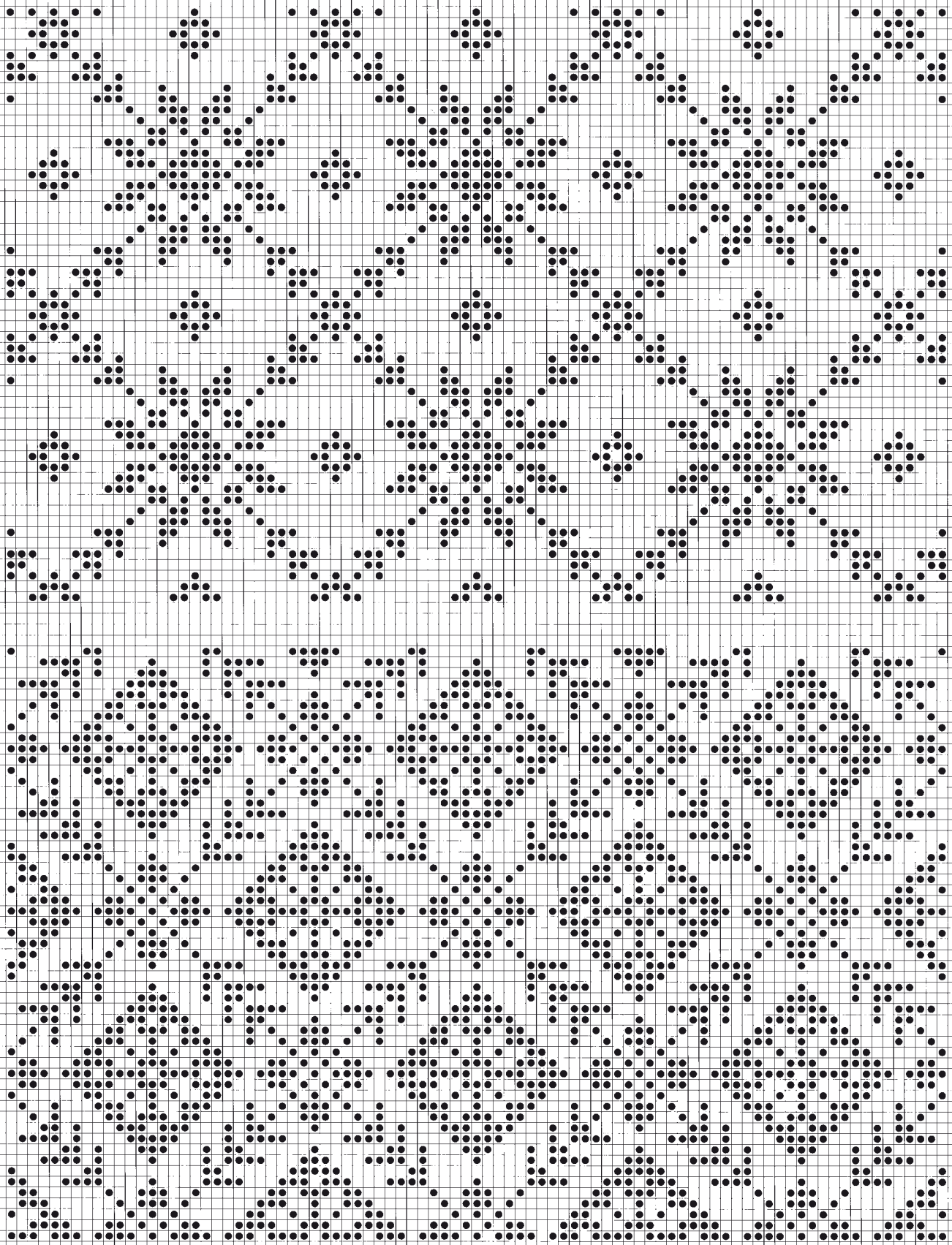

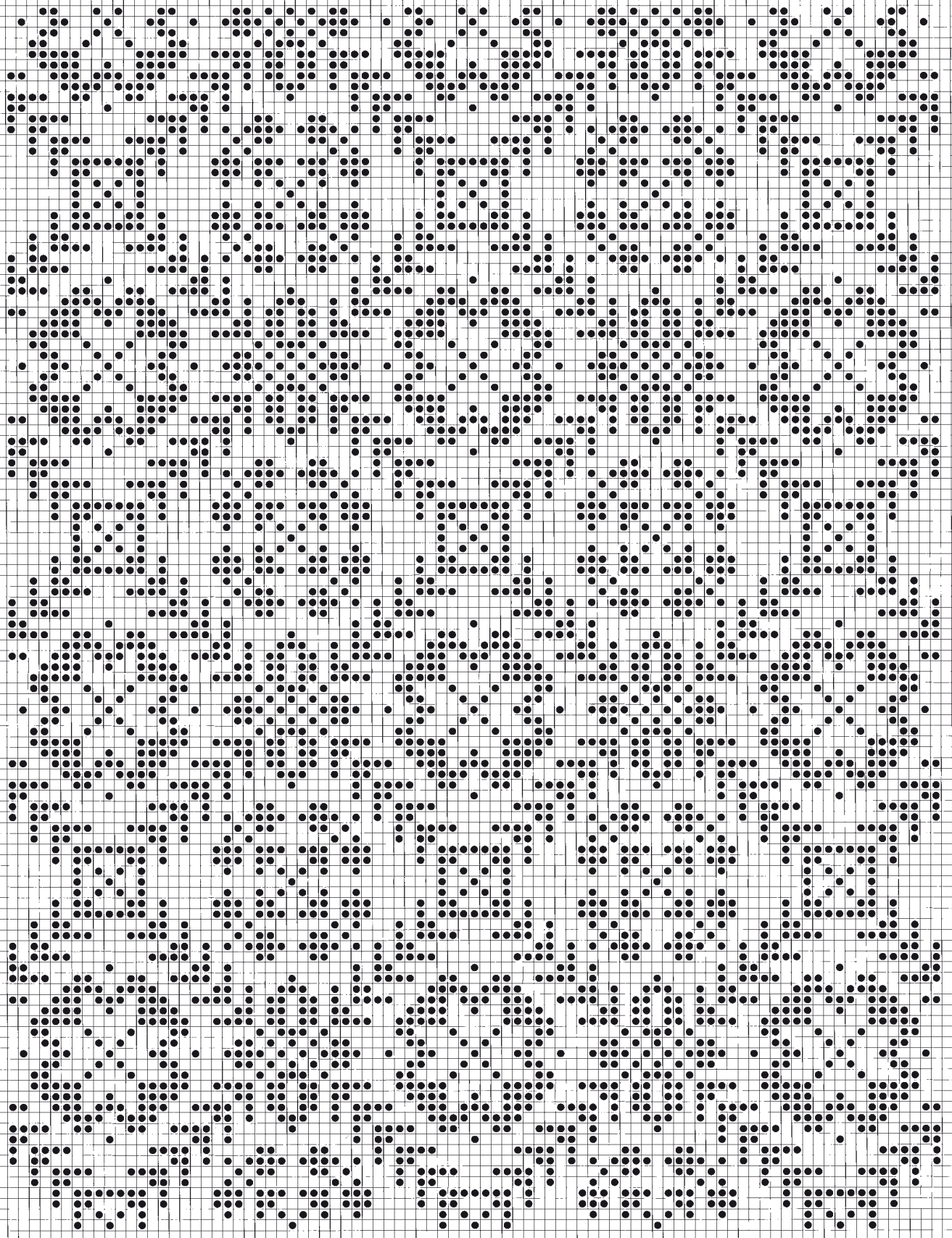

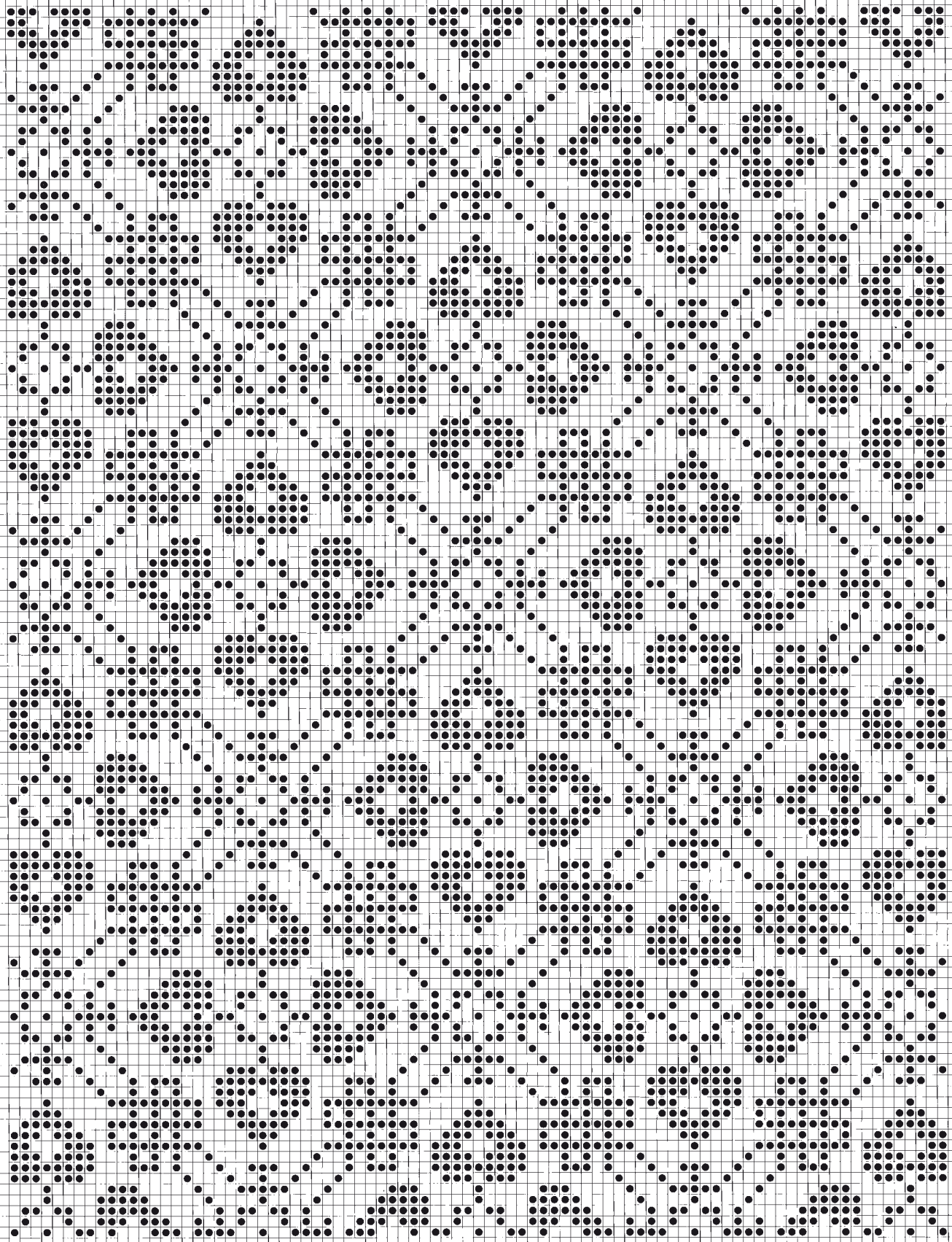

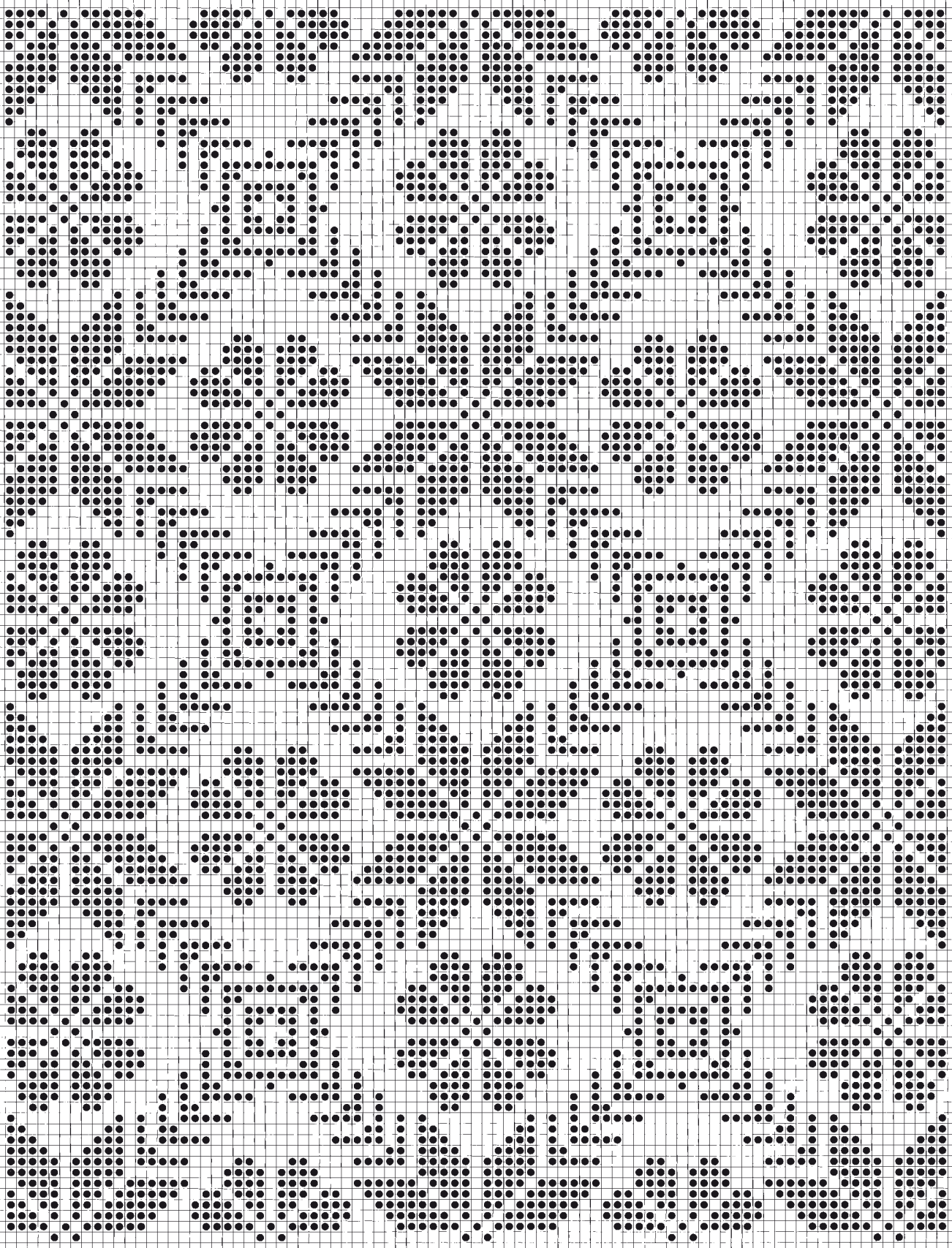

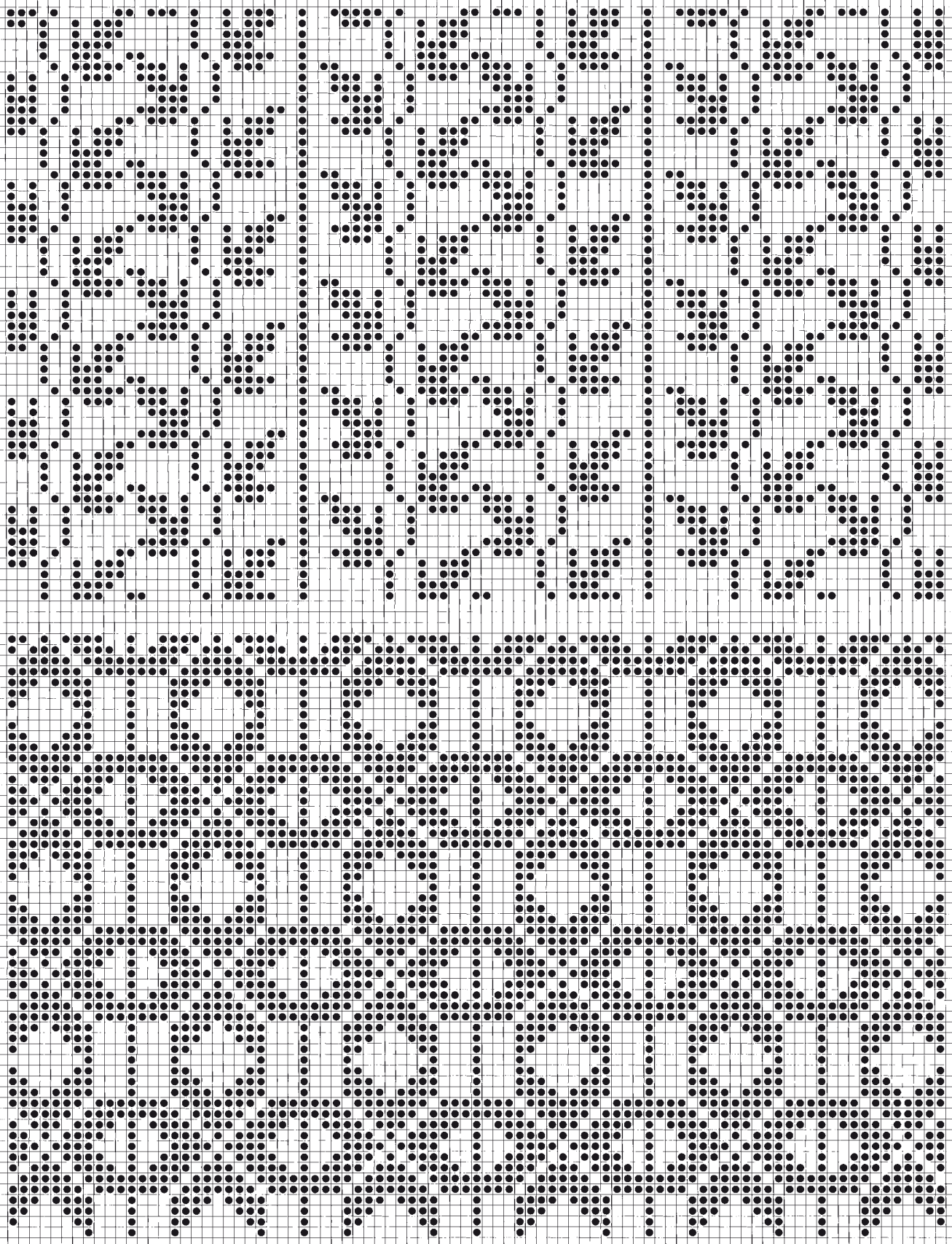

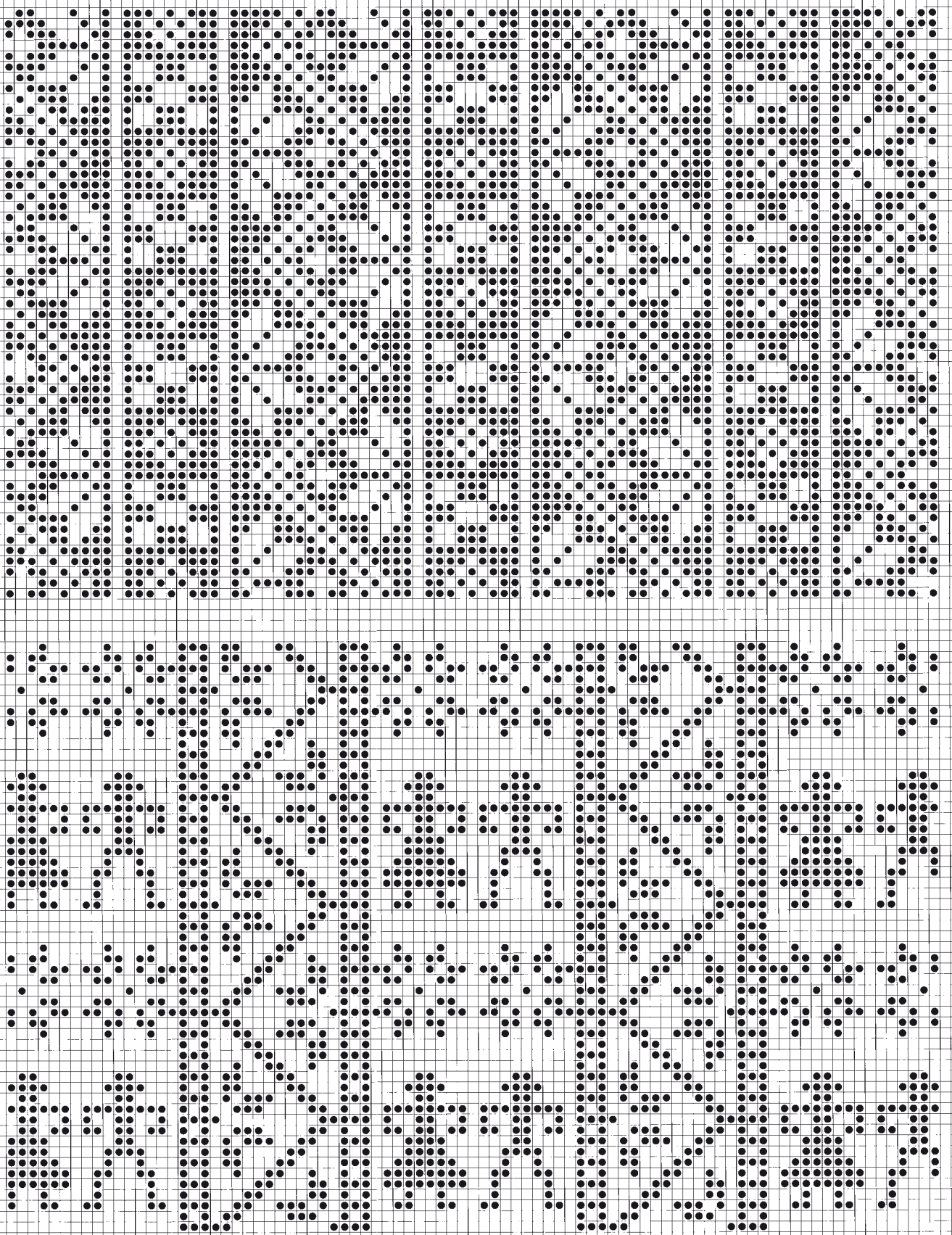

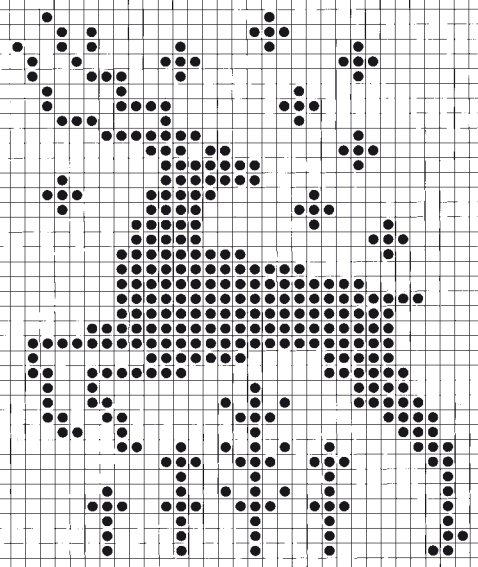

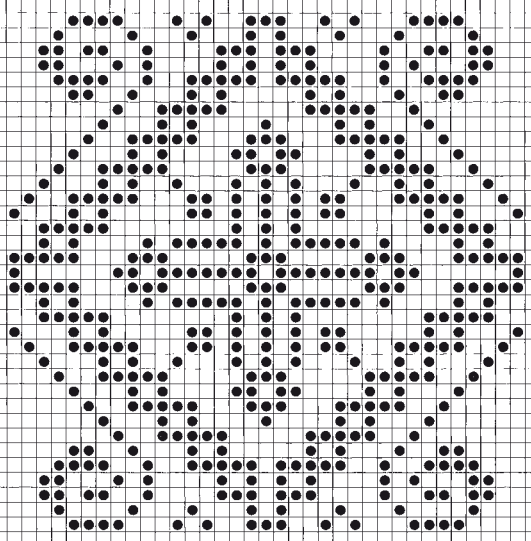

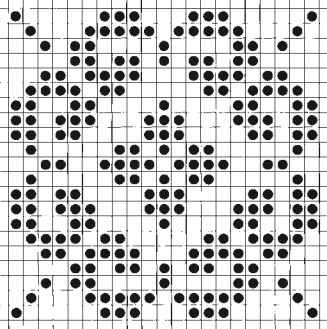

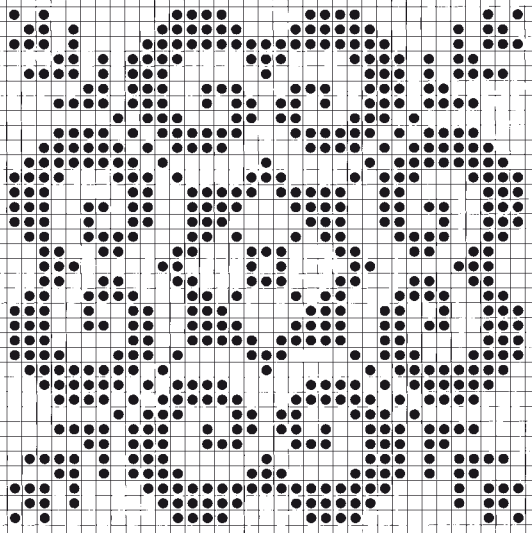

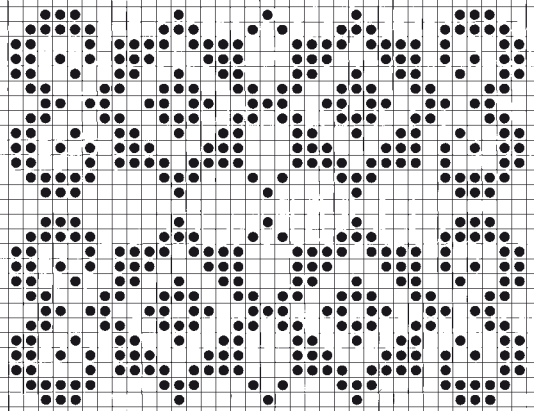

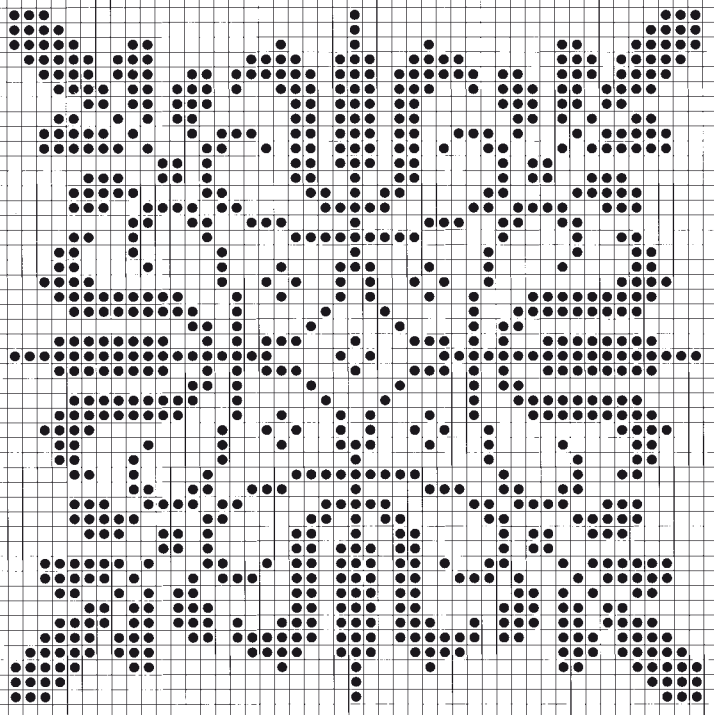

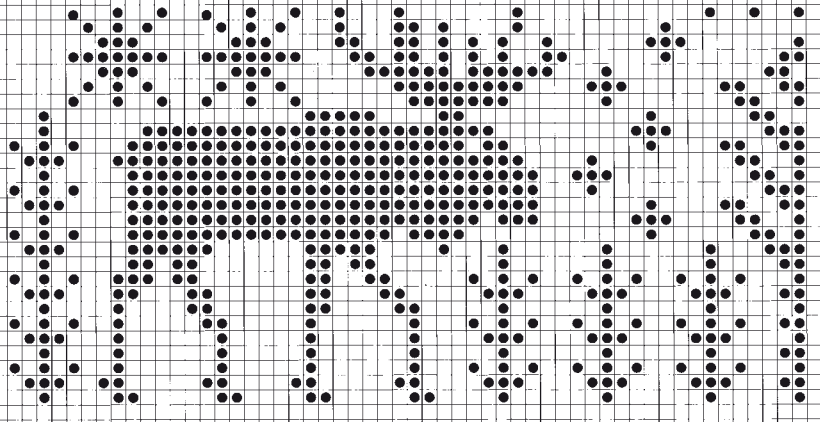

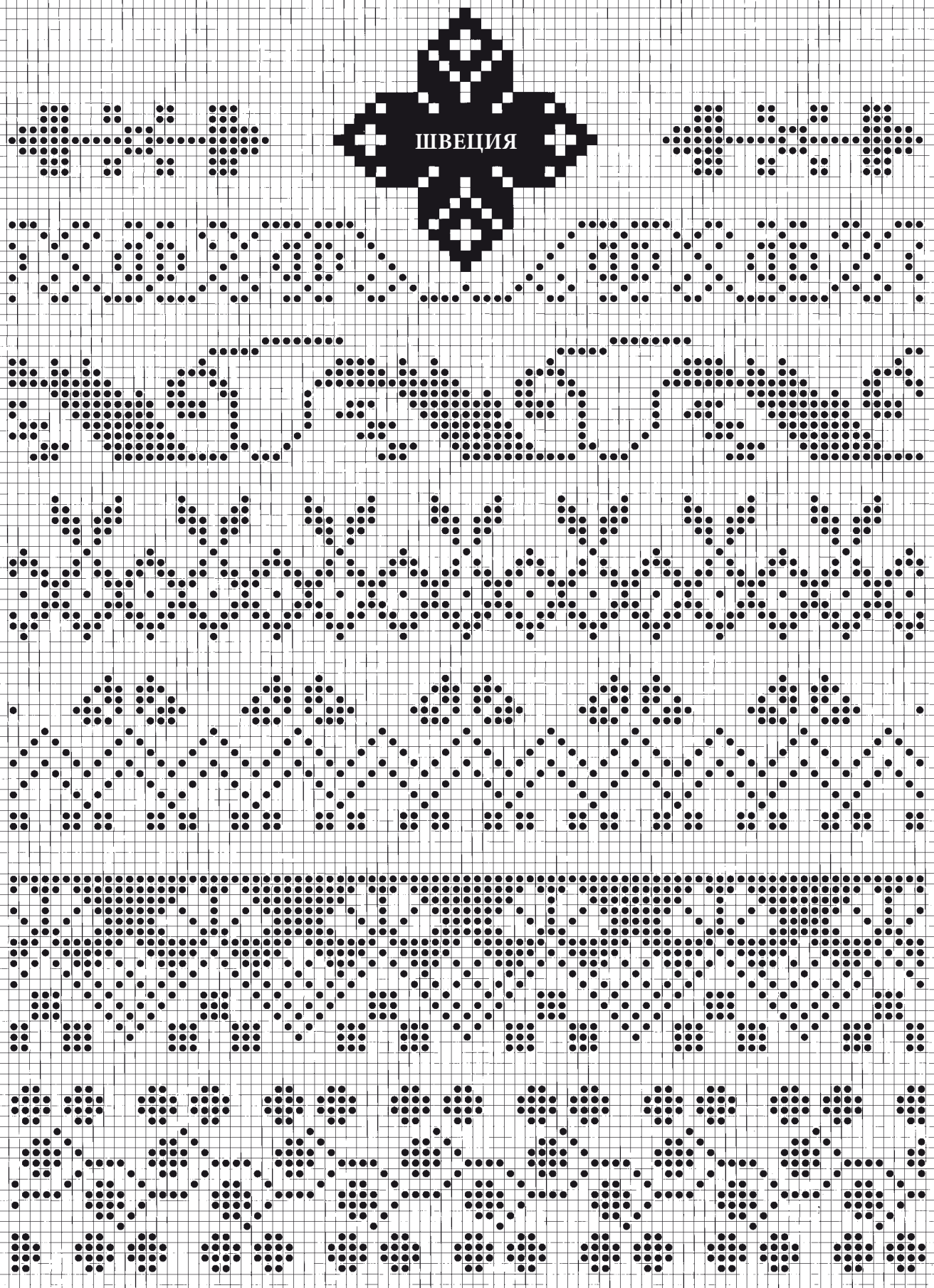

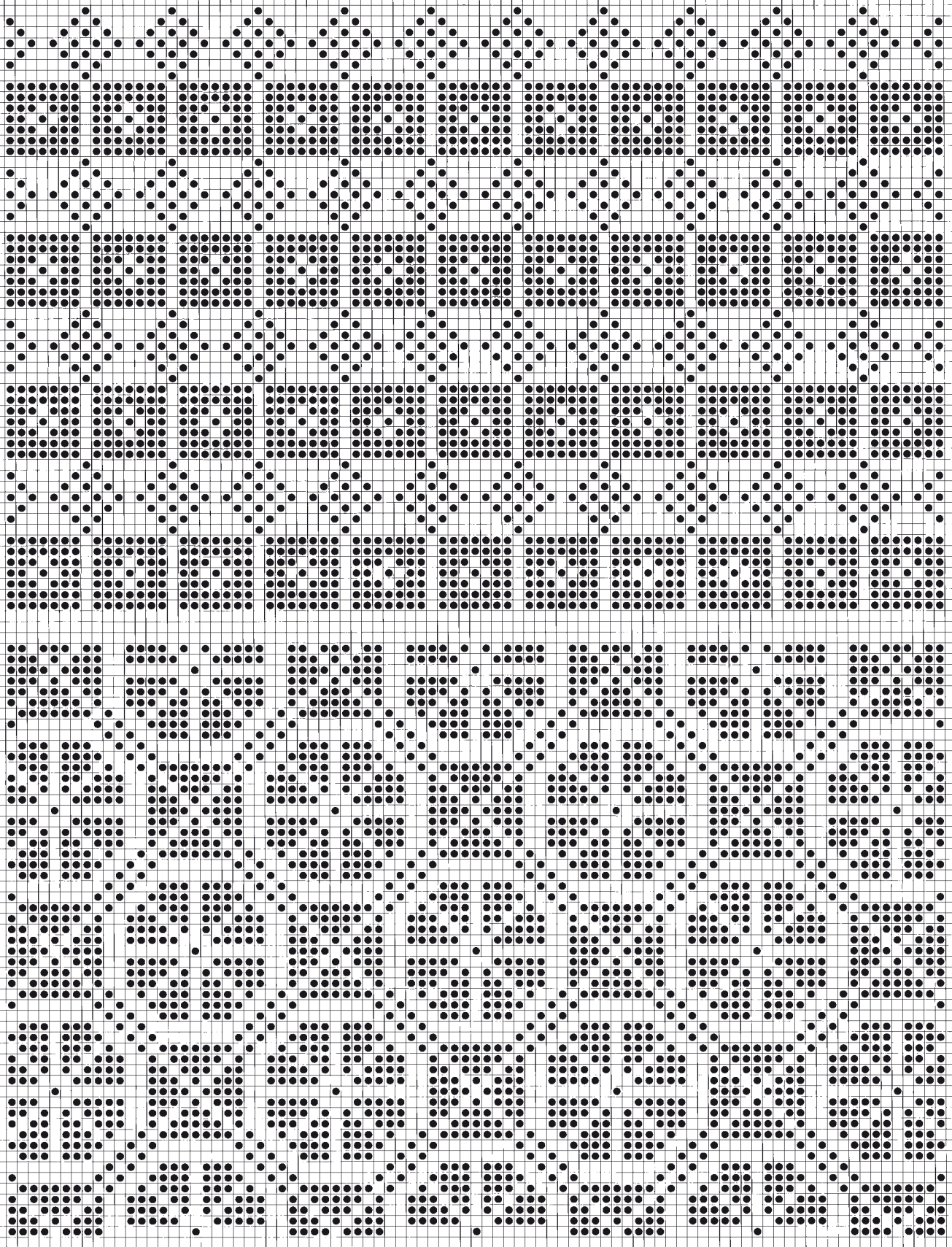

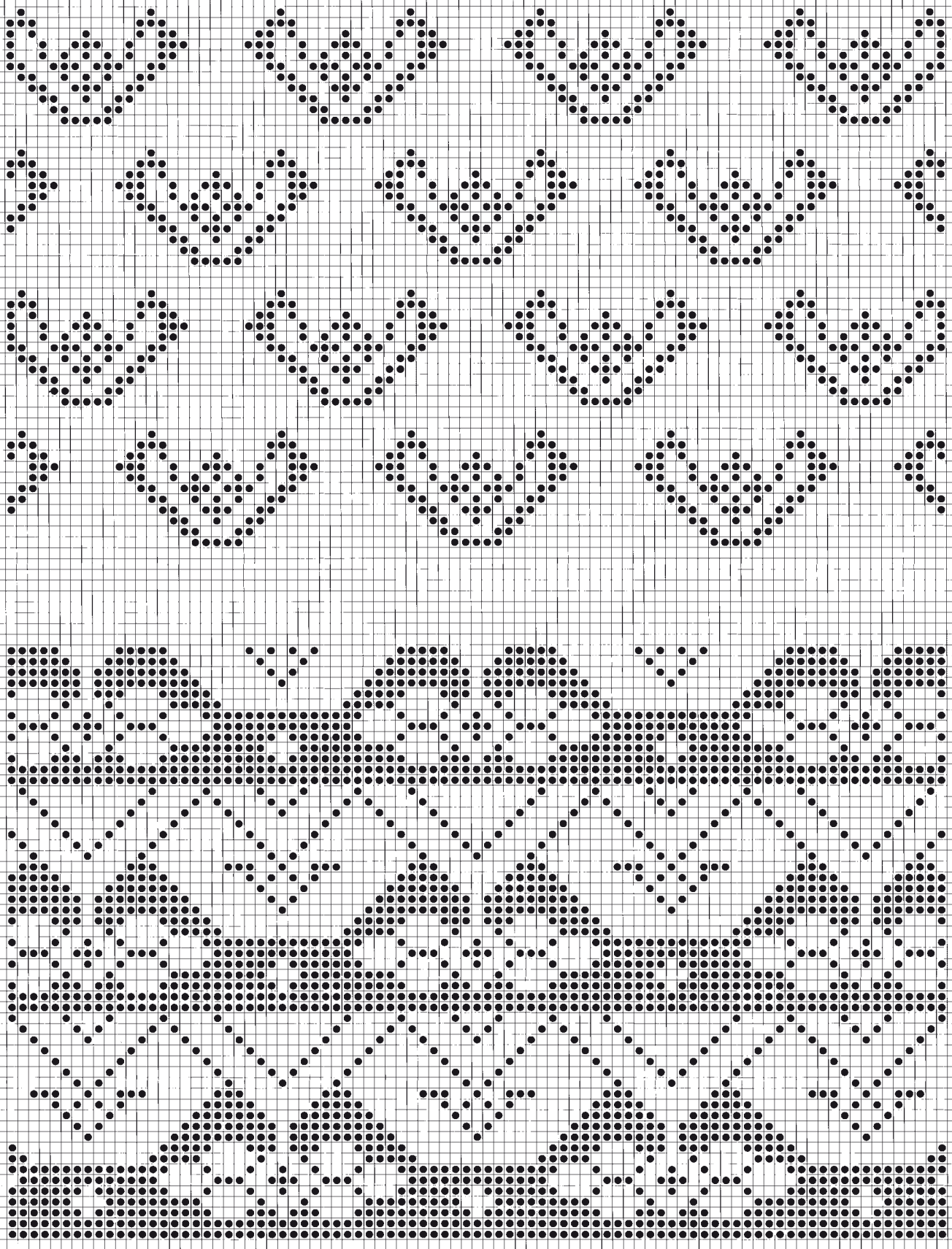

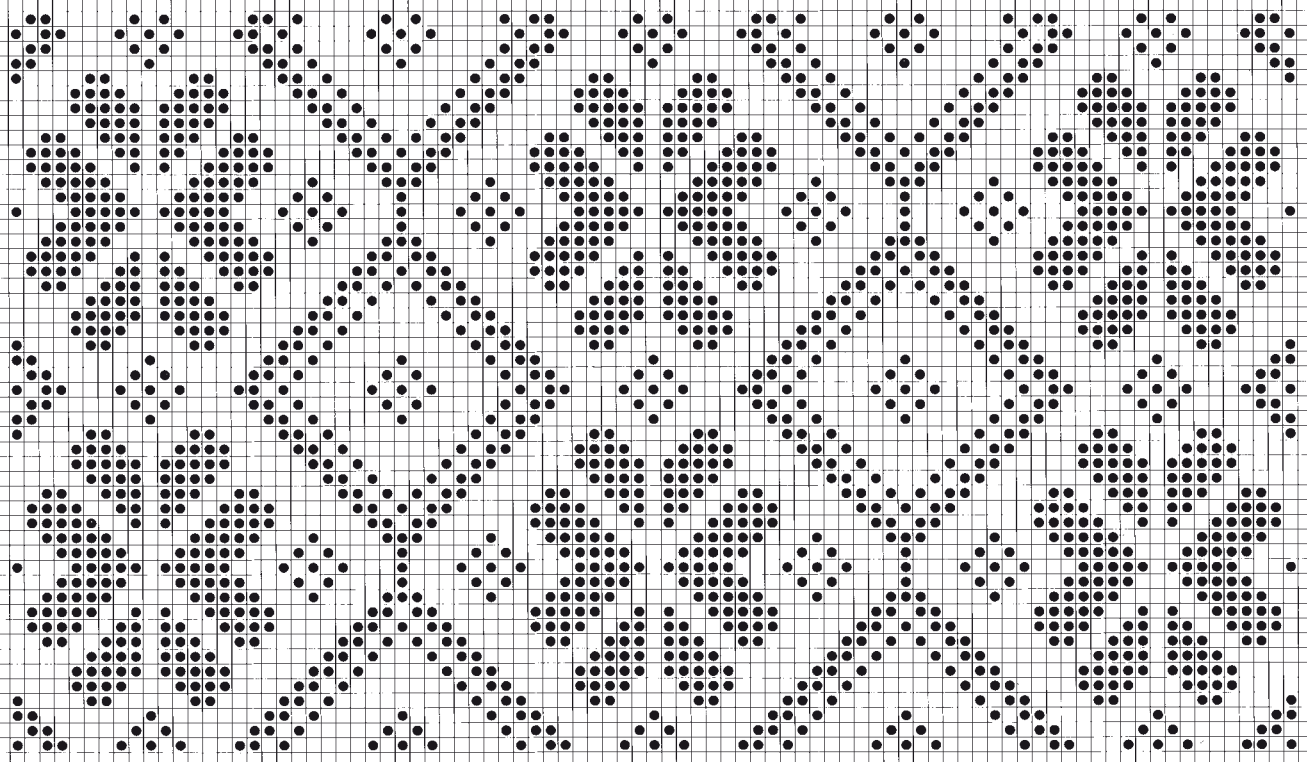

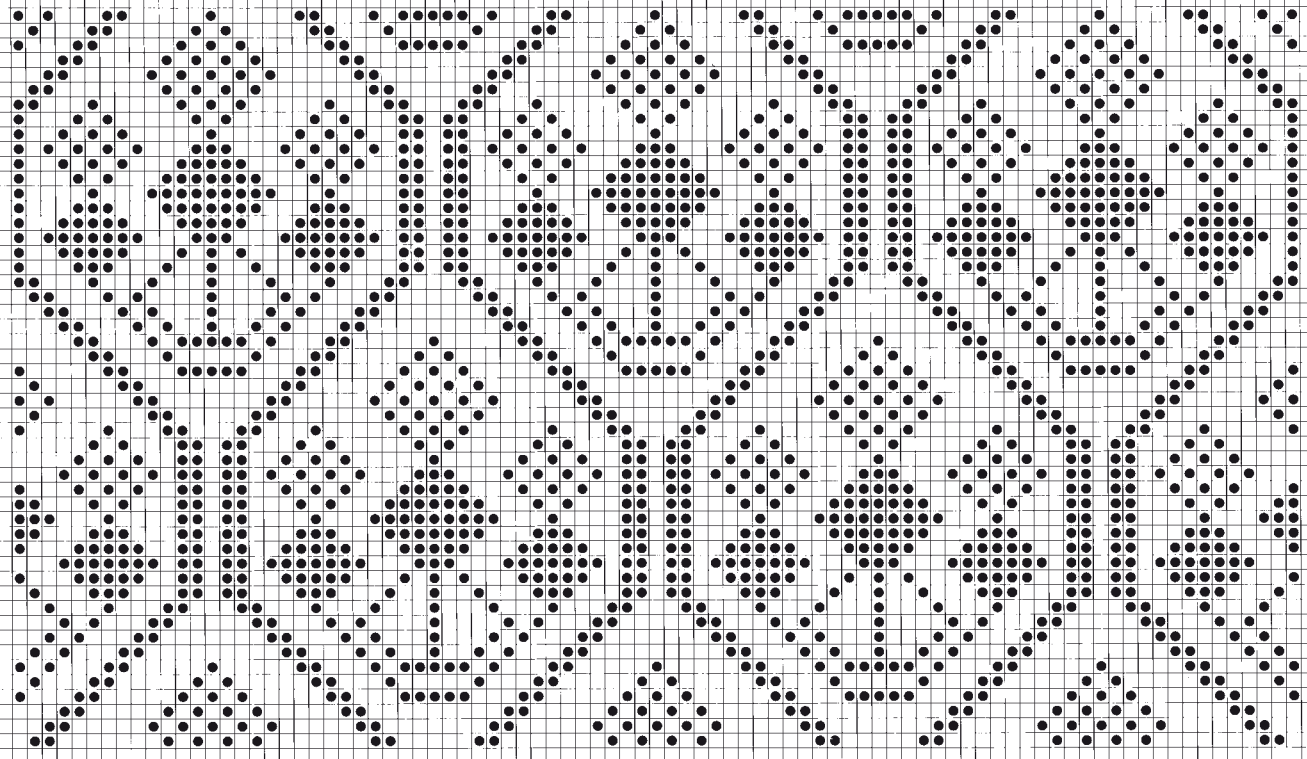

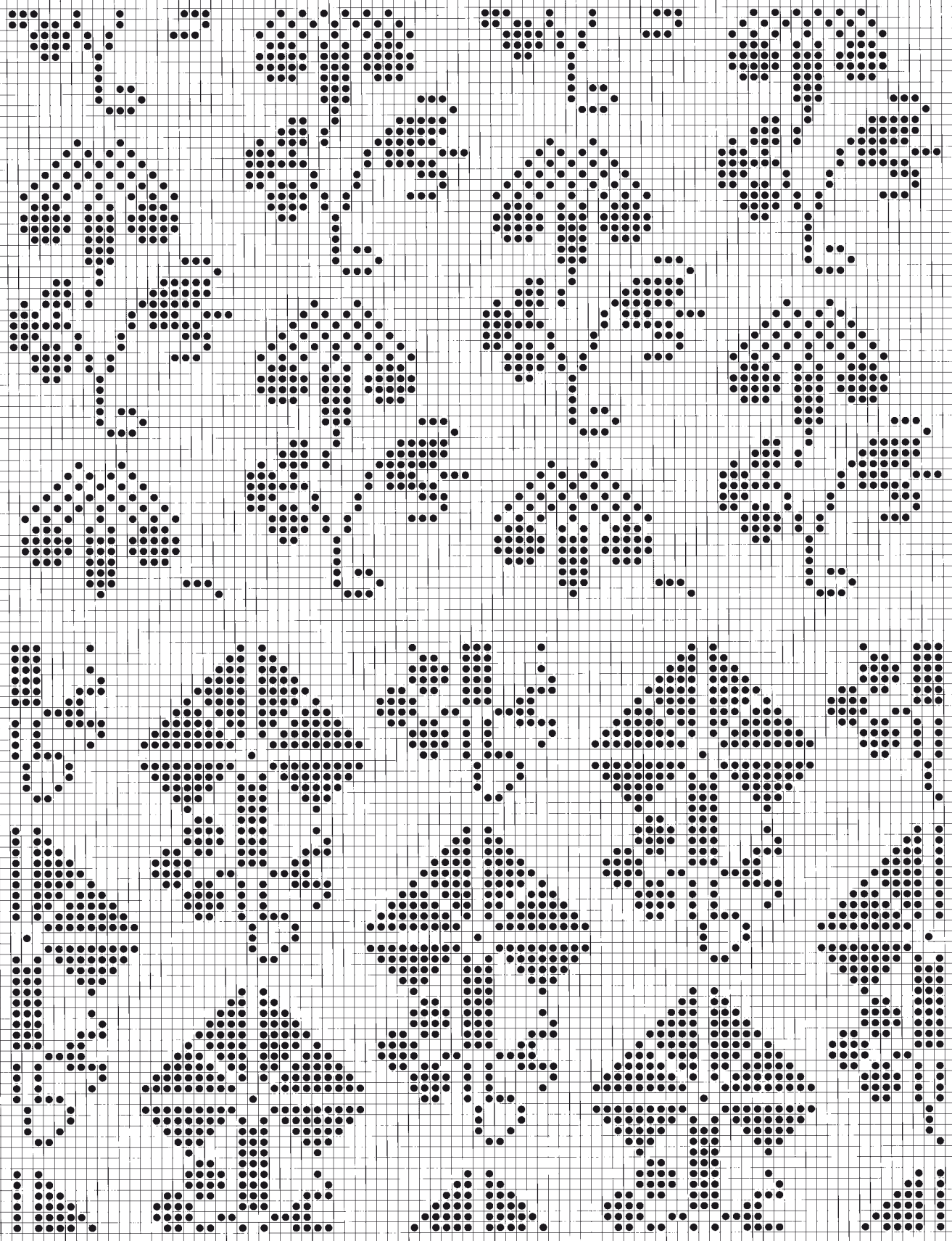

ШВЕЦИЯ

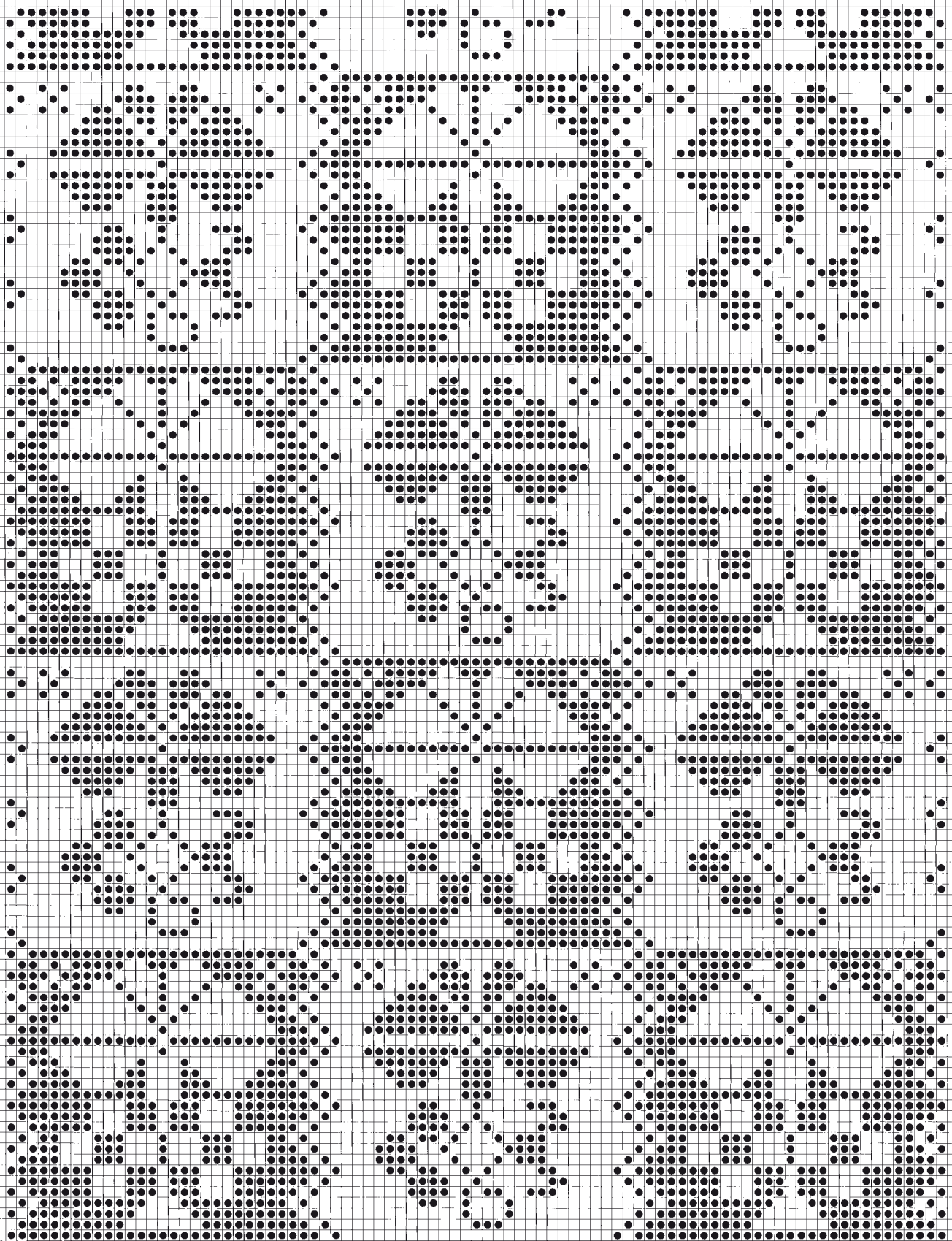

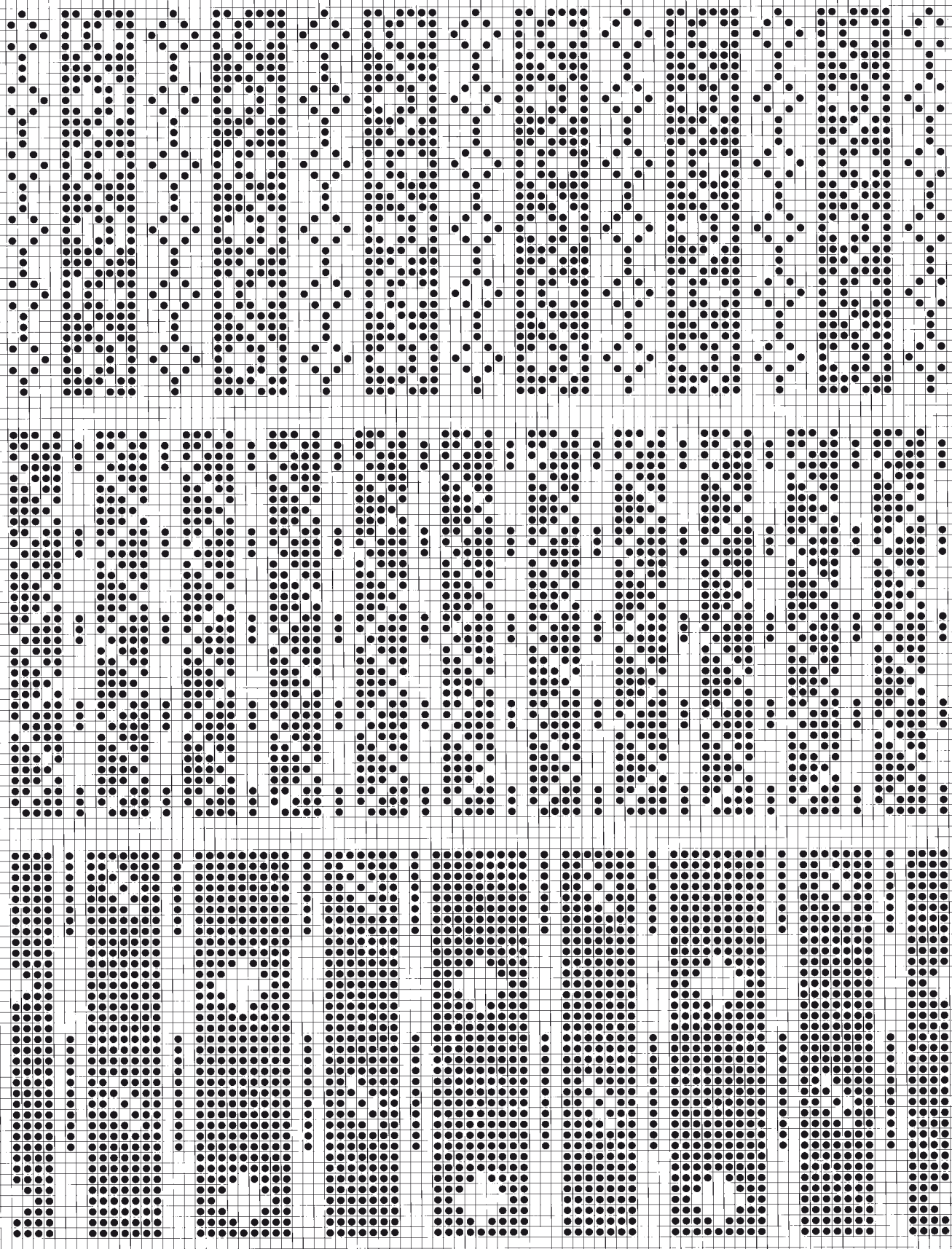

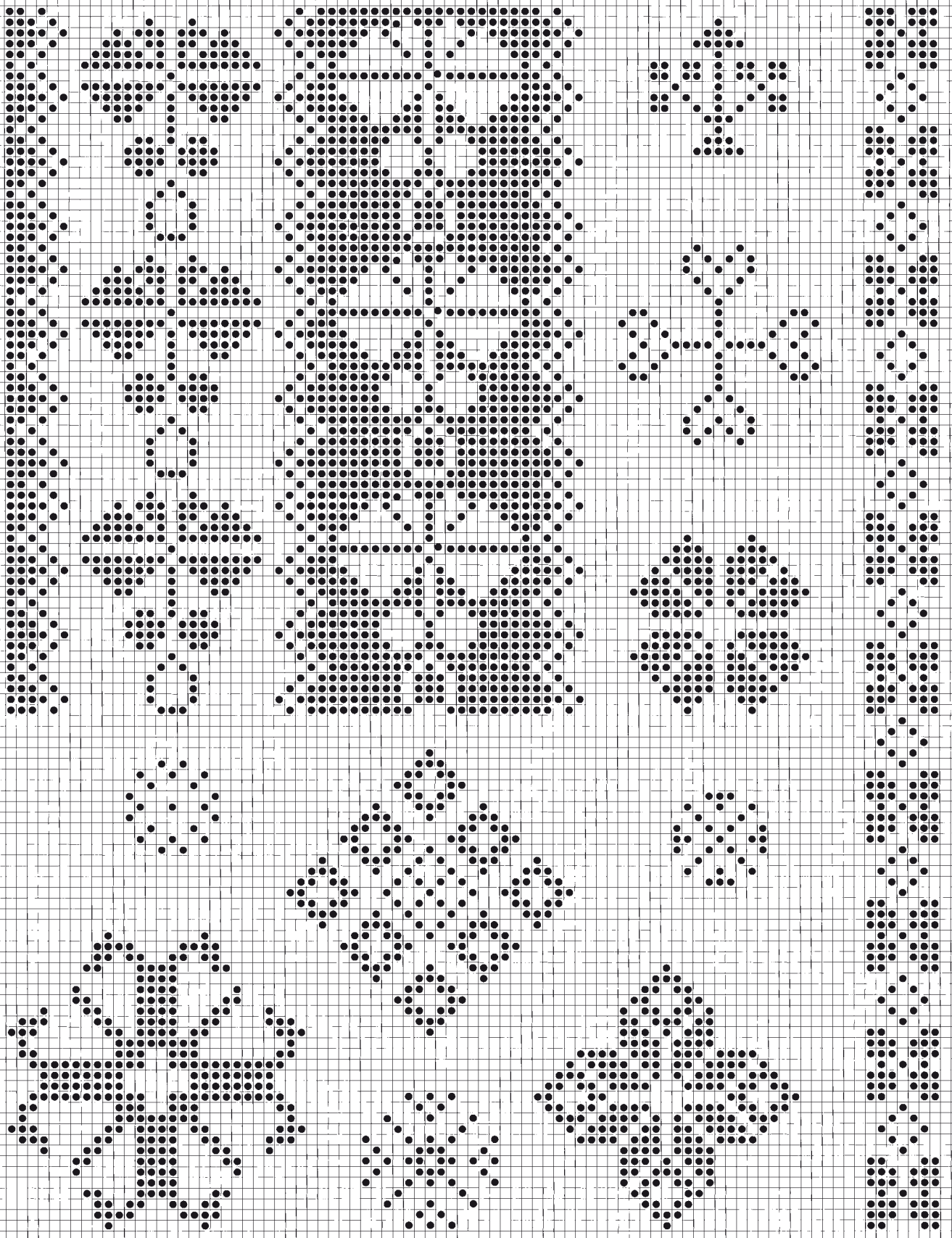

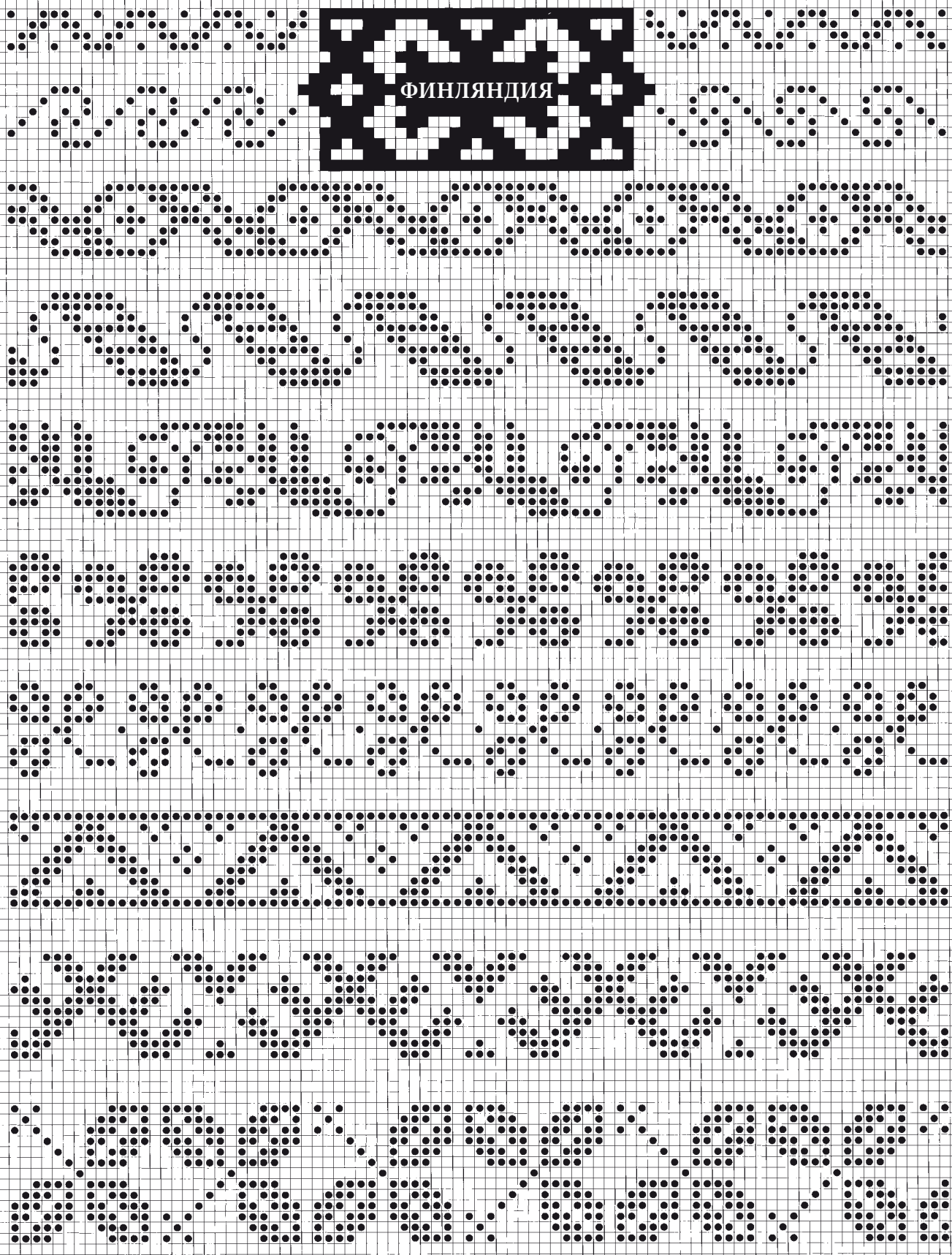

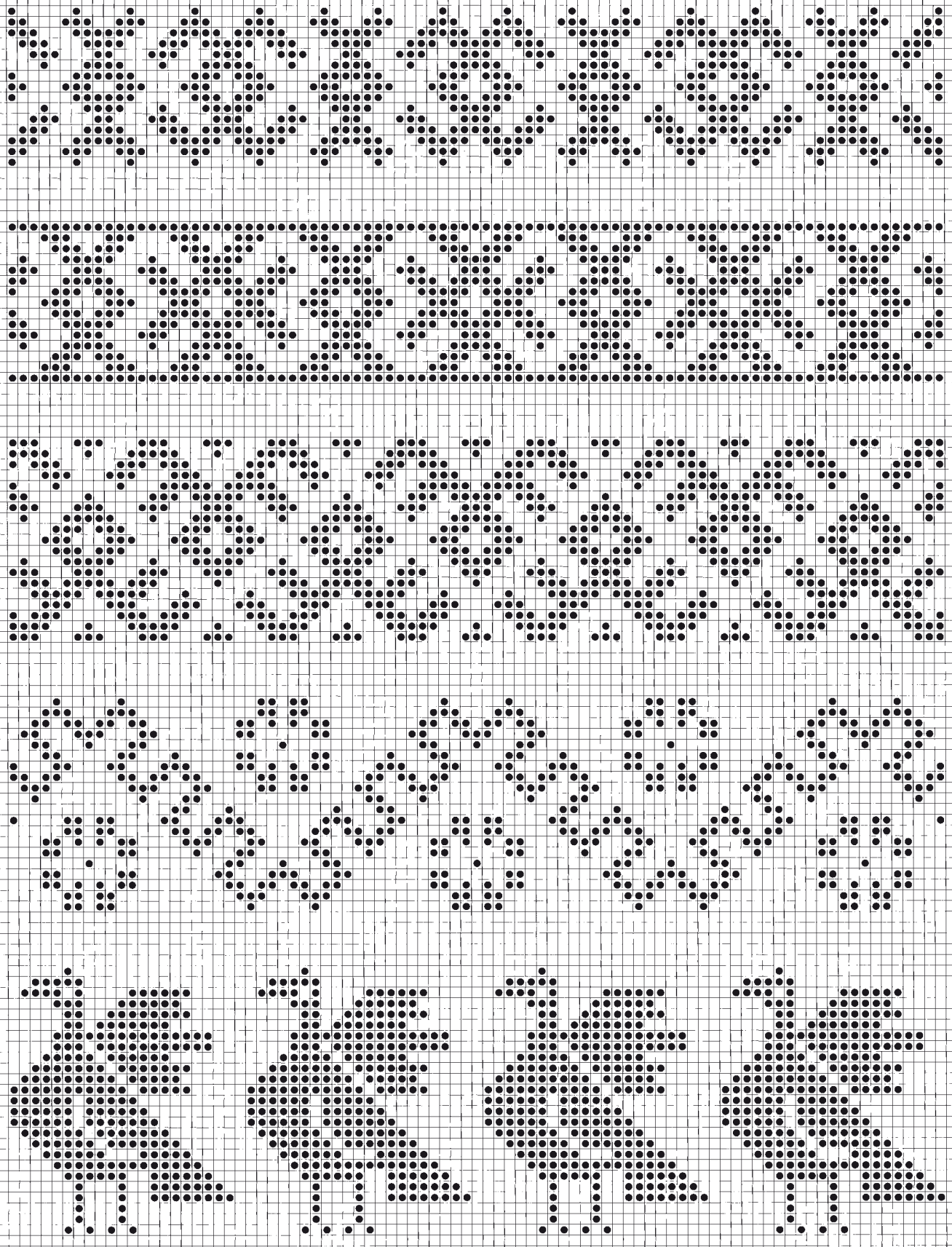

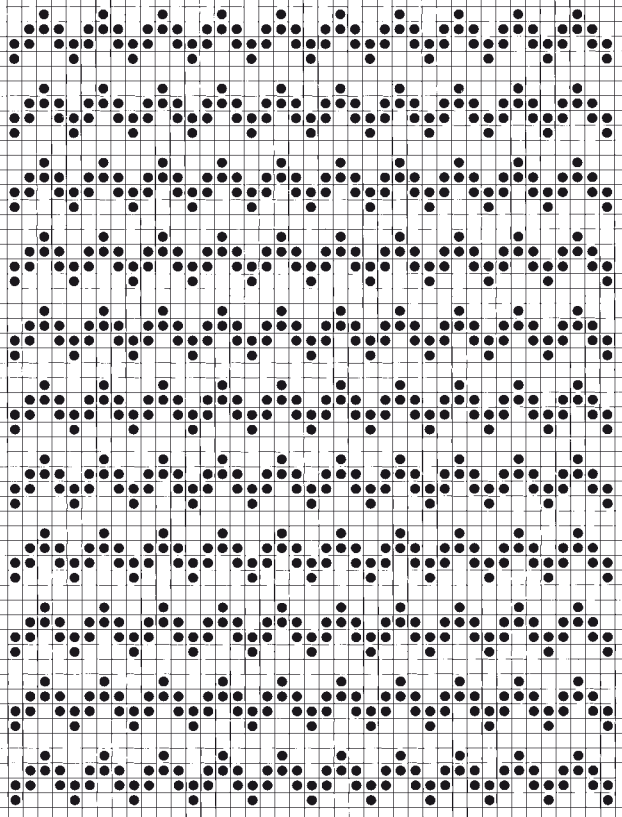

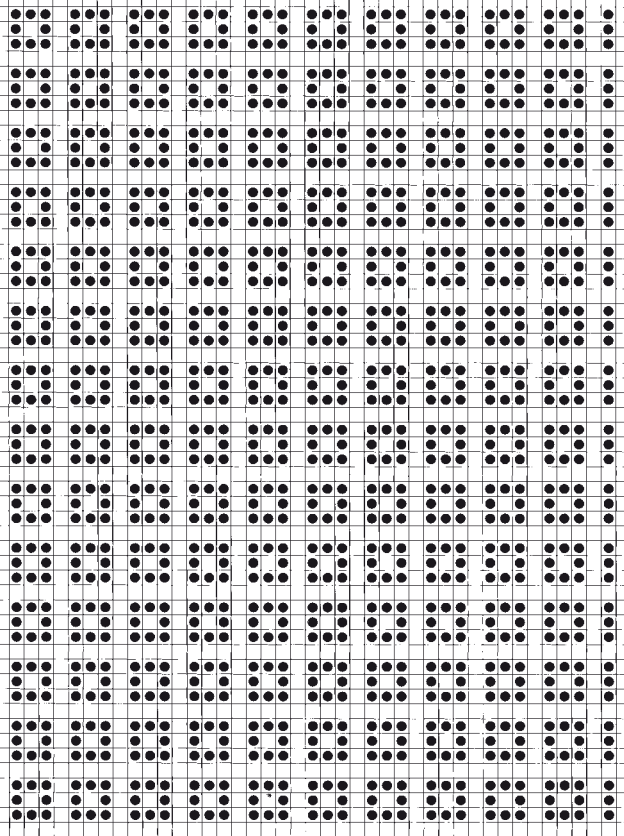

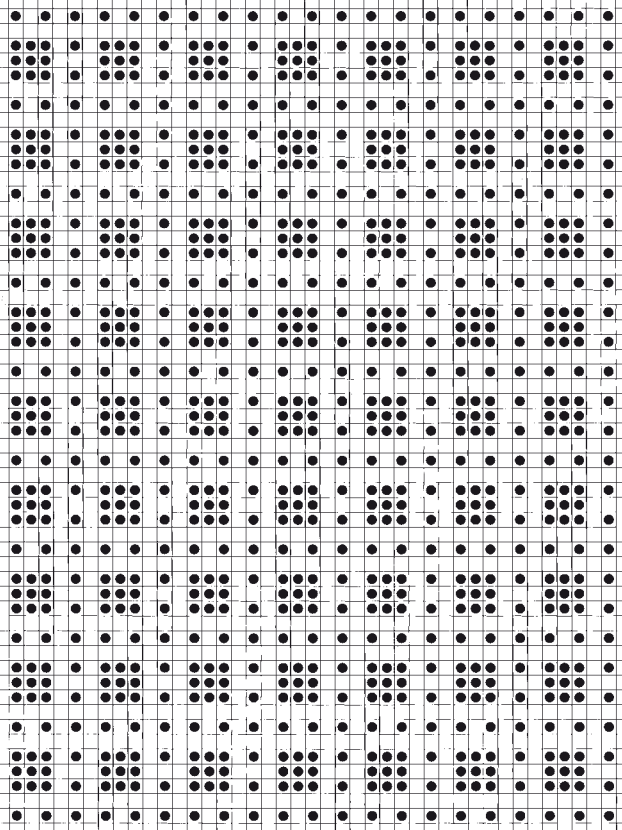

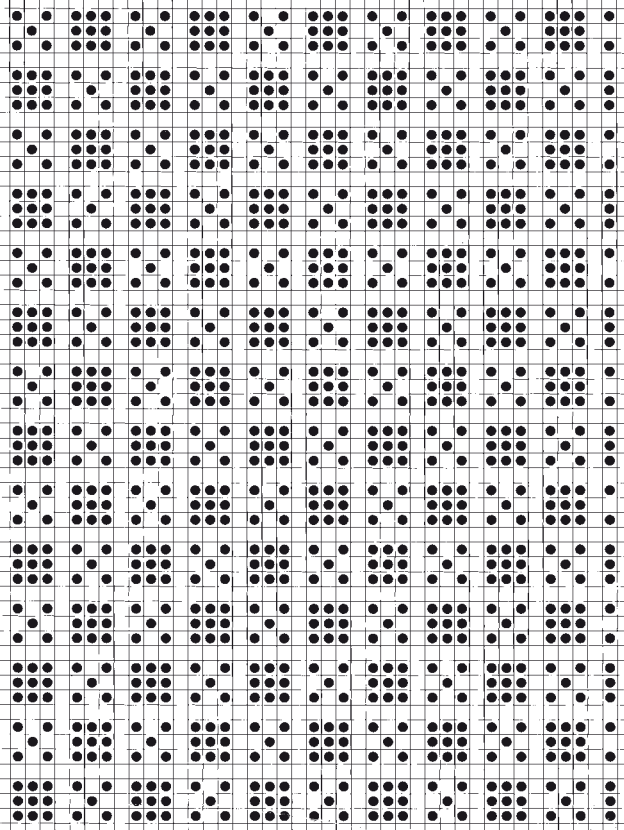

ФИНЛЯНДИЯ

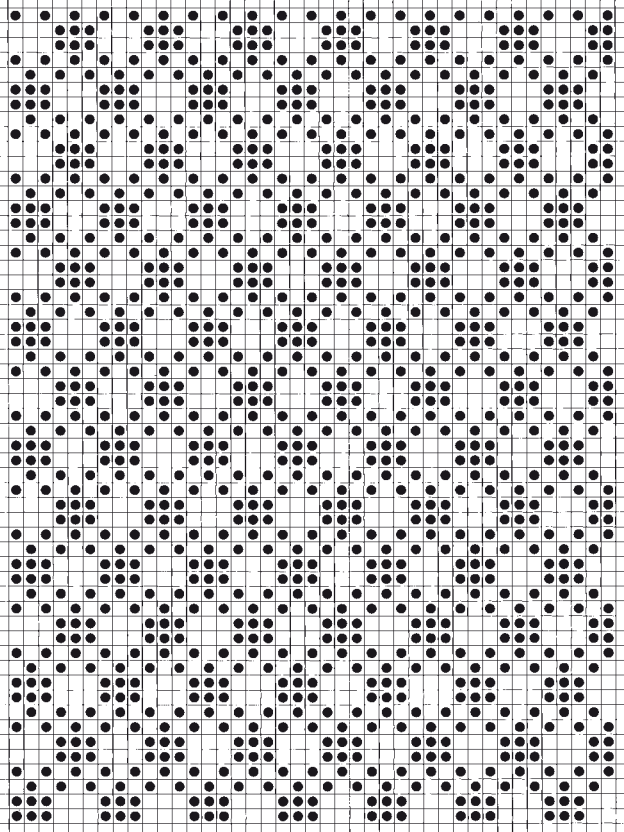

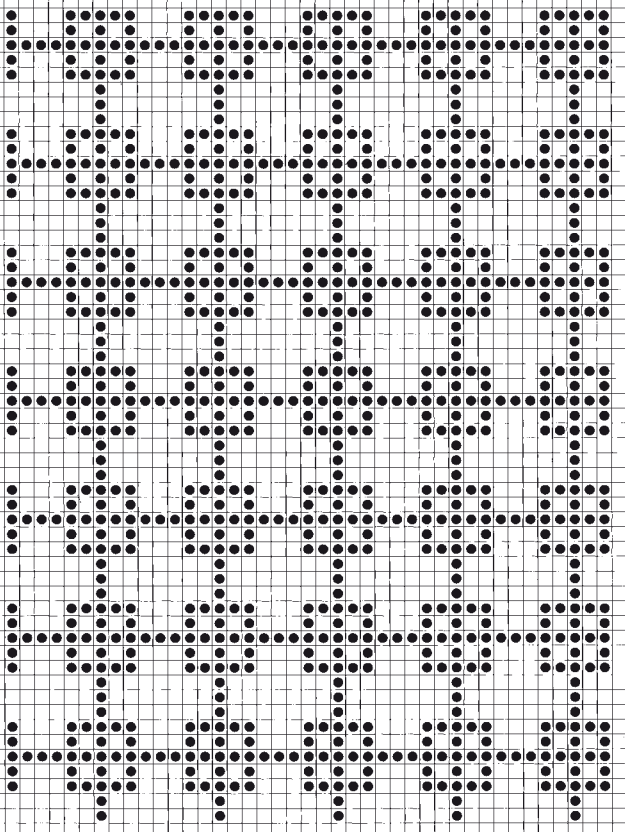

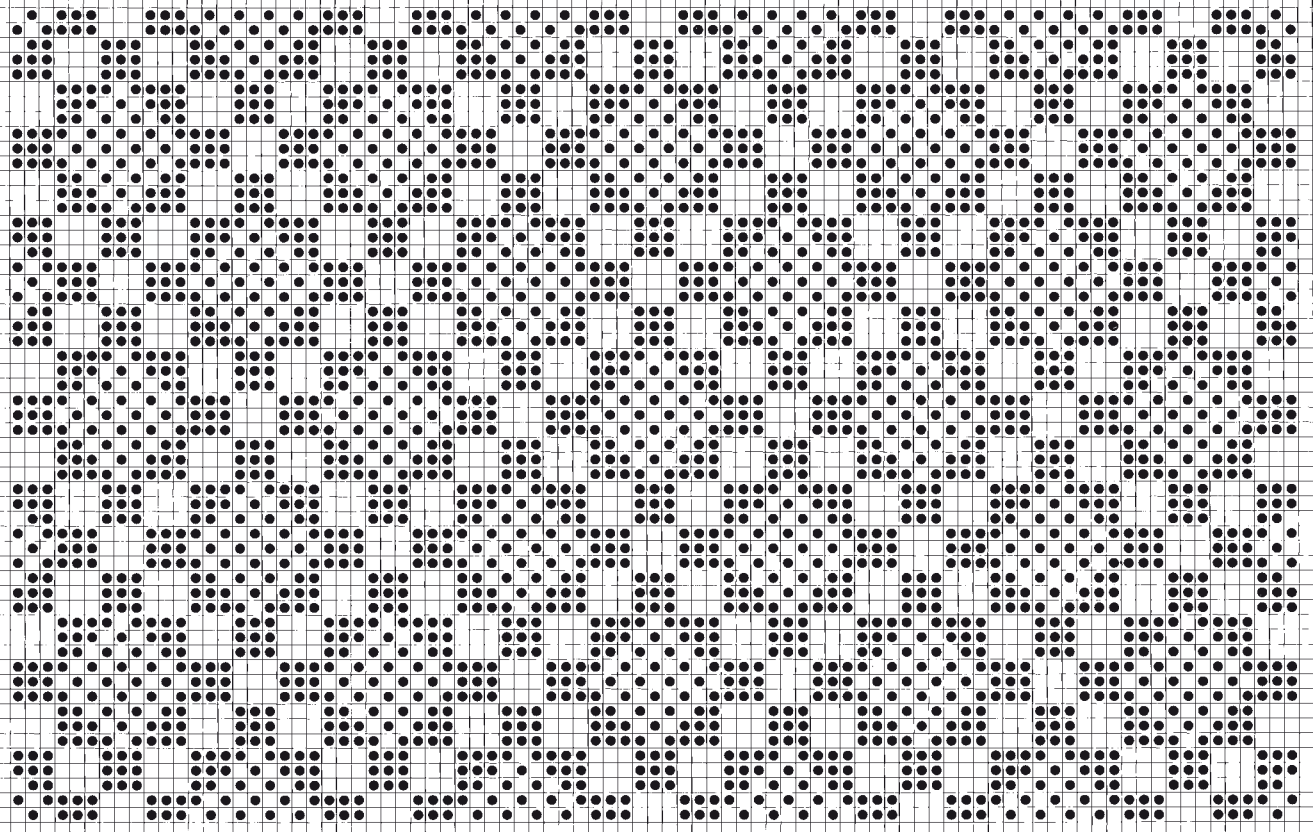

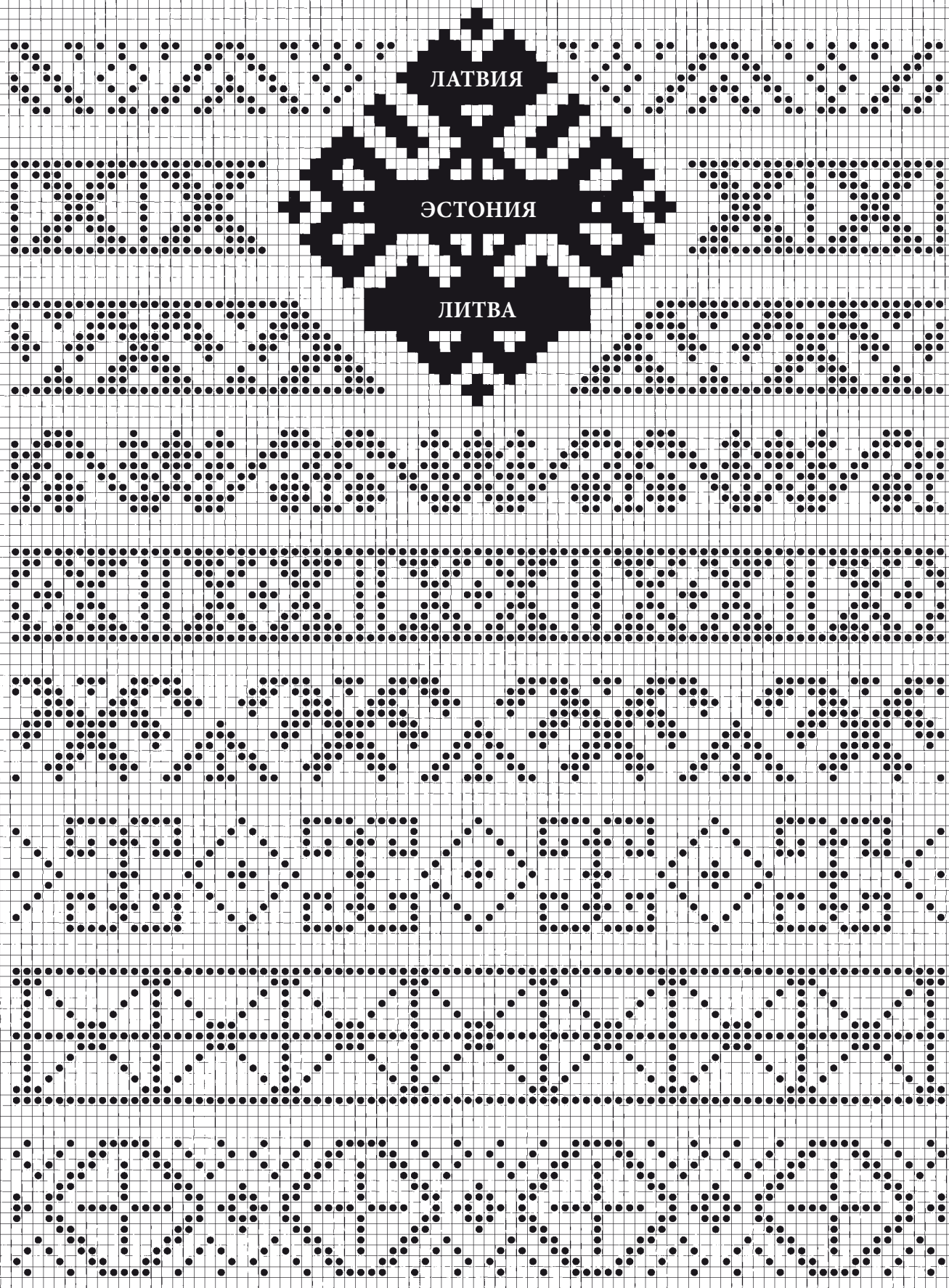

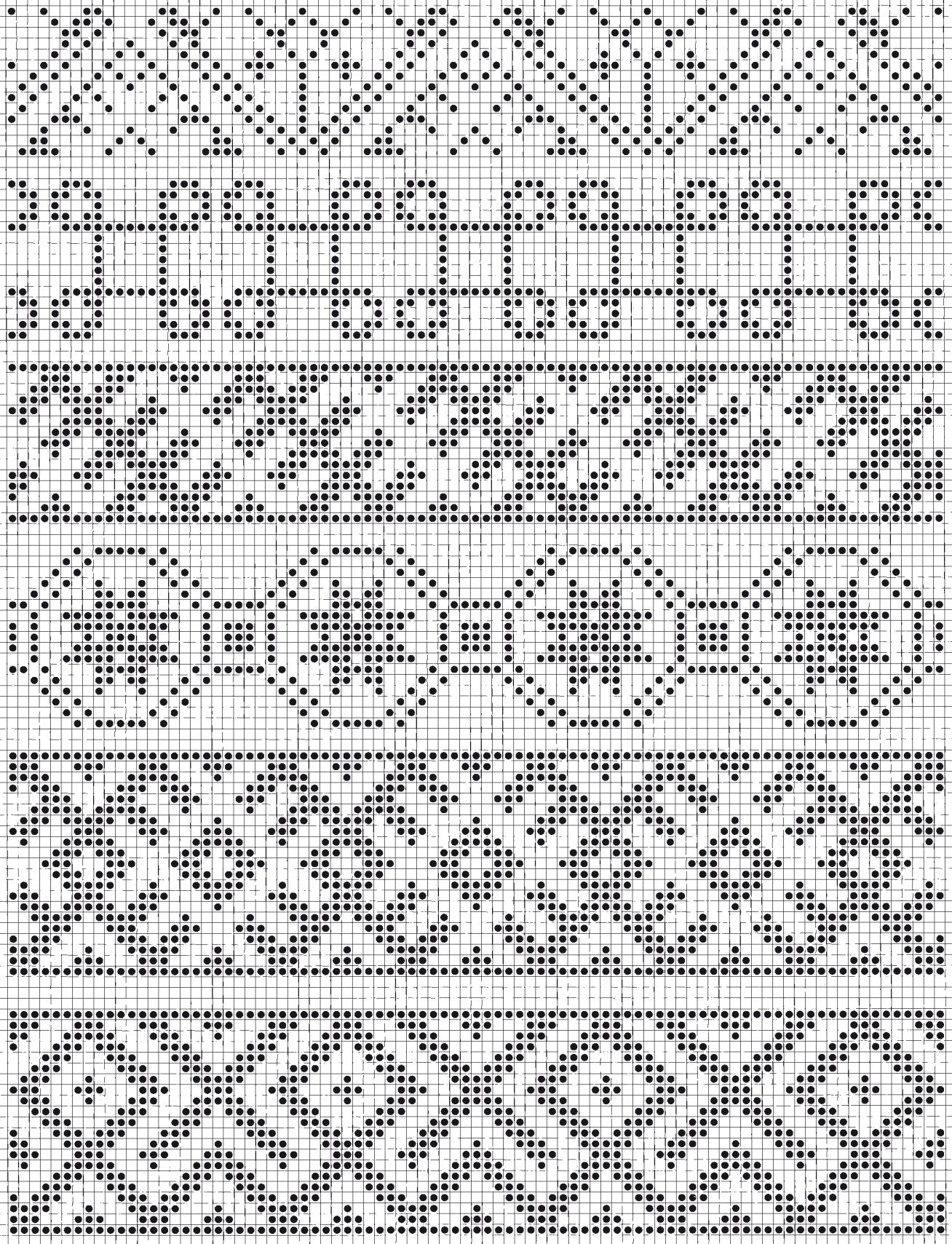

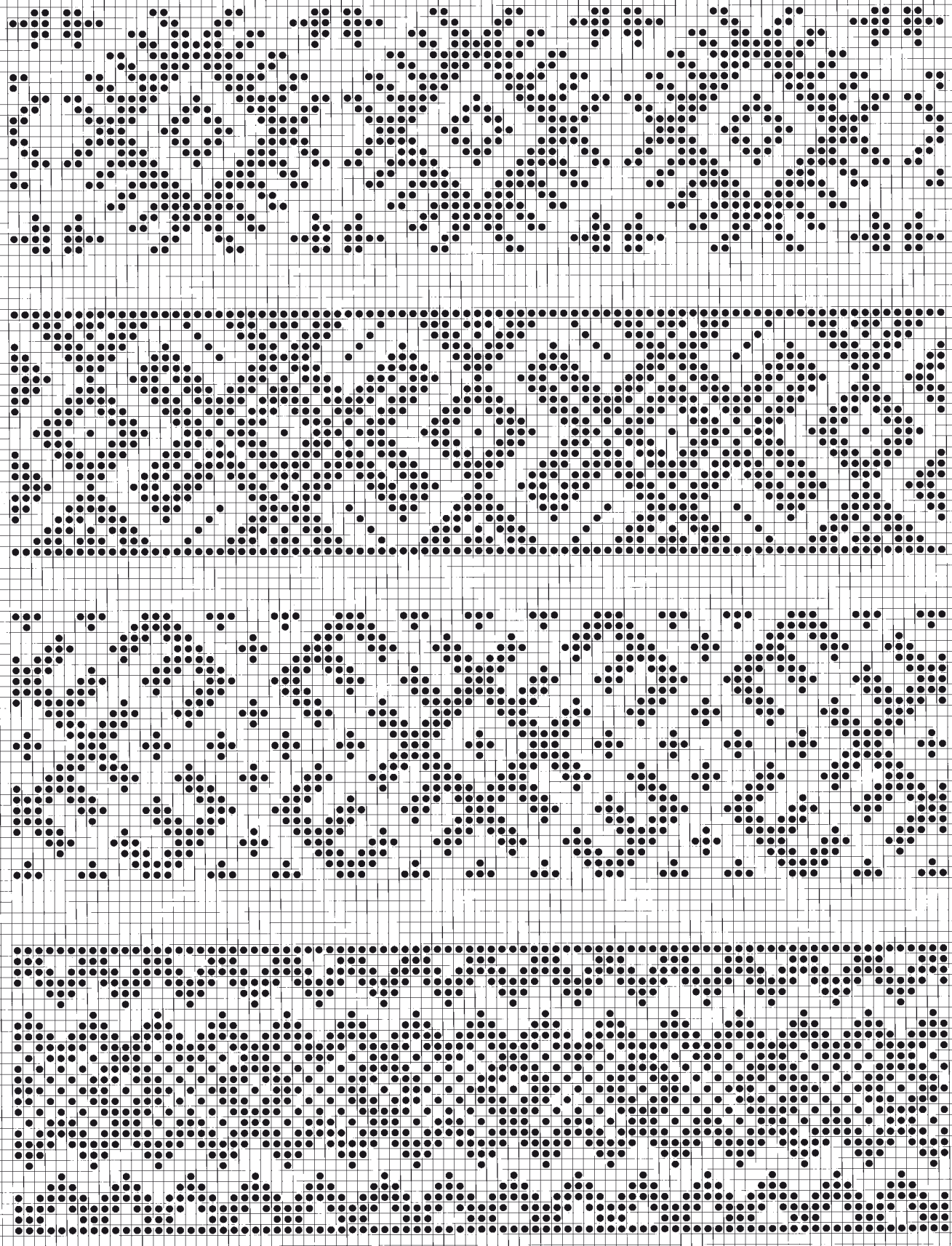

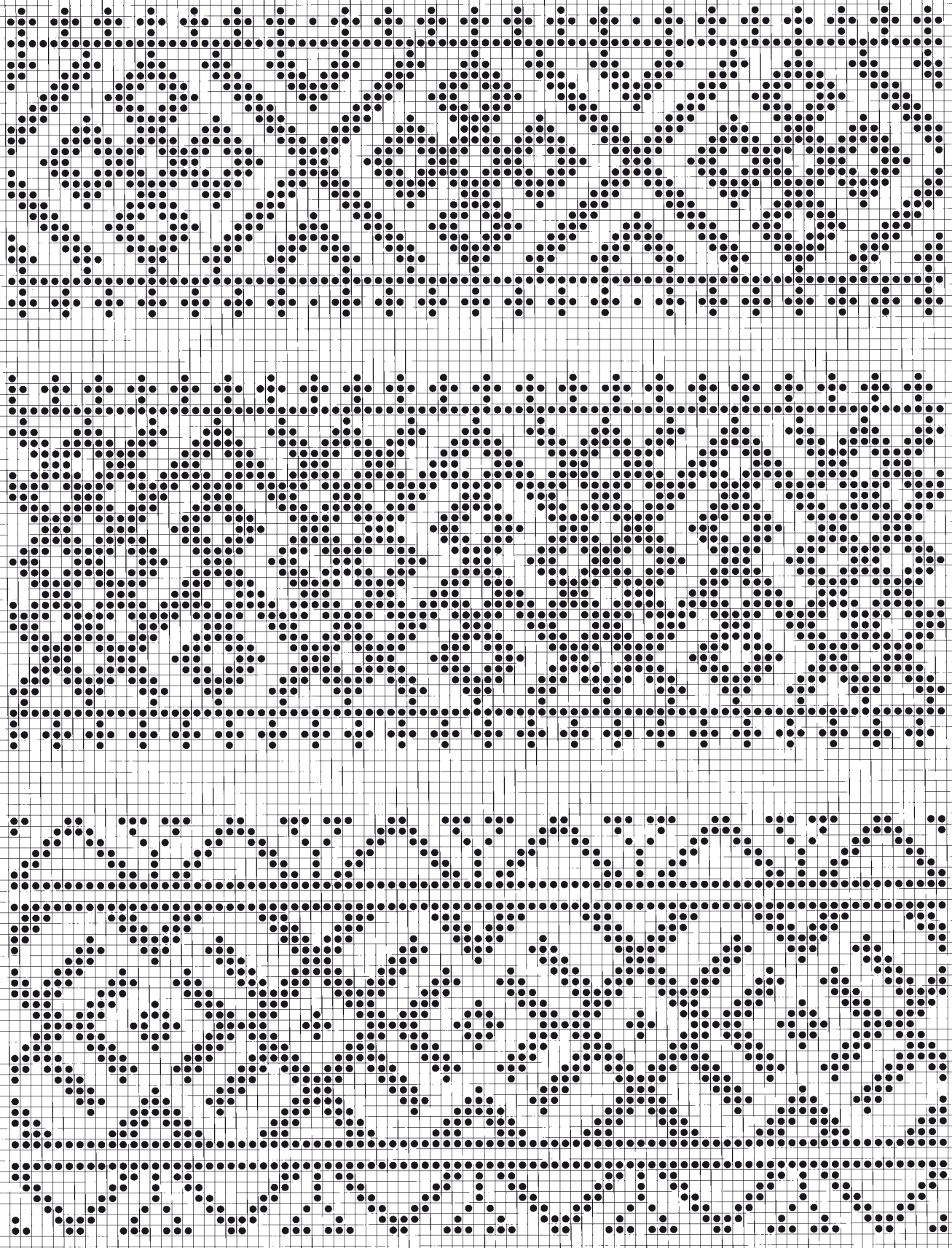

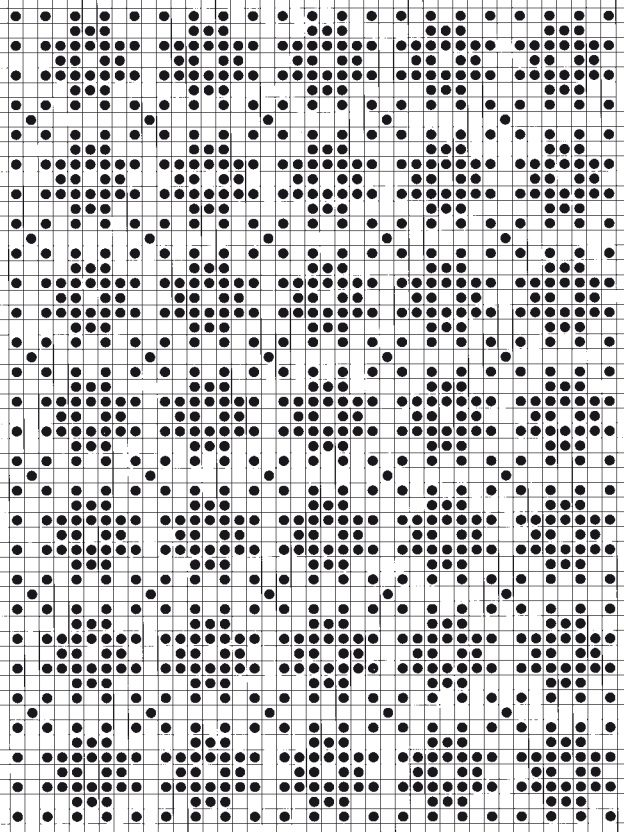

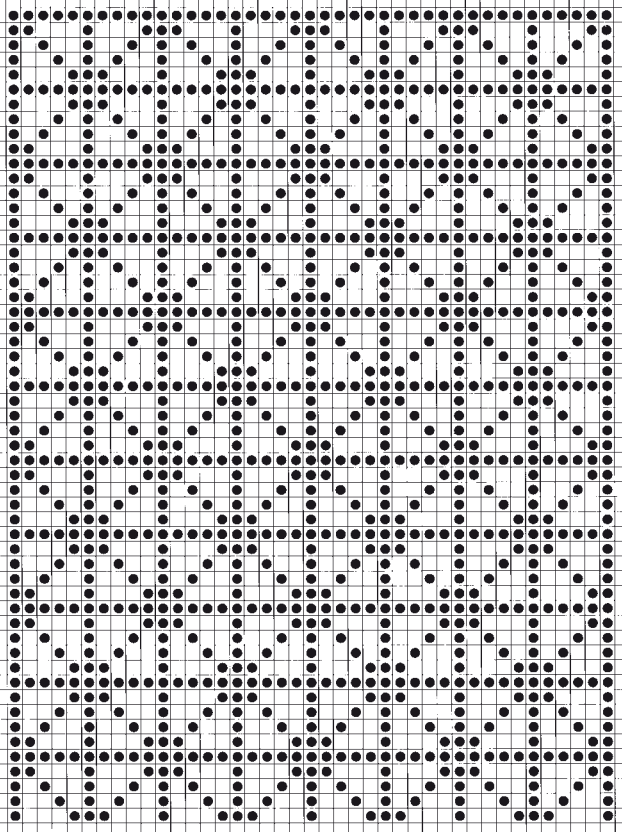

ЛАТВИЯ
ЭСТОНИЯ
ЛИТВА

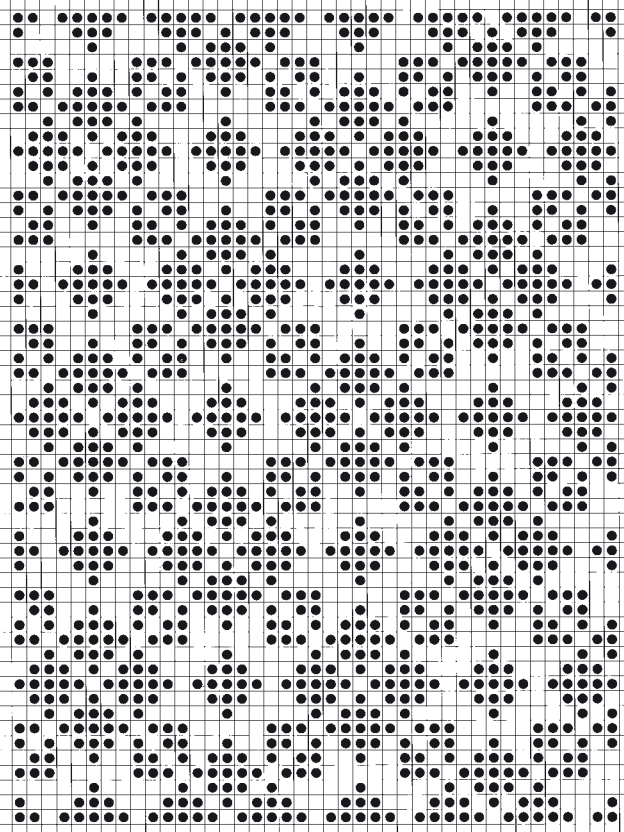

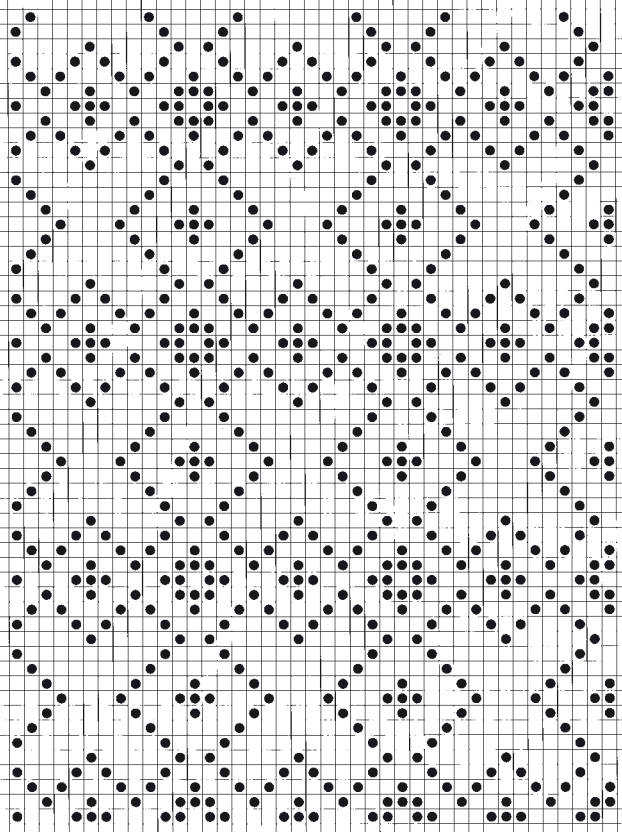

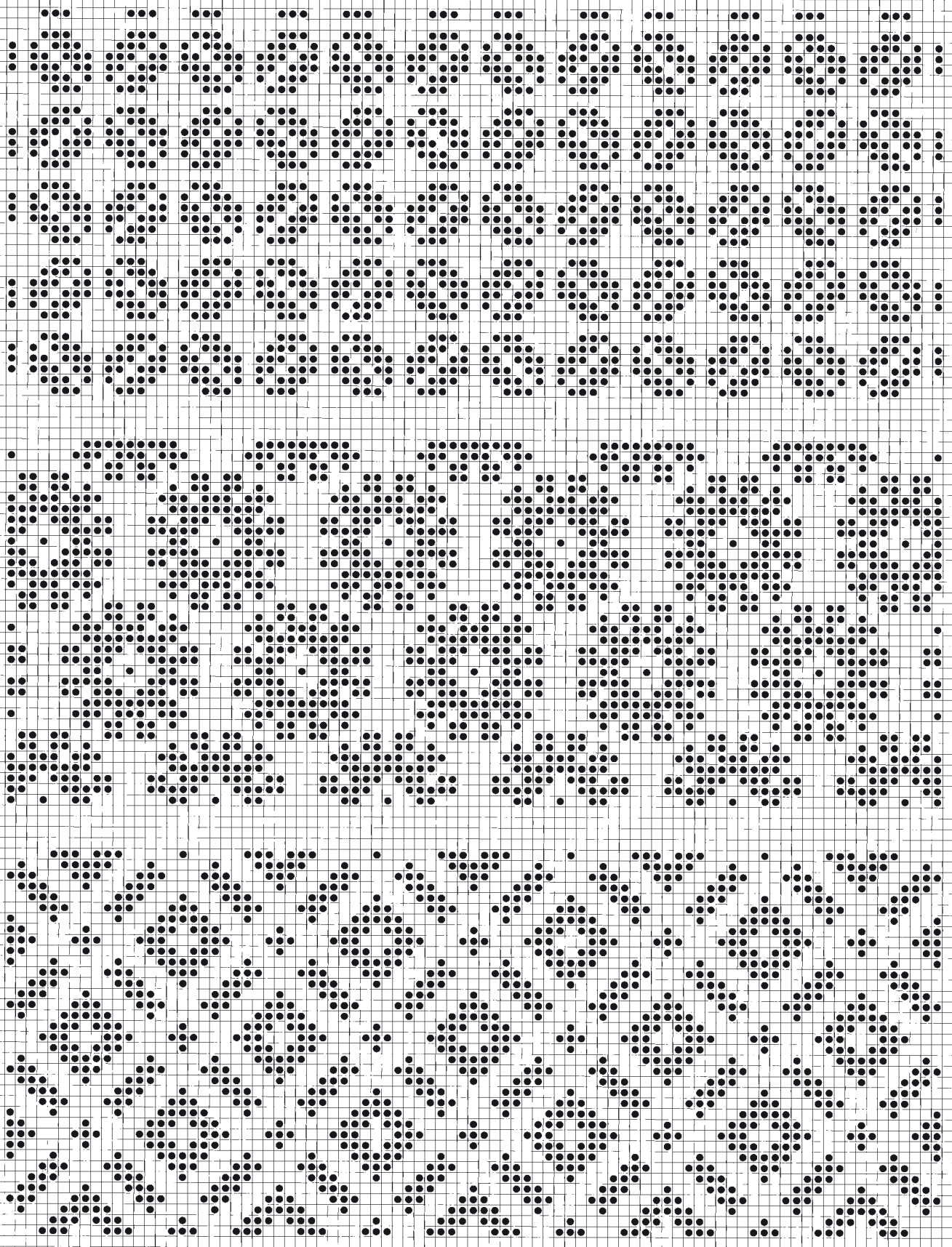

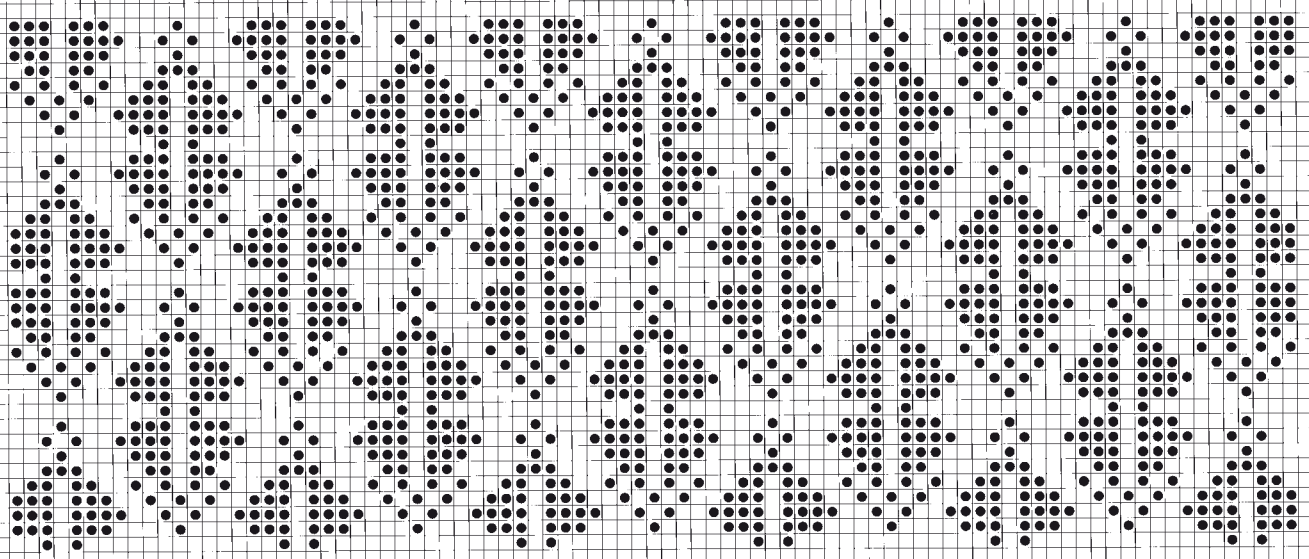

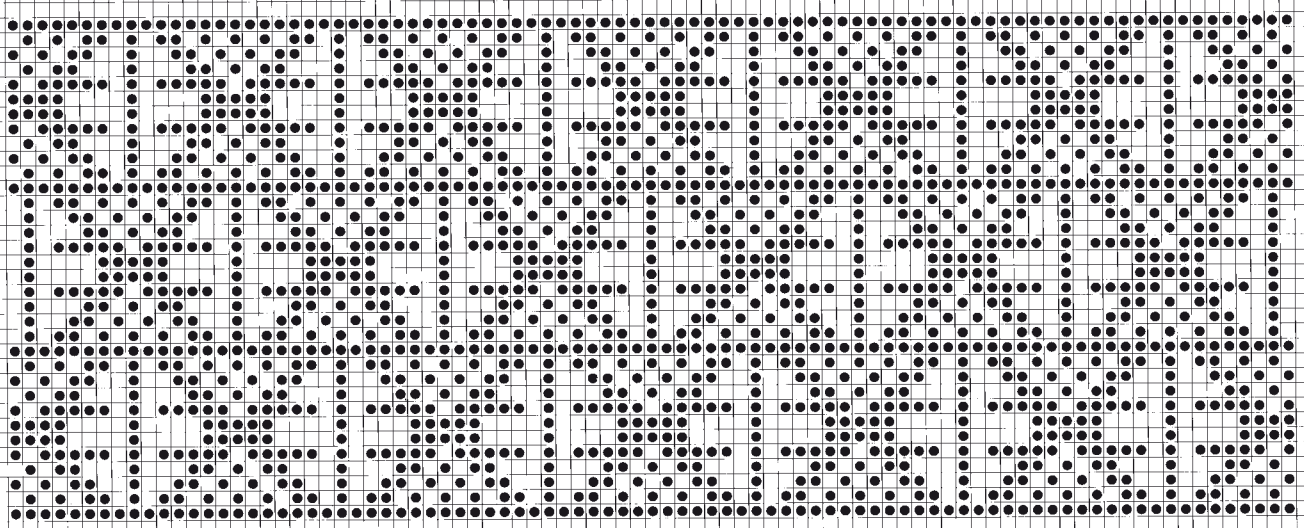

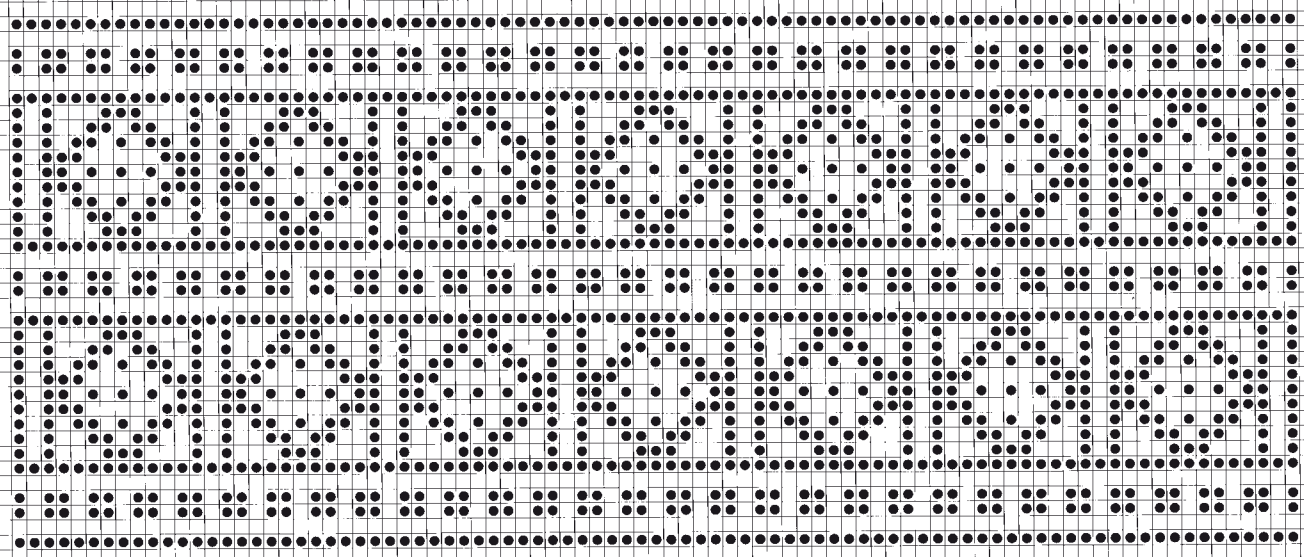

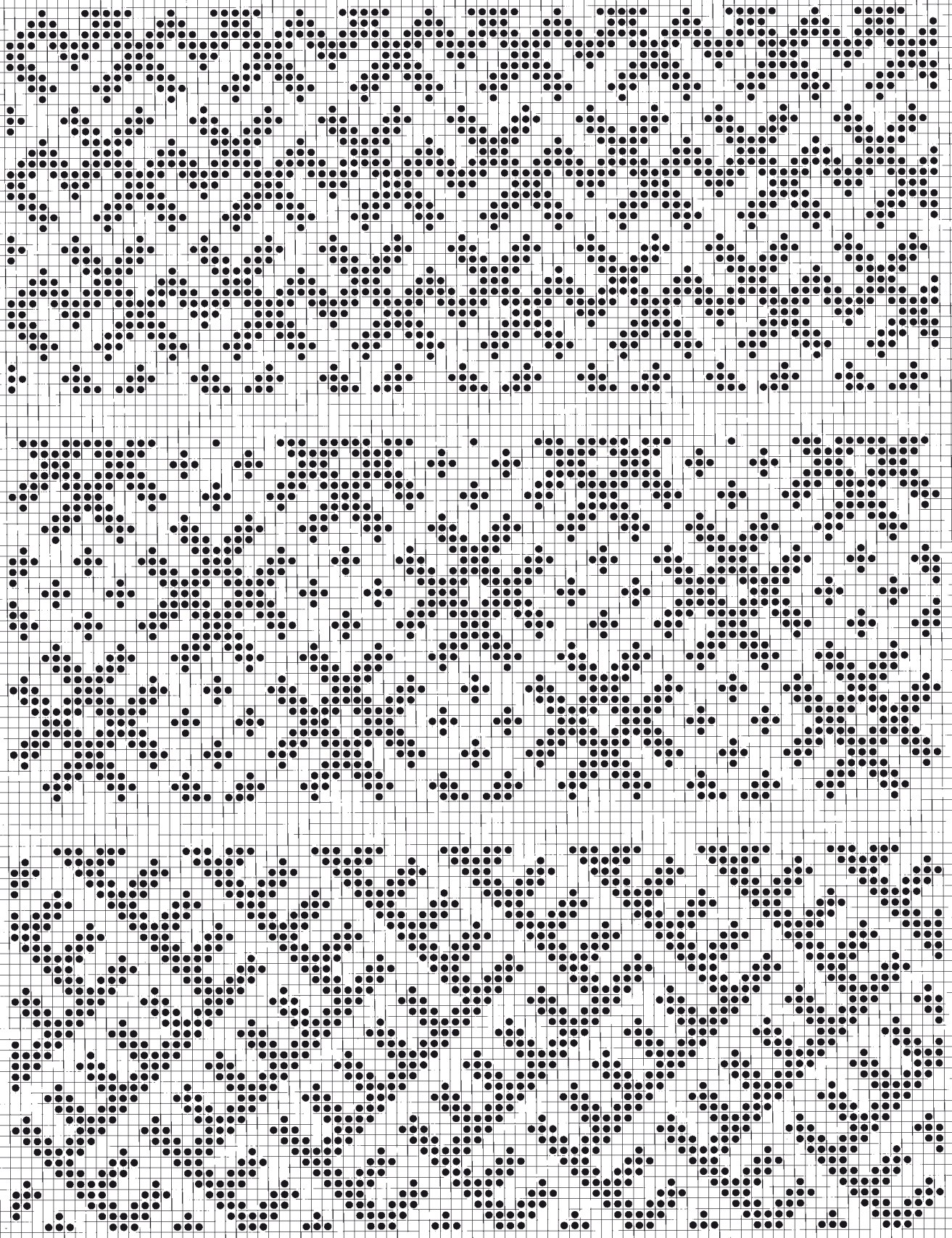

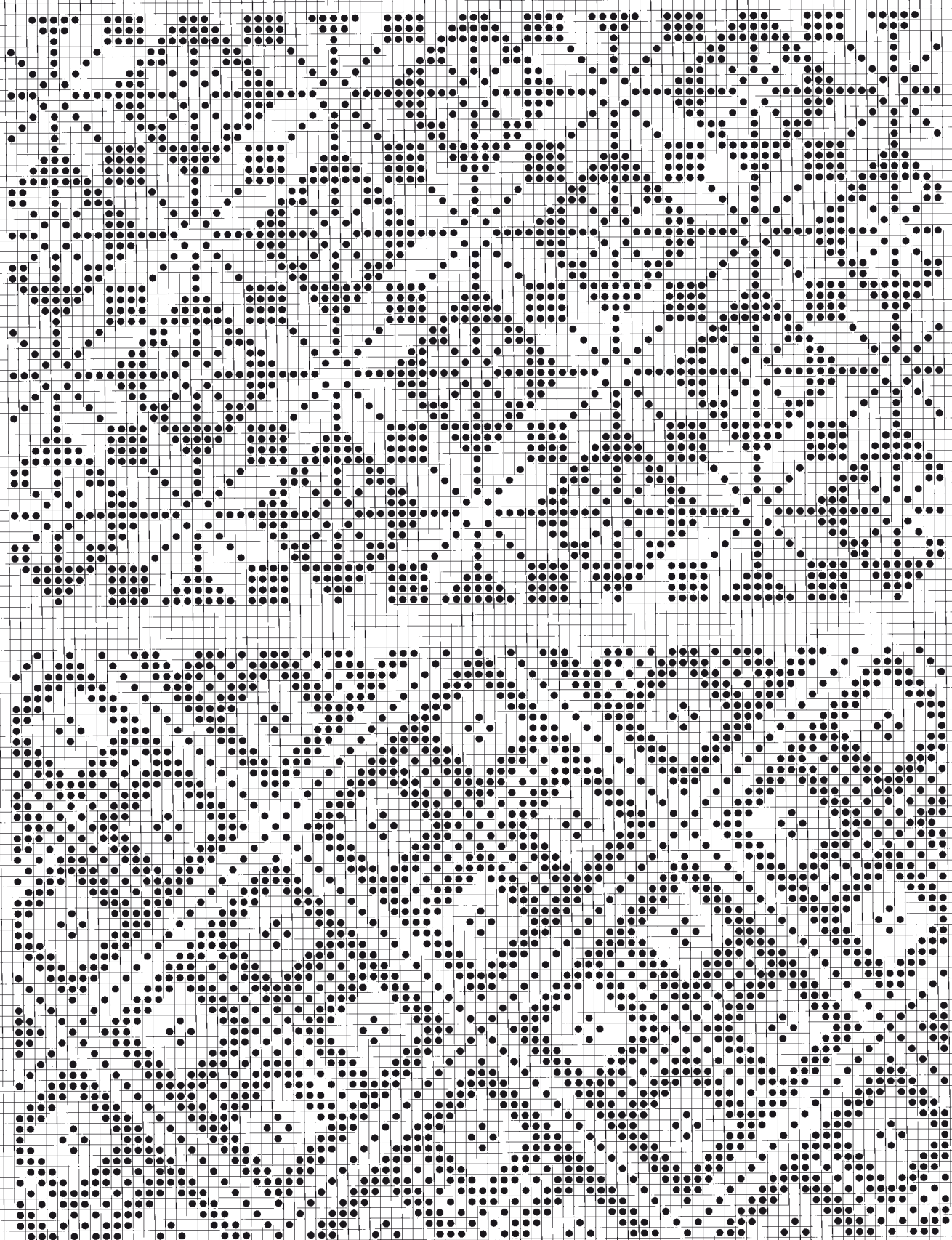

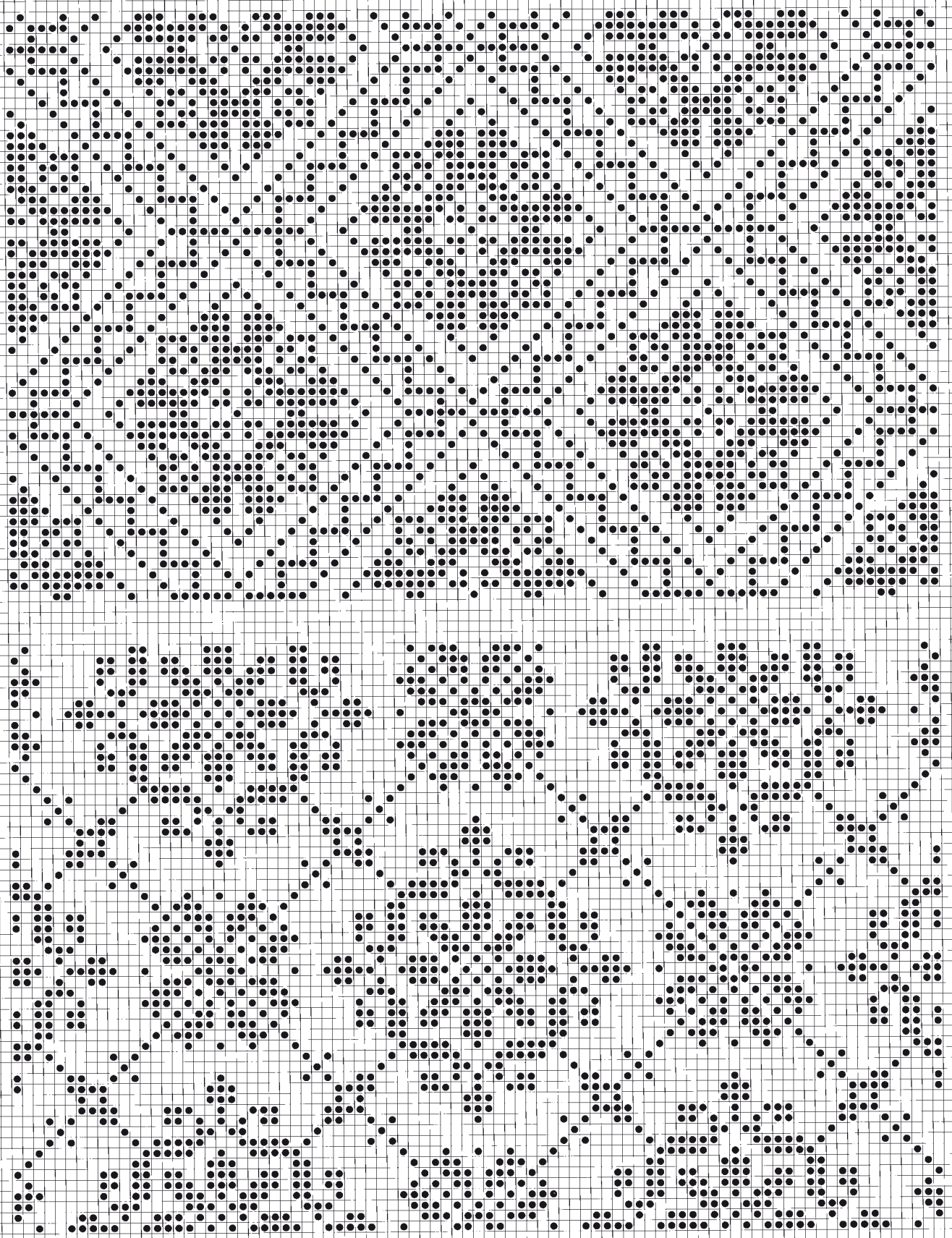

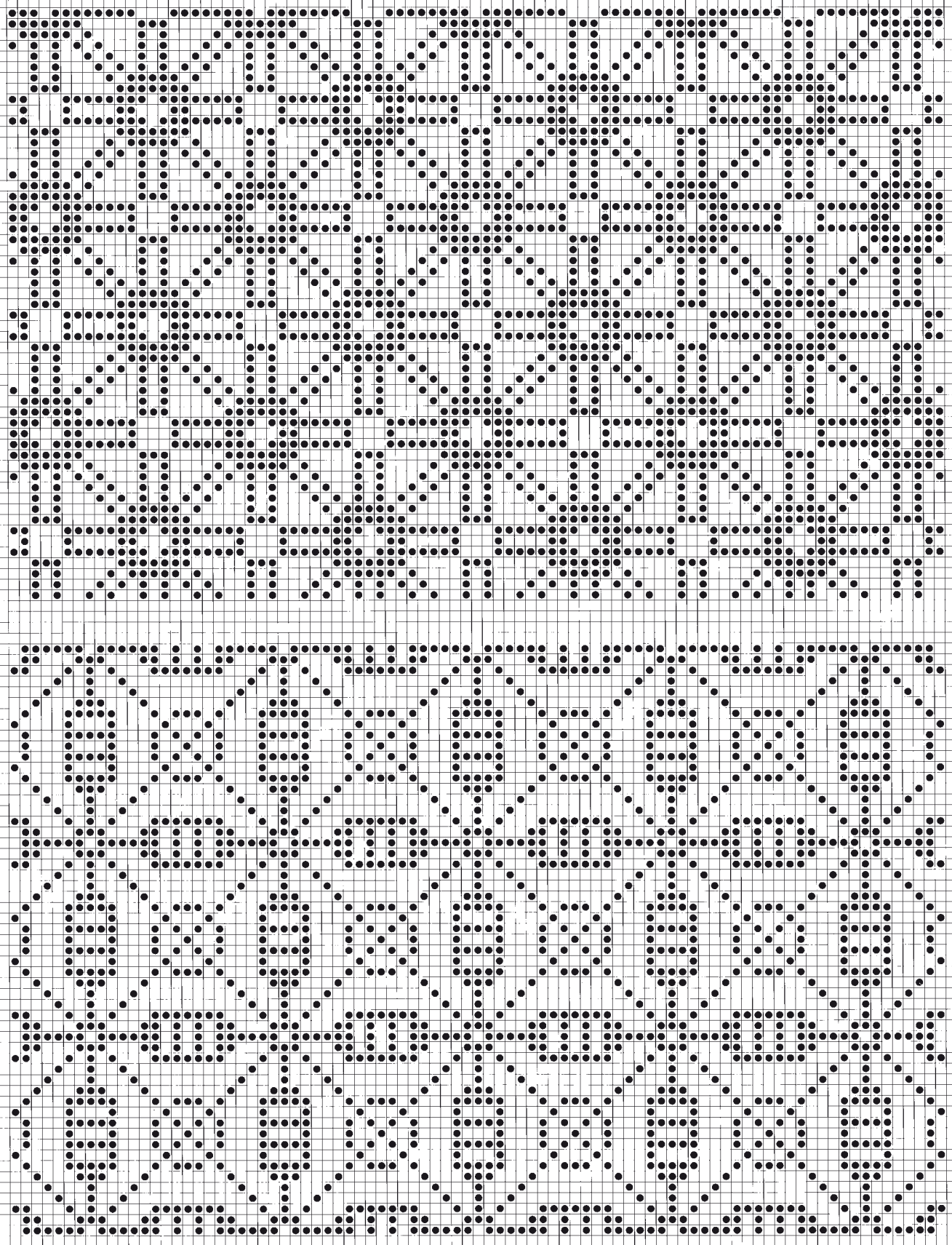

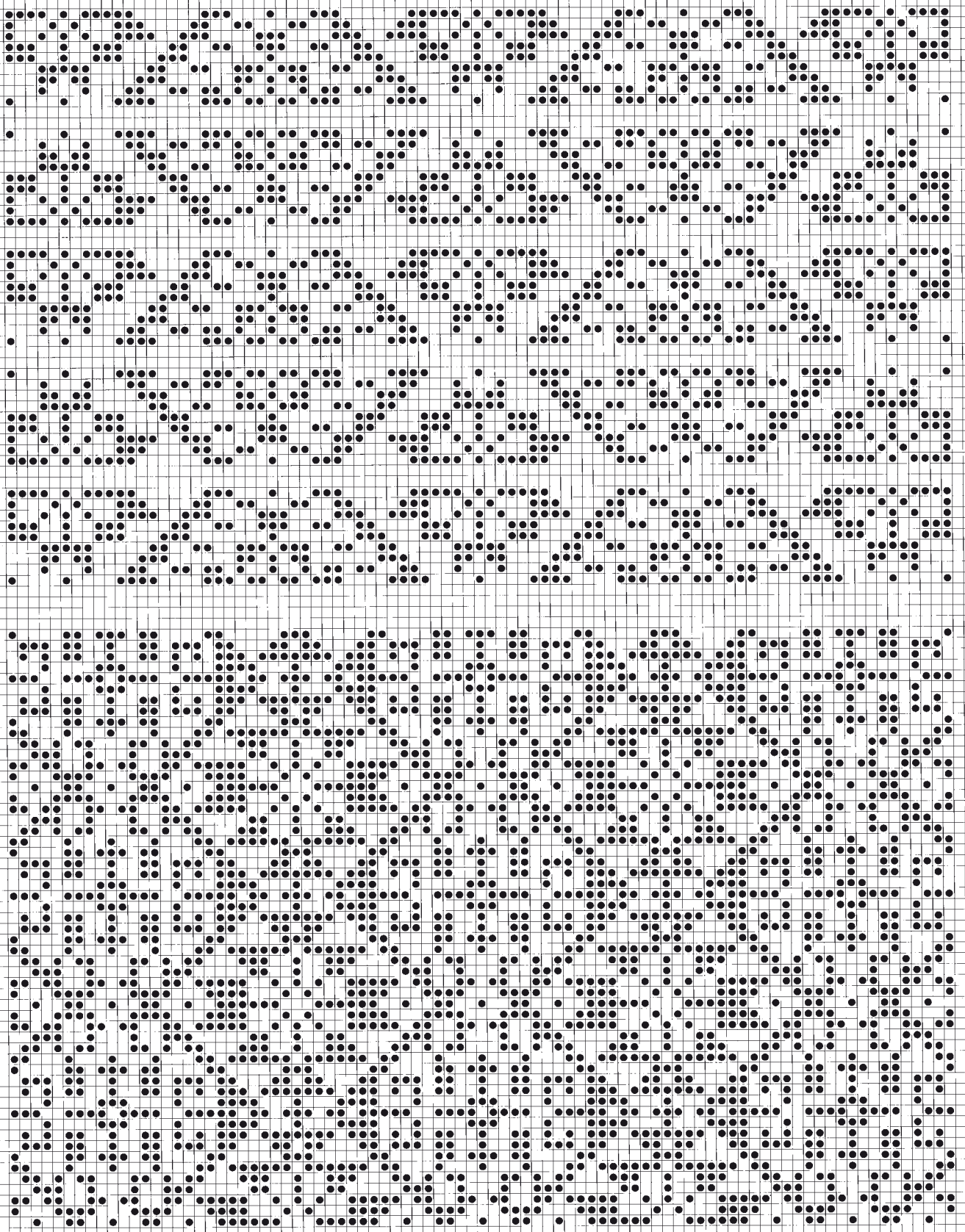

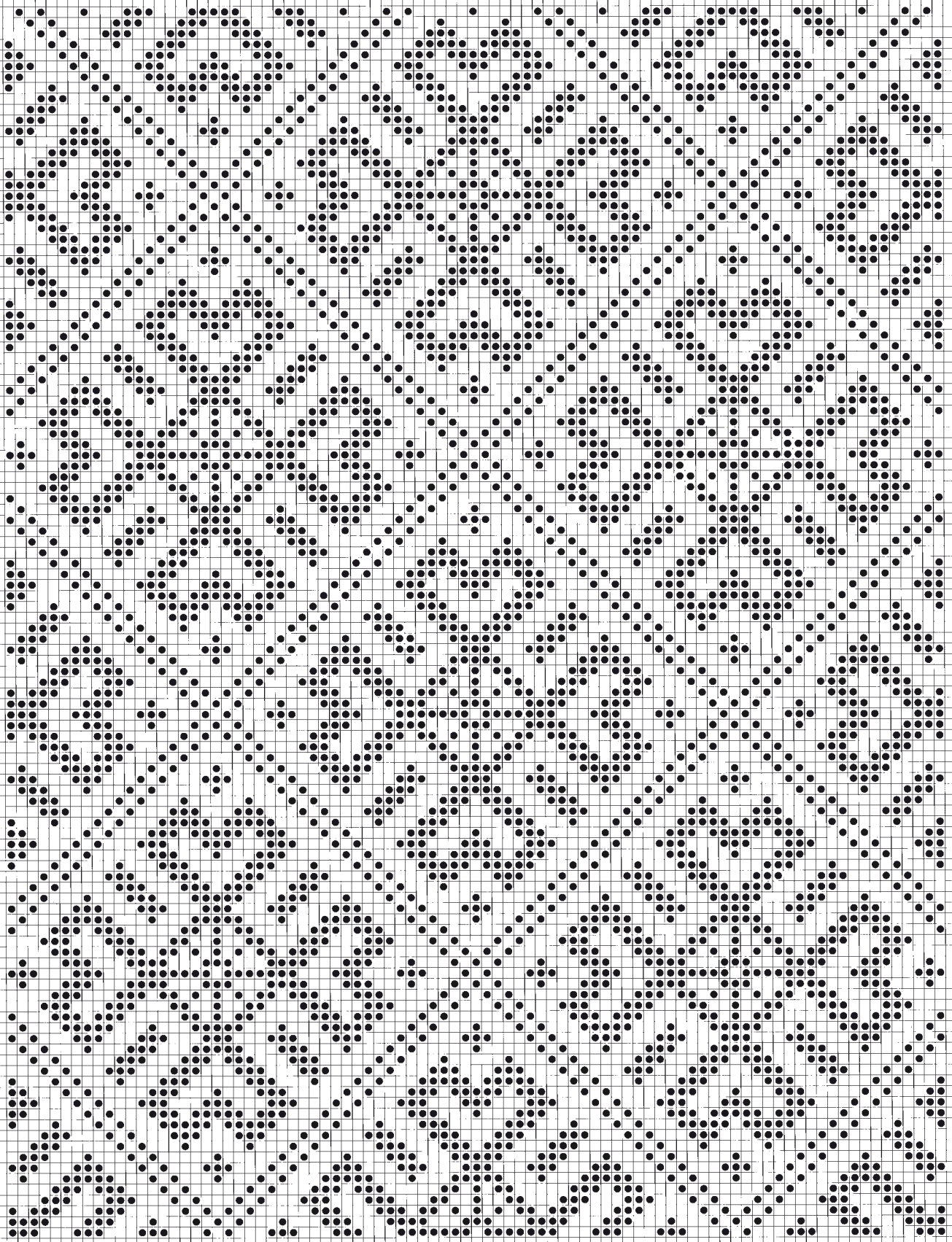

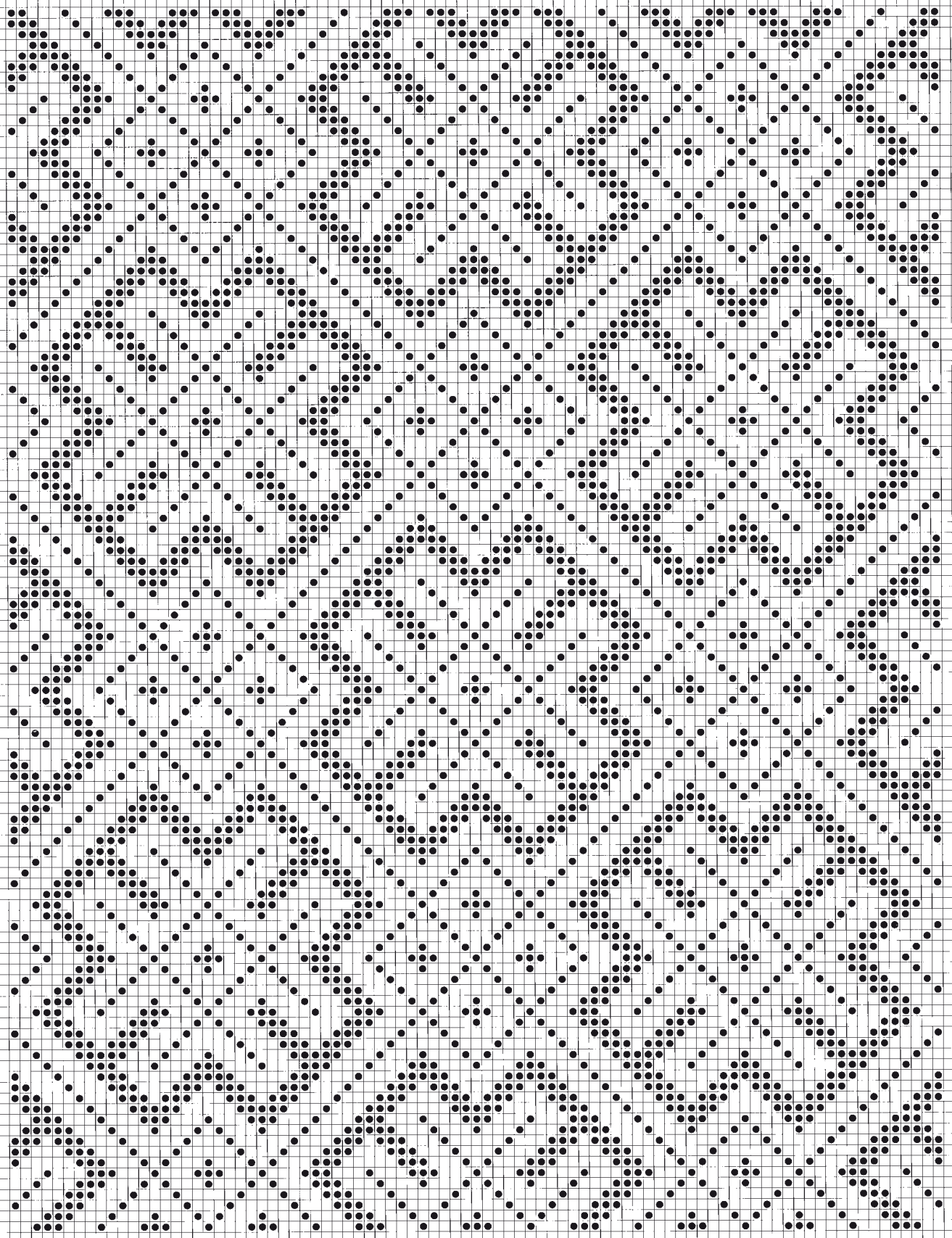

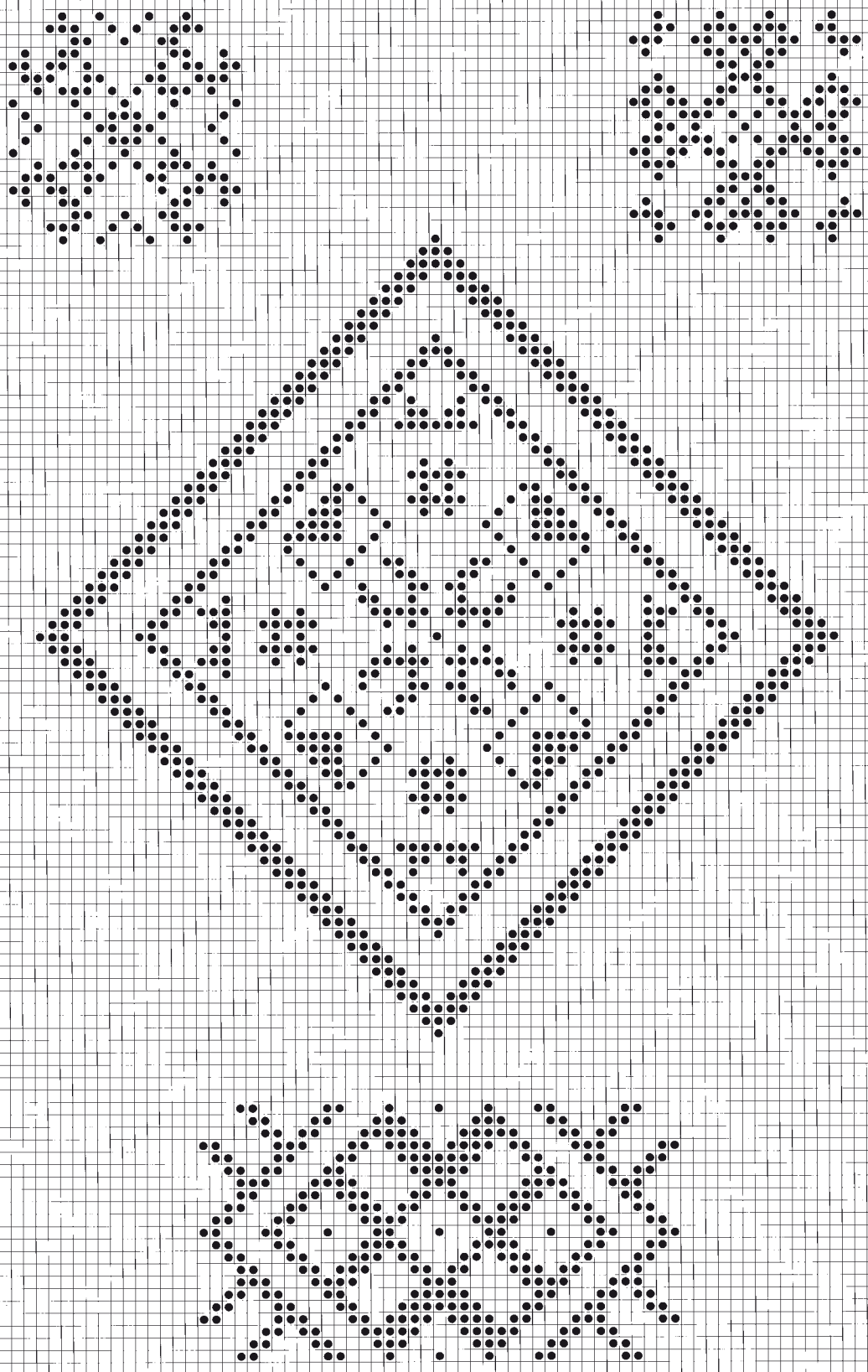

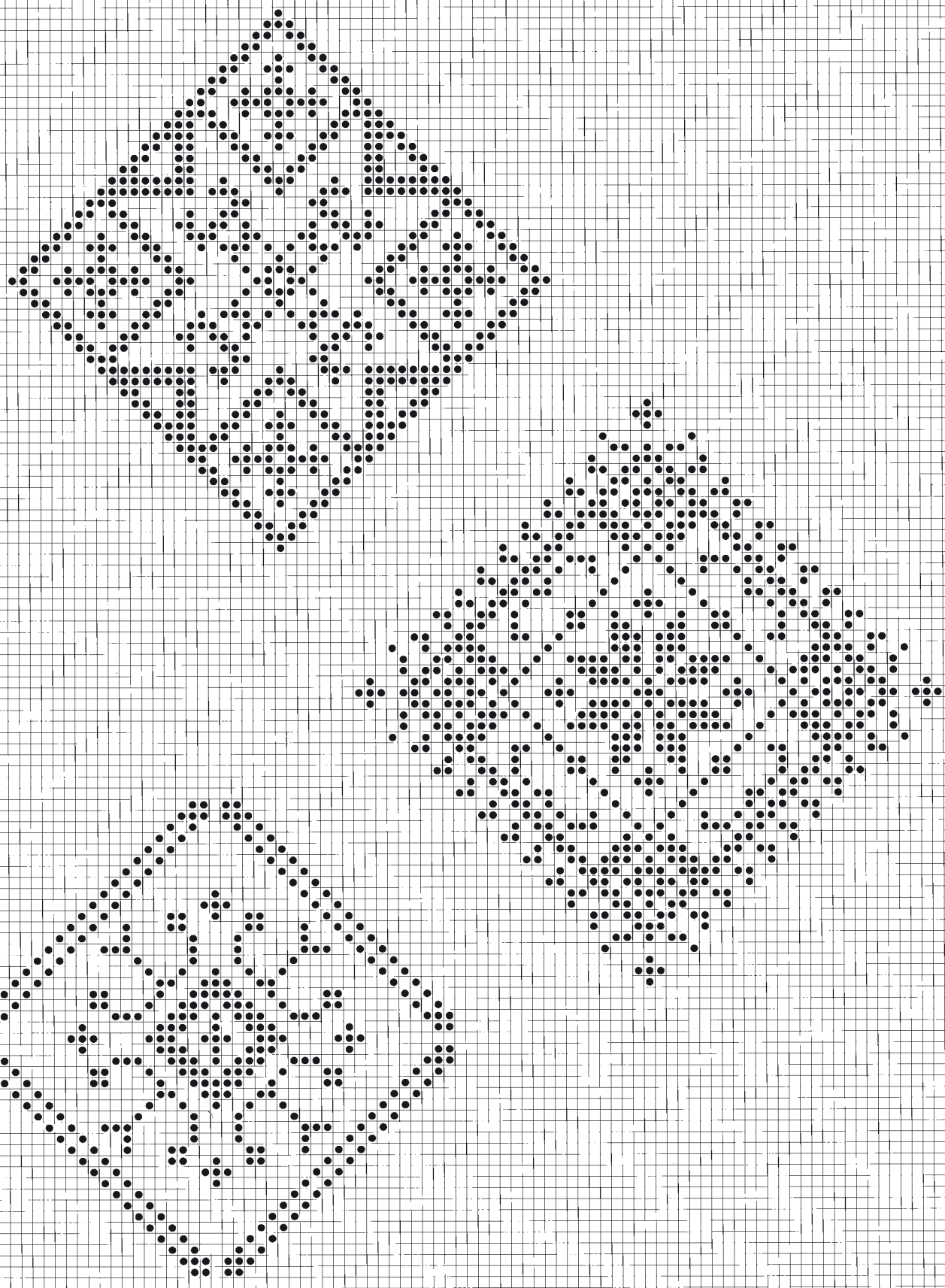

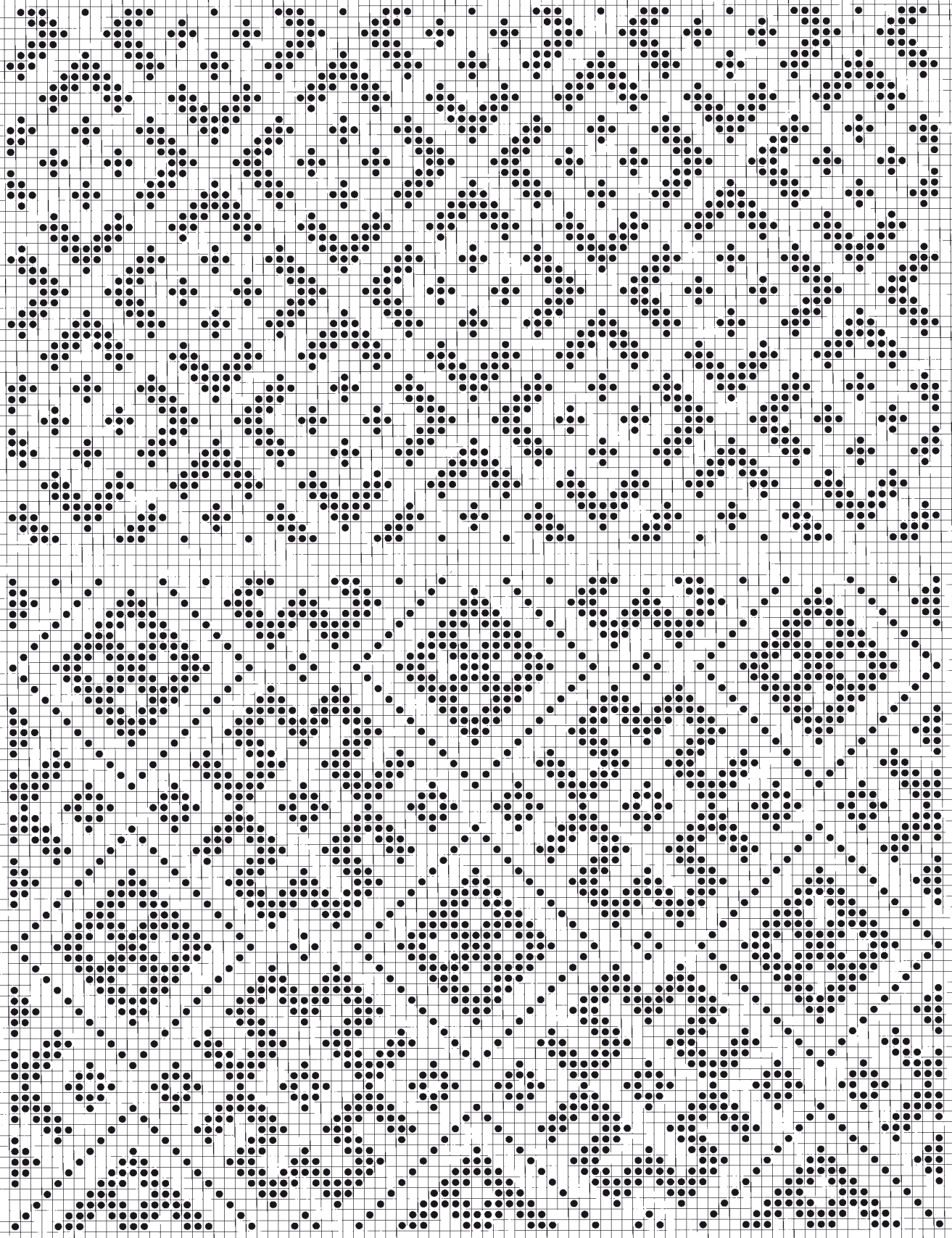

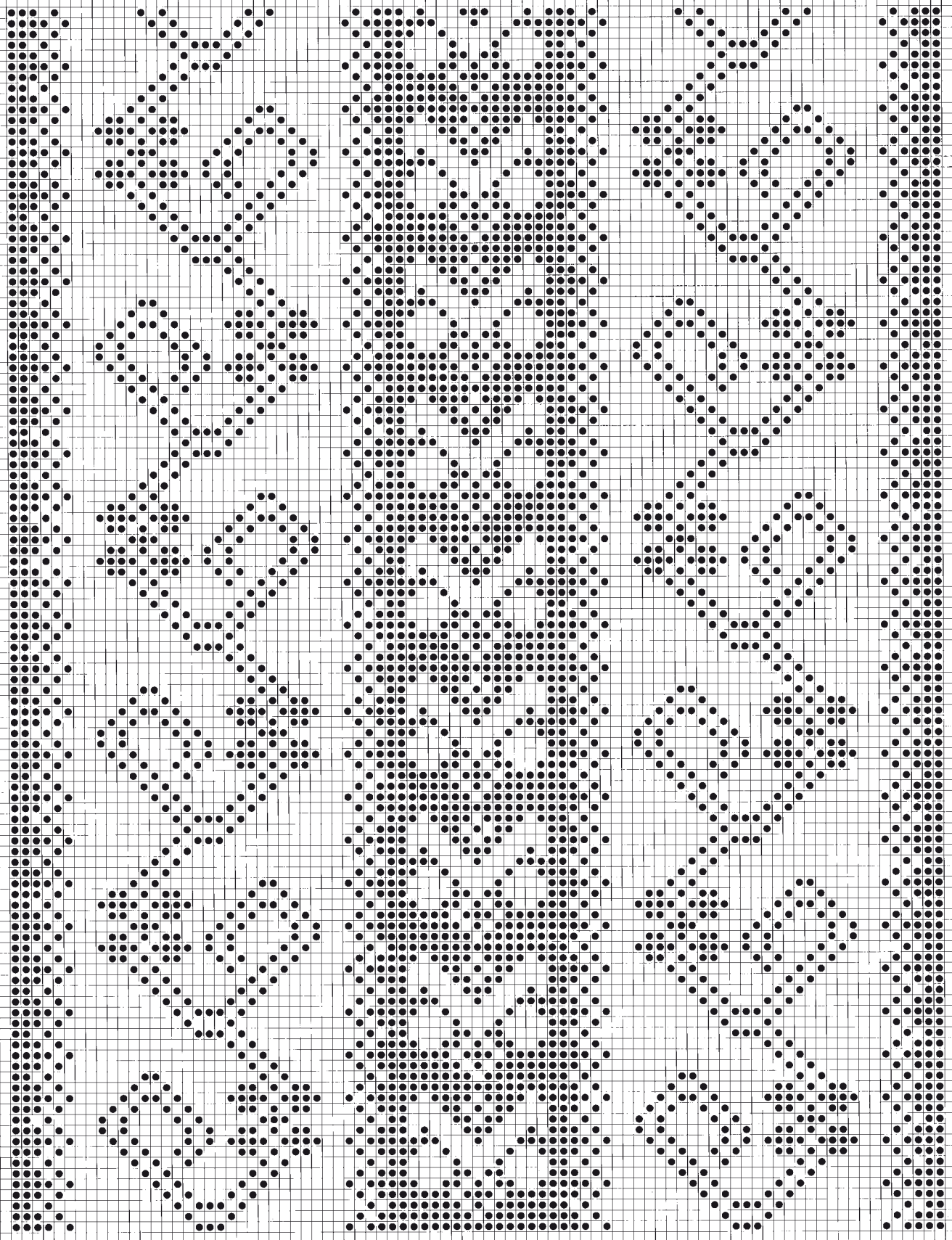

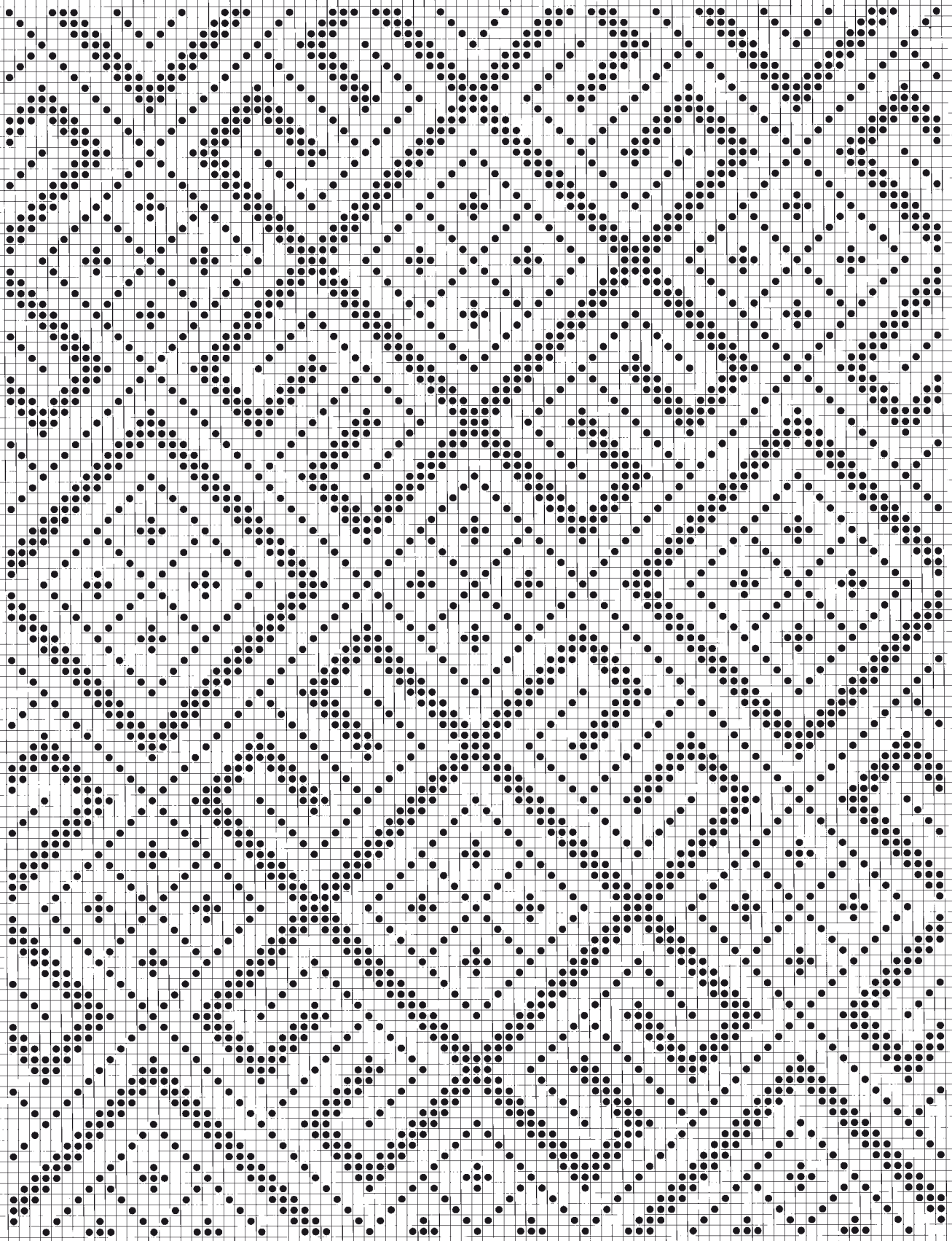

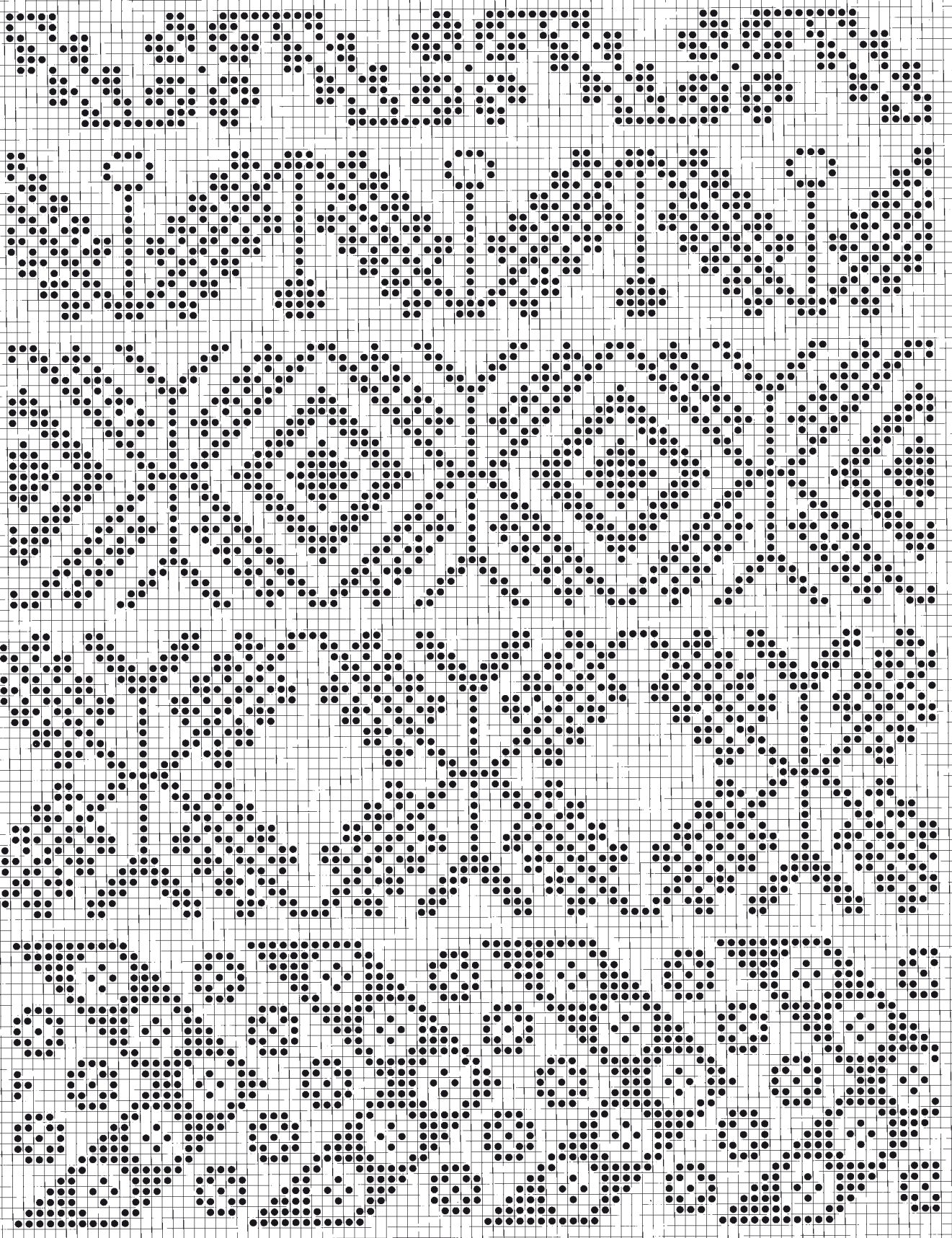
РОССИЯ

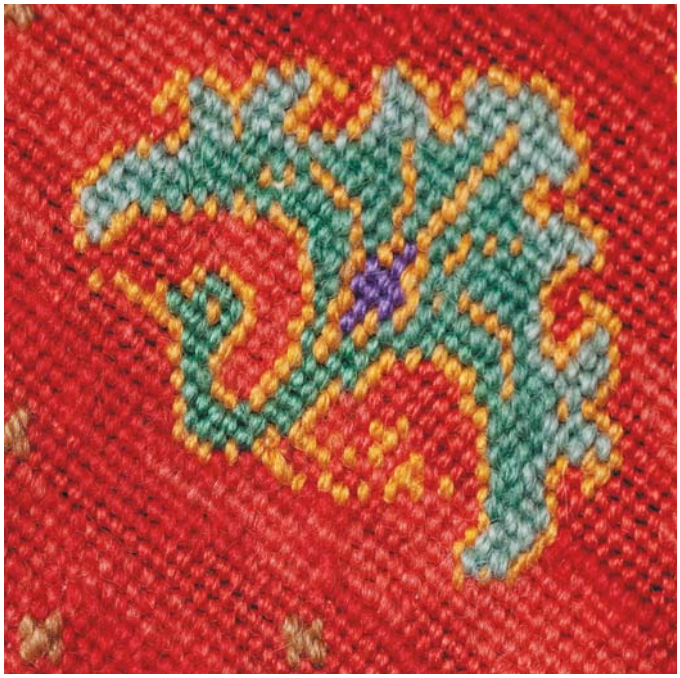

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Адаптированные узоры

Множество старых узоров были заимствованы из других видов текстильных изделий, таких как тканые полотна и вышивка, и, будучи вязальщицей и заядлым коллекционером узоров, я с огромным удовольствием продолжаю эту традицию. Причем я усовершенствовала этот процесс, включив в него все, что вижу в путешествиях, будь то ткани, архитектура, ювелирные и гончарные изделия… что угодно. Некоторые узоры идеально подходят для вязания и не требуют серьезных изменений.

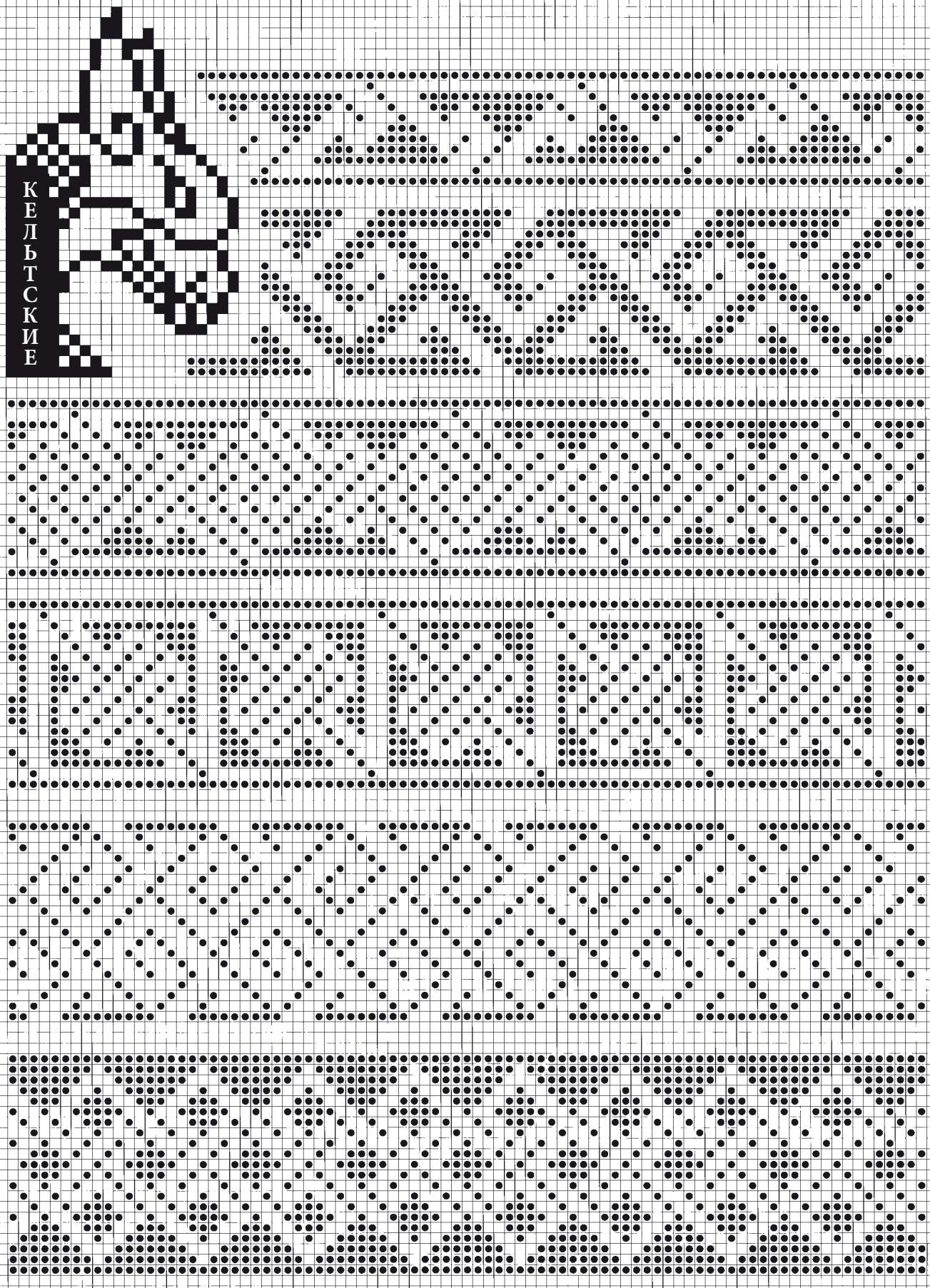
Кельтские узоры из древних рукописей и изображений на камнях со с. 80 и 86 просто воспроизведены на схеме. То же самое относится к узорам японской вышивки сашико со с. 107. Другие узоры в той или иной степени нужно адаптировать, например кавказские узоры, которые в основном были взяты с ковров.

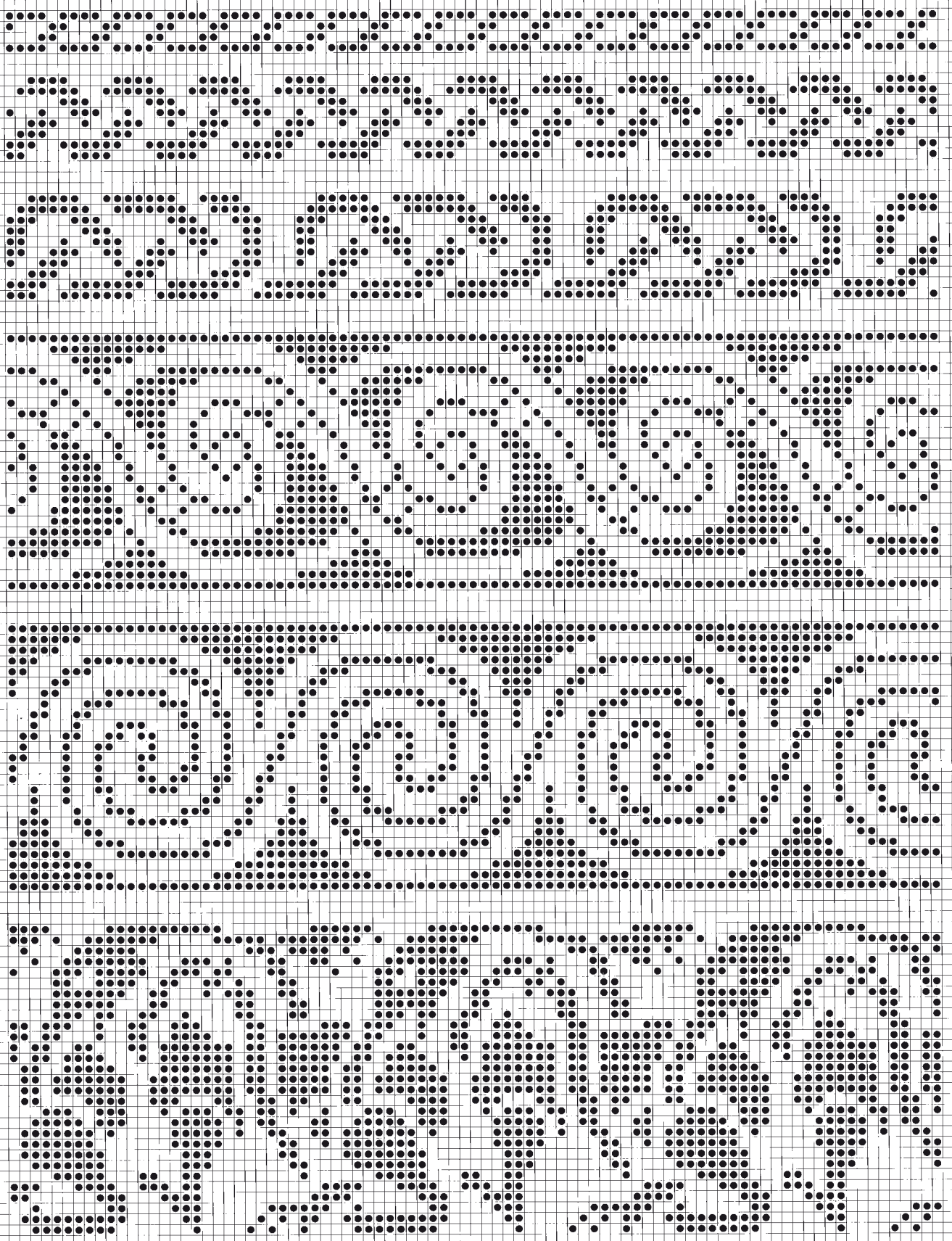
Адаптация всегда требует немалых творческих способностей. Например, огромный повторяющийся узор со с. 87 был взят из довольно обычного кельтского узора. Я его расширила и добавила треугольники и кресты в кельтском стиле, которые придумала сама. Такое совершенствование может быть не только полезным, но и занимательным.

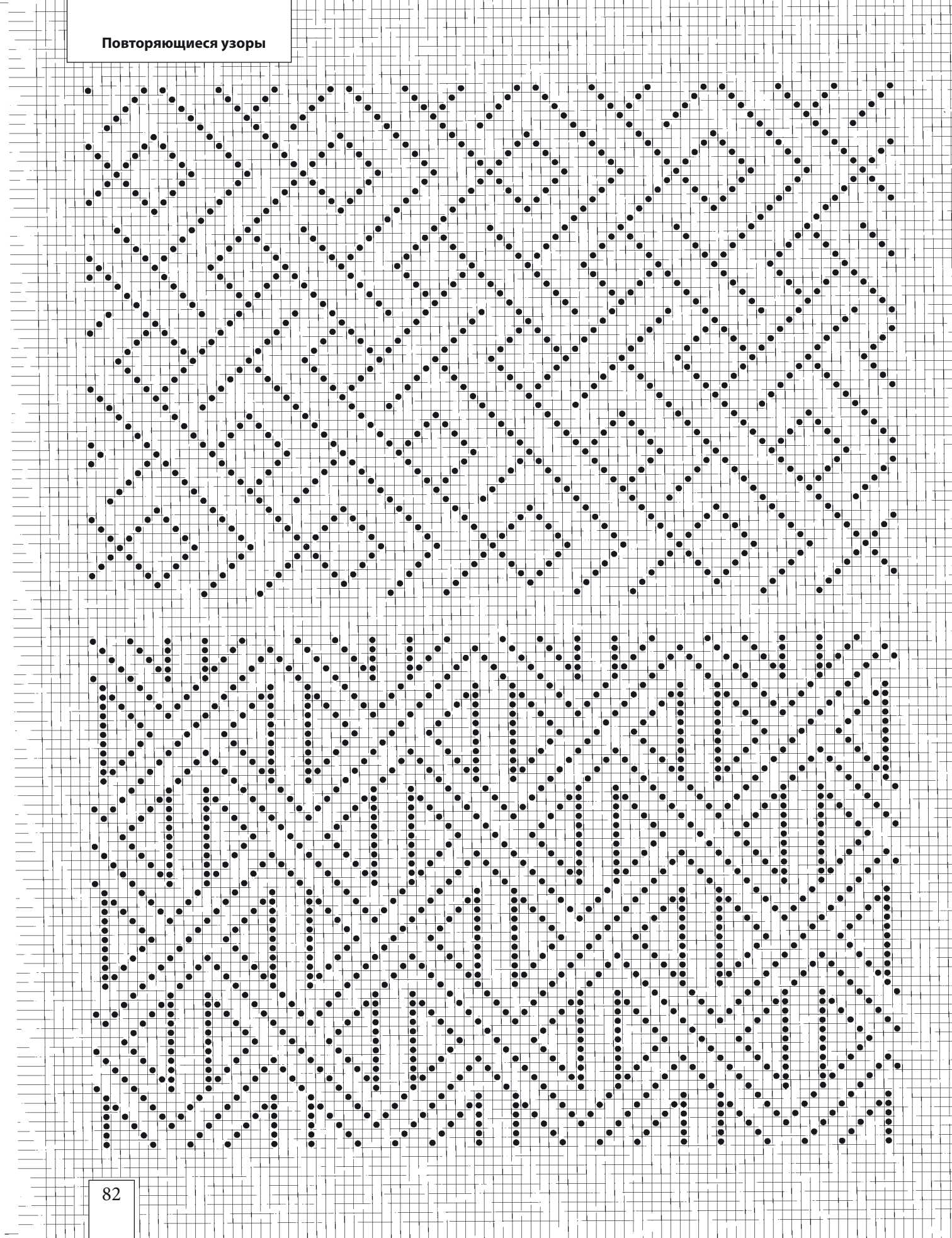
Вокруг нас находится просто необъятное количество украшений для дома, и я могу порекомендовать именно таким образом искать новые идеи узоров. Делая это, мы следуем инстинкту сороки, присущему только самым проницательным вязальщицам на протяжении веков; это инстинкт, который больше, чем что-либо другое, способствовал историческому развитию нашего ремесла. Шотландские вязальщицы поколения моей матери часто рассказывали мне о том, как они видели узор где-то вдали от дома, а потом, как только у них появлялась возможность, вязали его по памяти. Именно таким образом рыба́чки распространяли свои узоры по побережью Британии, часто развивая и изменяя их. В наши дни мы путешествуем дальше и быстрее, и возможностей для охоты за узорами больше, чем когда-либо прежде. Попробуйте, и вы тоже это поймете.

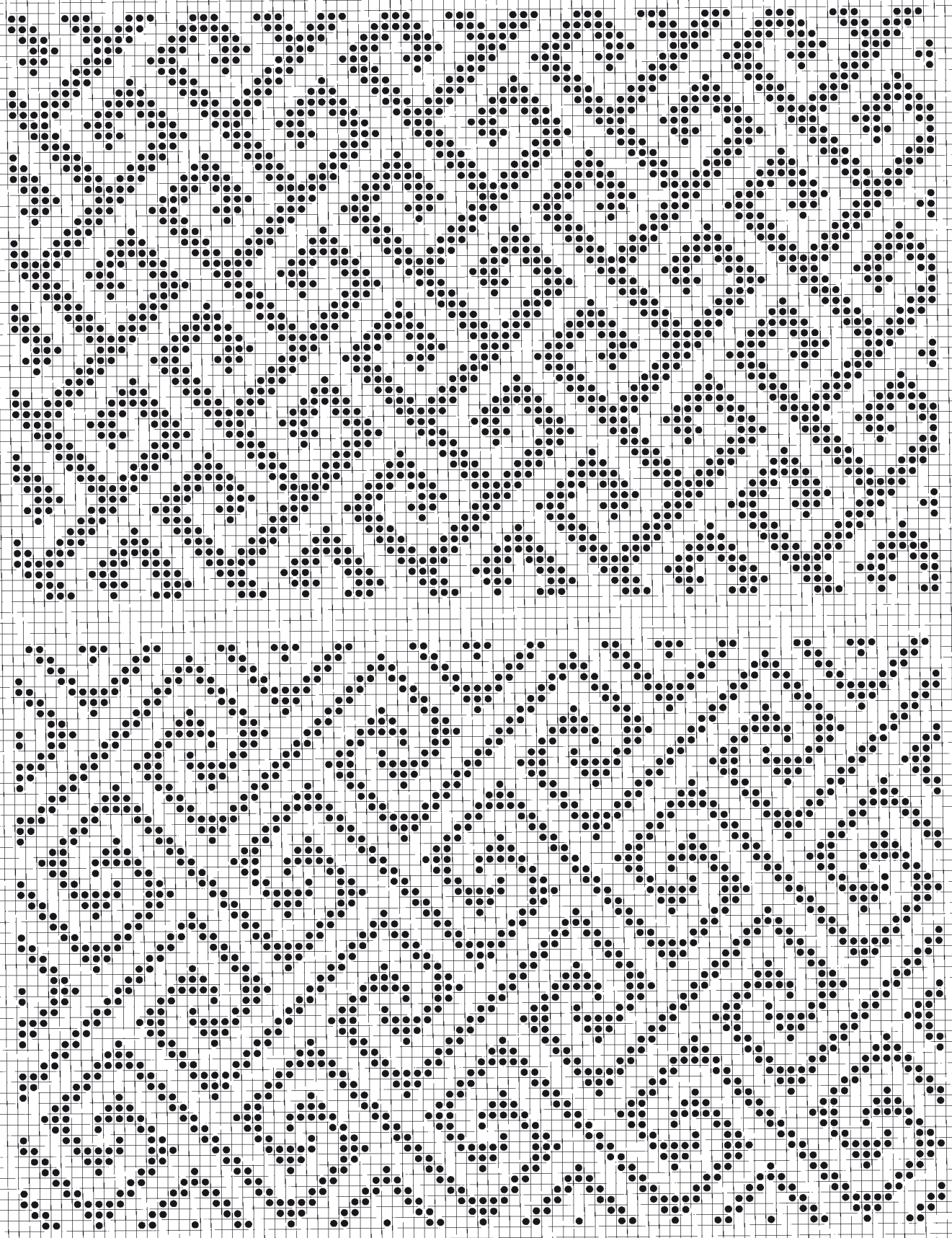

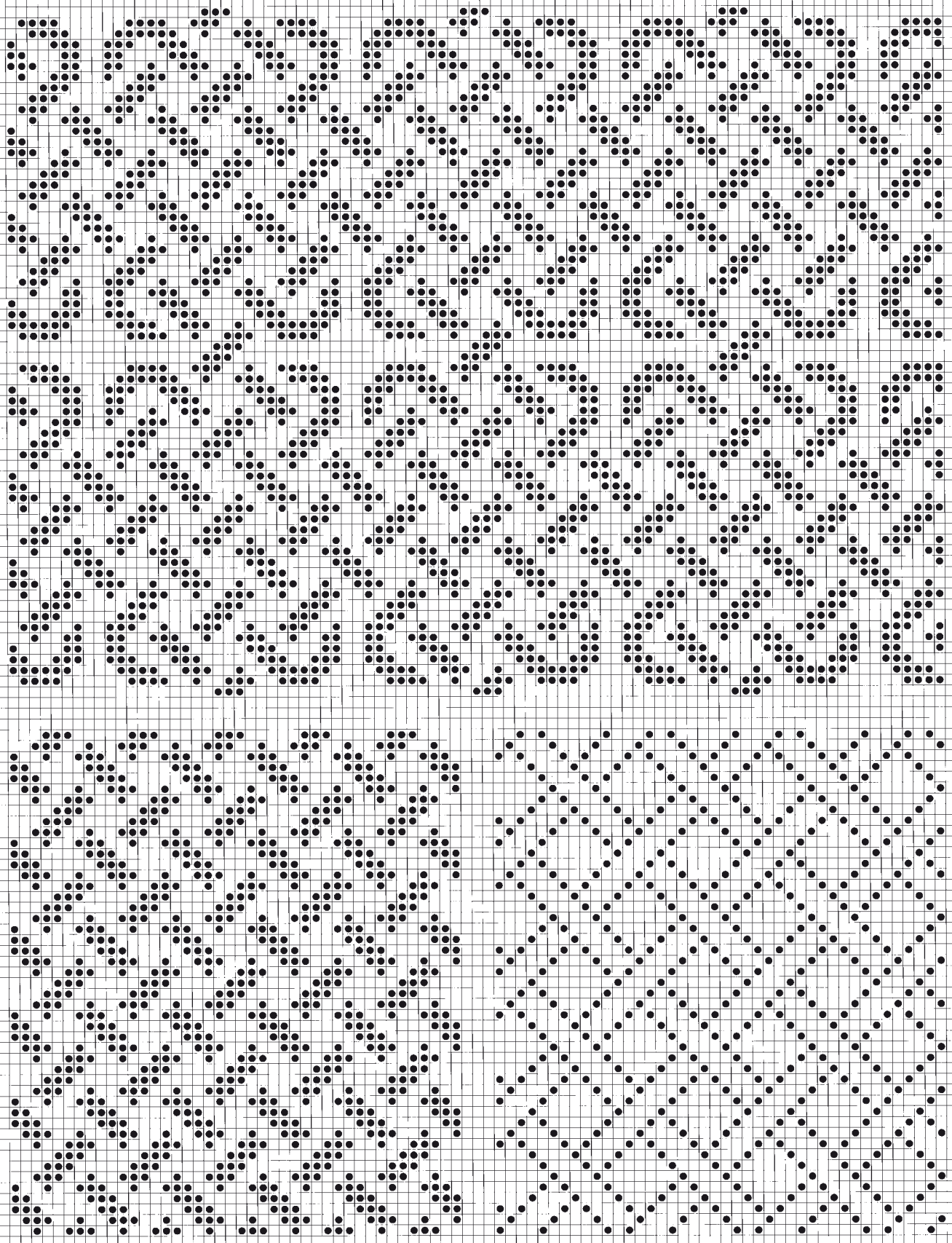
Вверху и слева: эти два узора заимствованы с дальневосточных снимков; они показывают, насколько универсальными могут быть схемы дизайна. Я вязала узоры окрашенным вручную шелком, фоновая пряжа — Alice Starmore® *Hebridean 2 Ply***.**

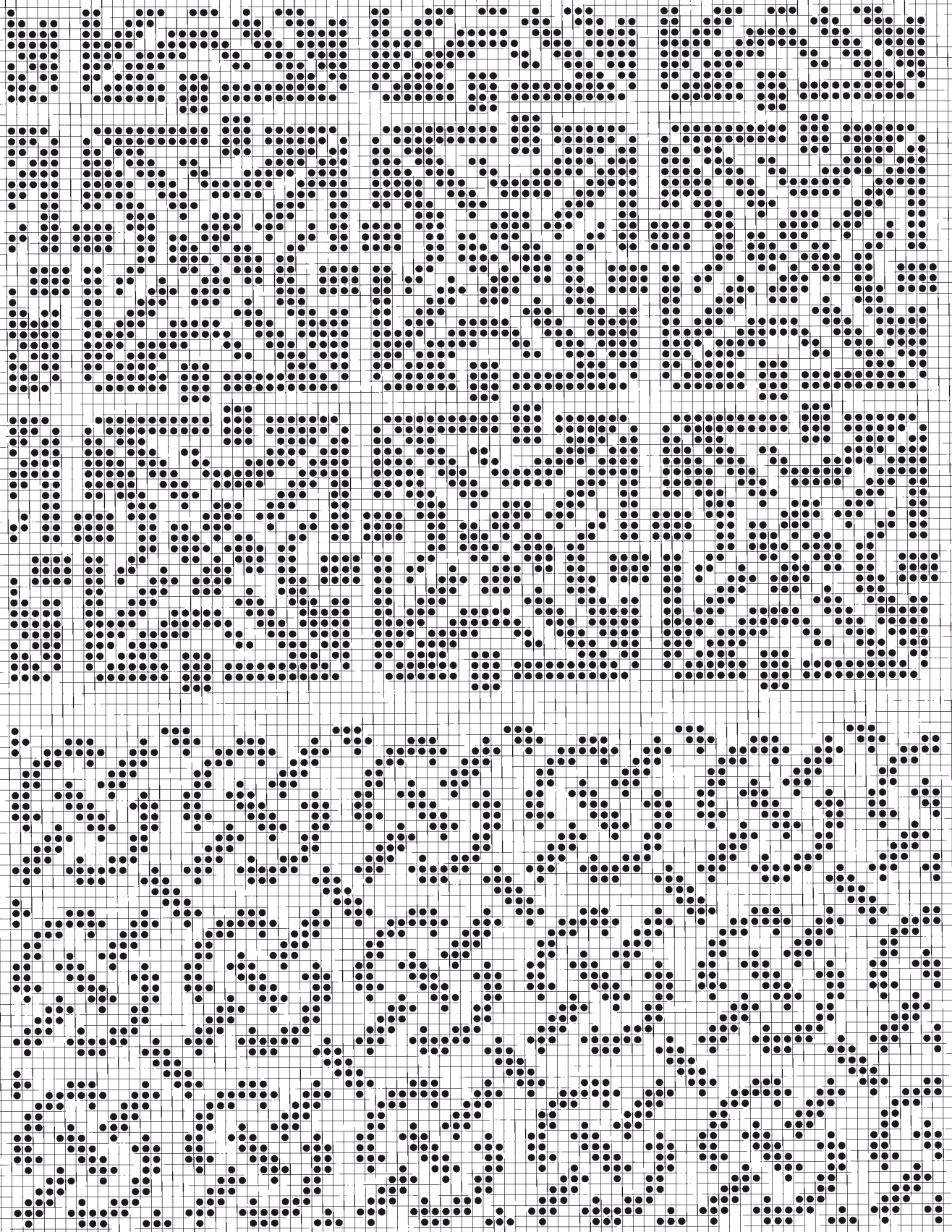

КЕЛЬТСКИЕ

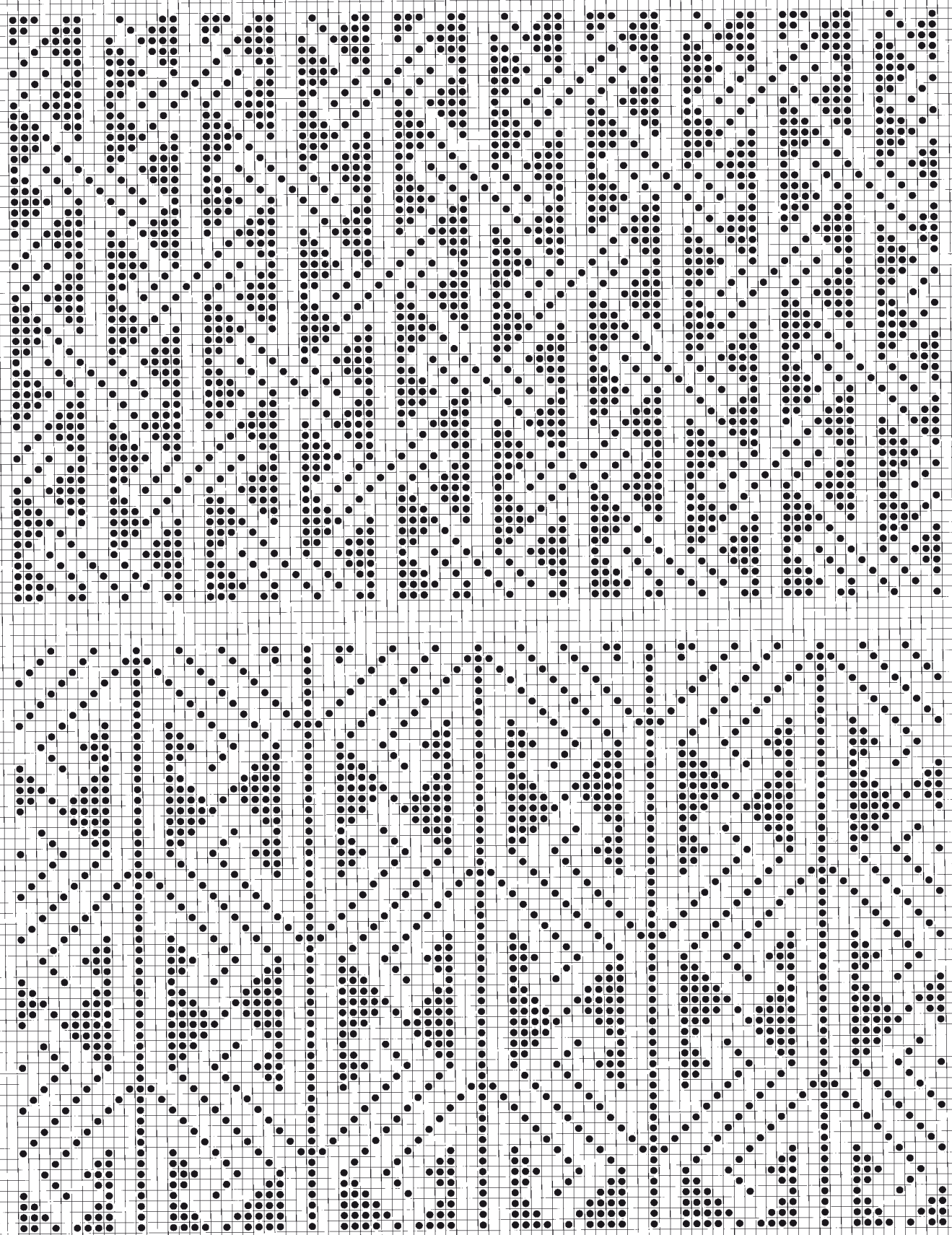

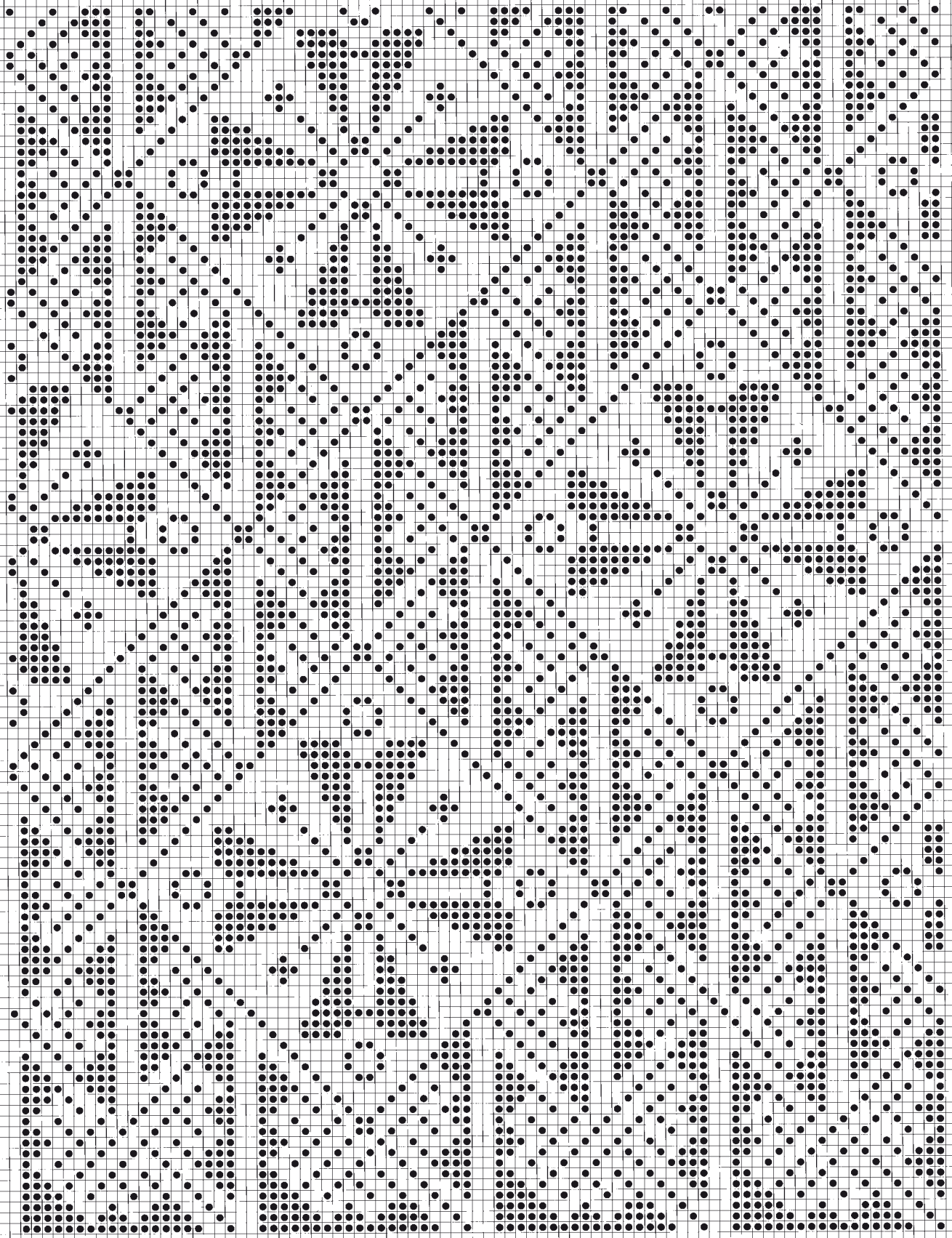

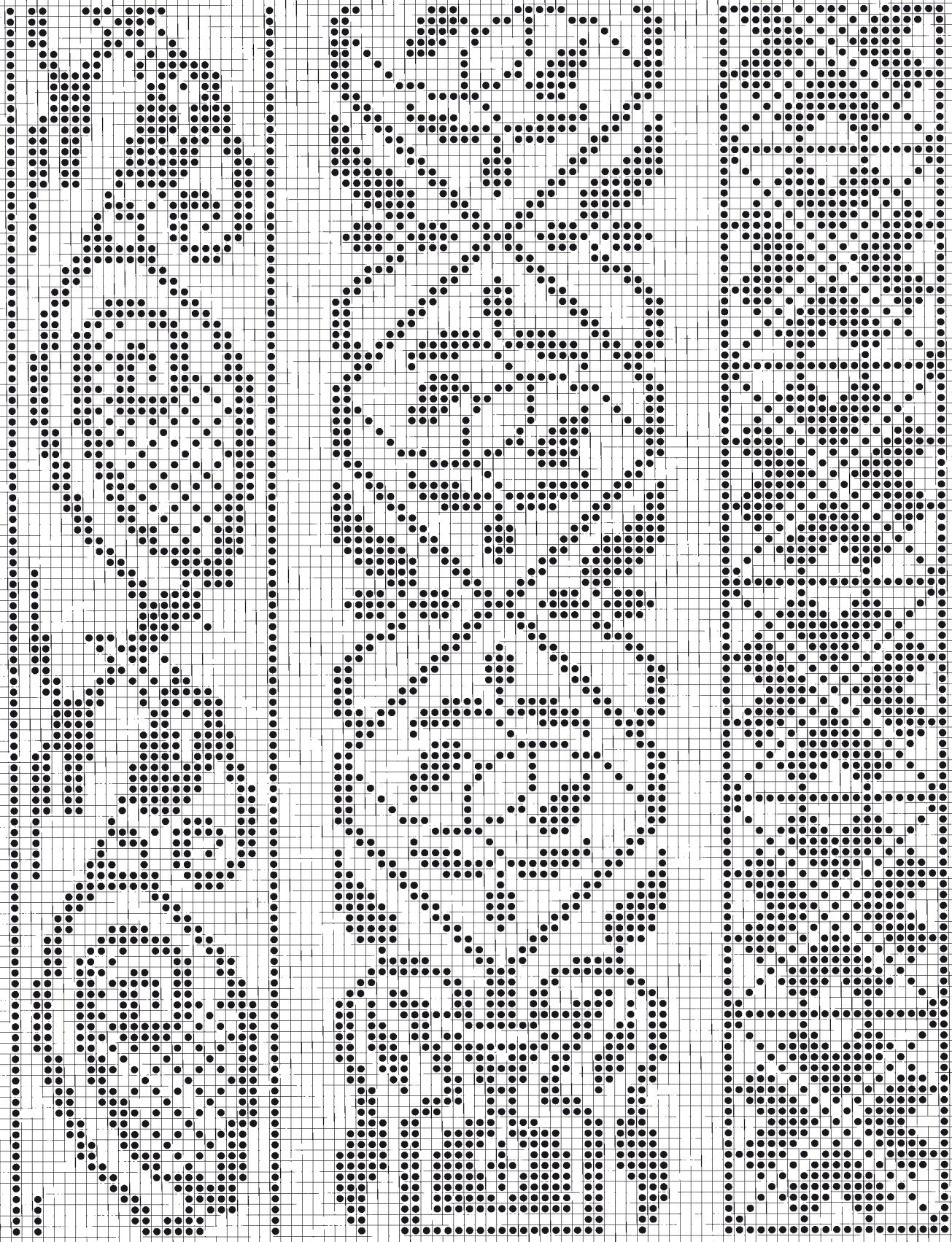

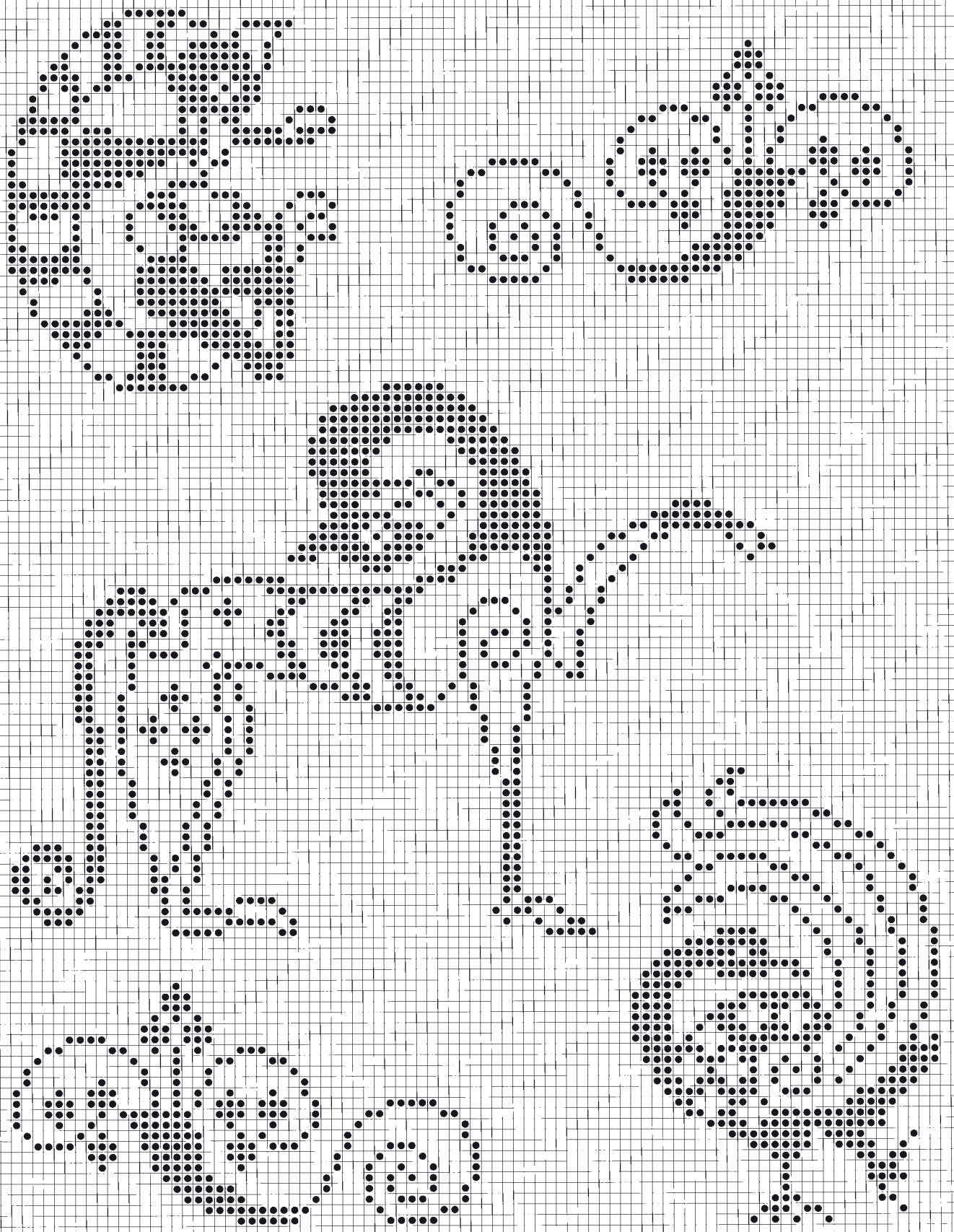

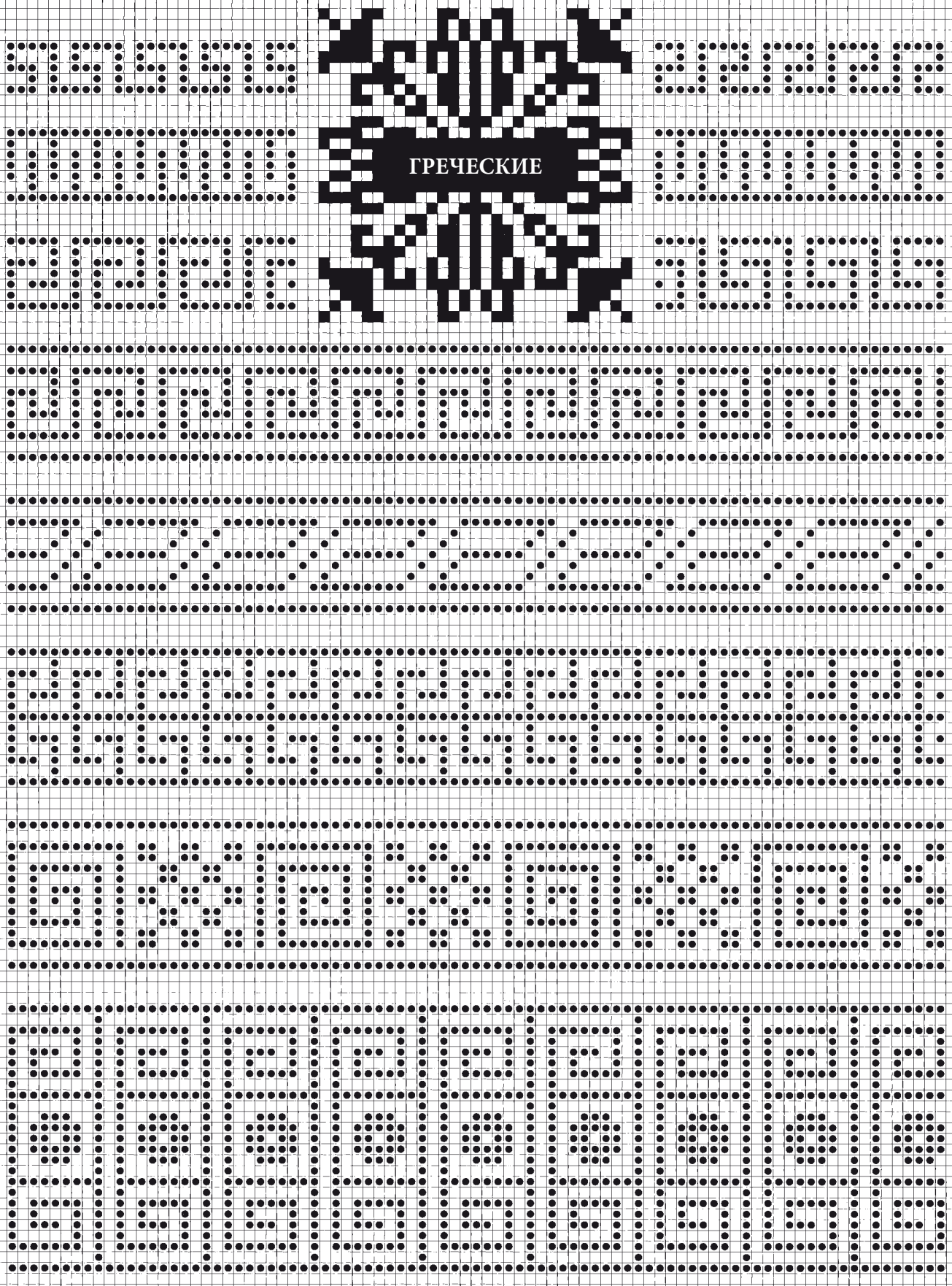

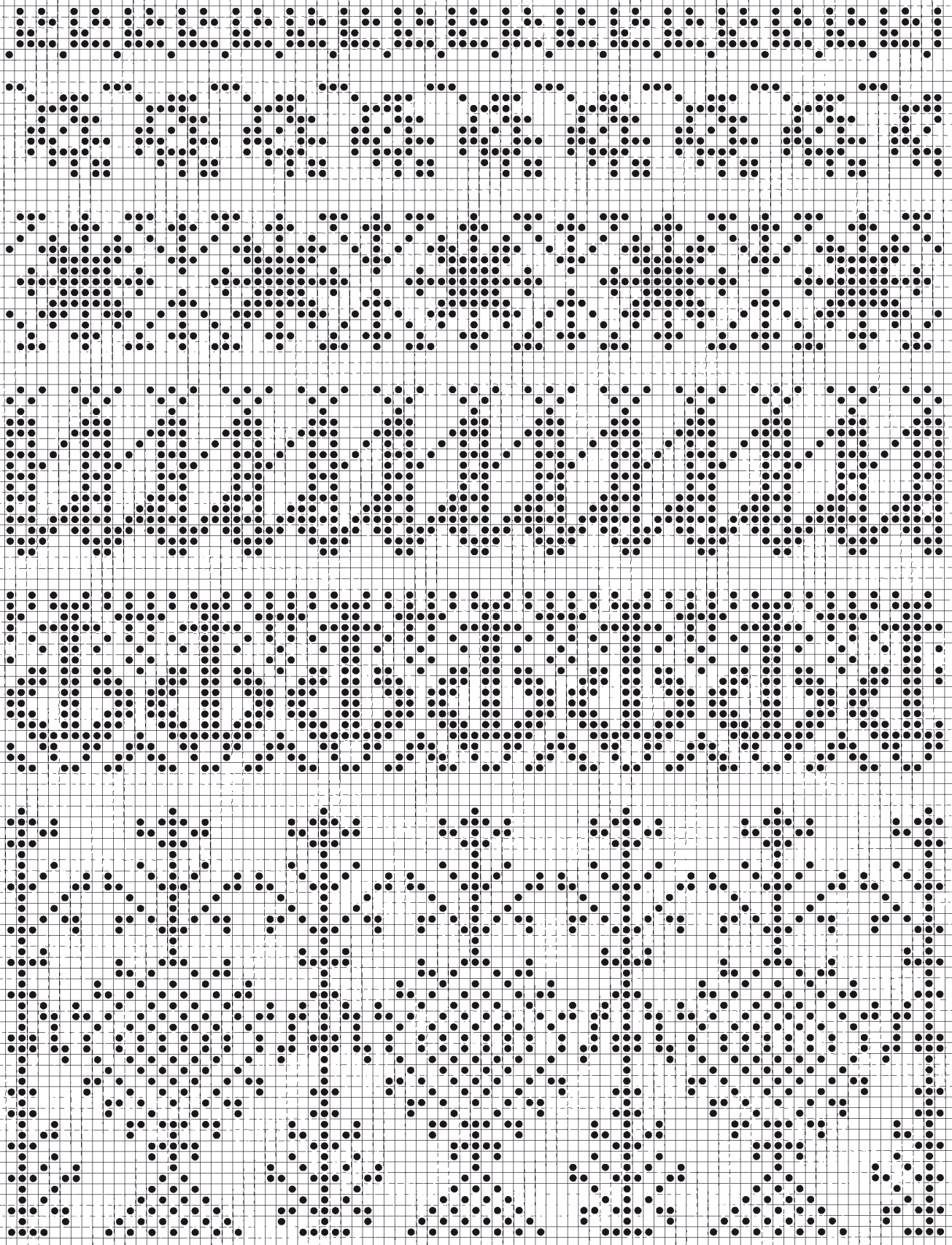

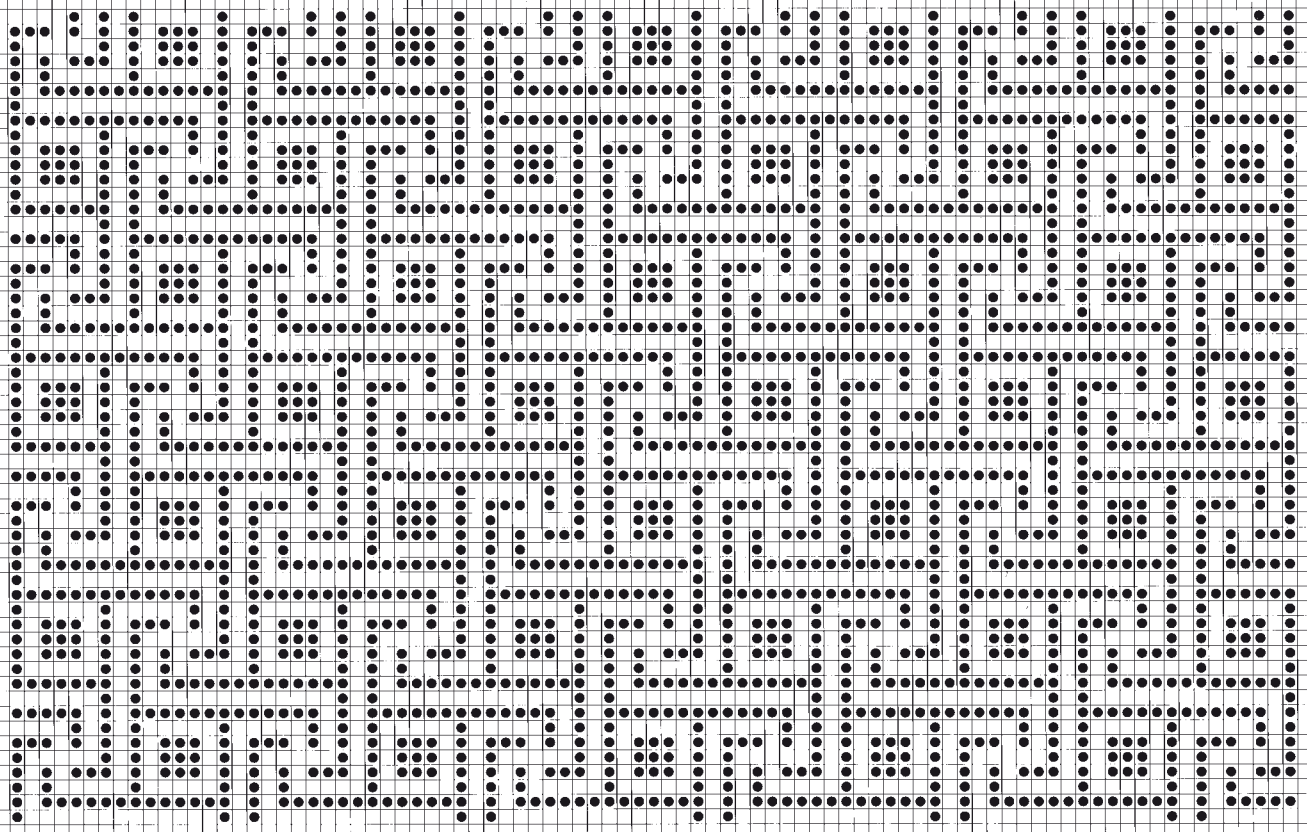

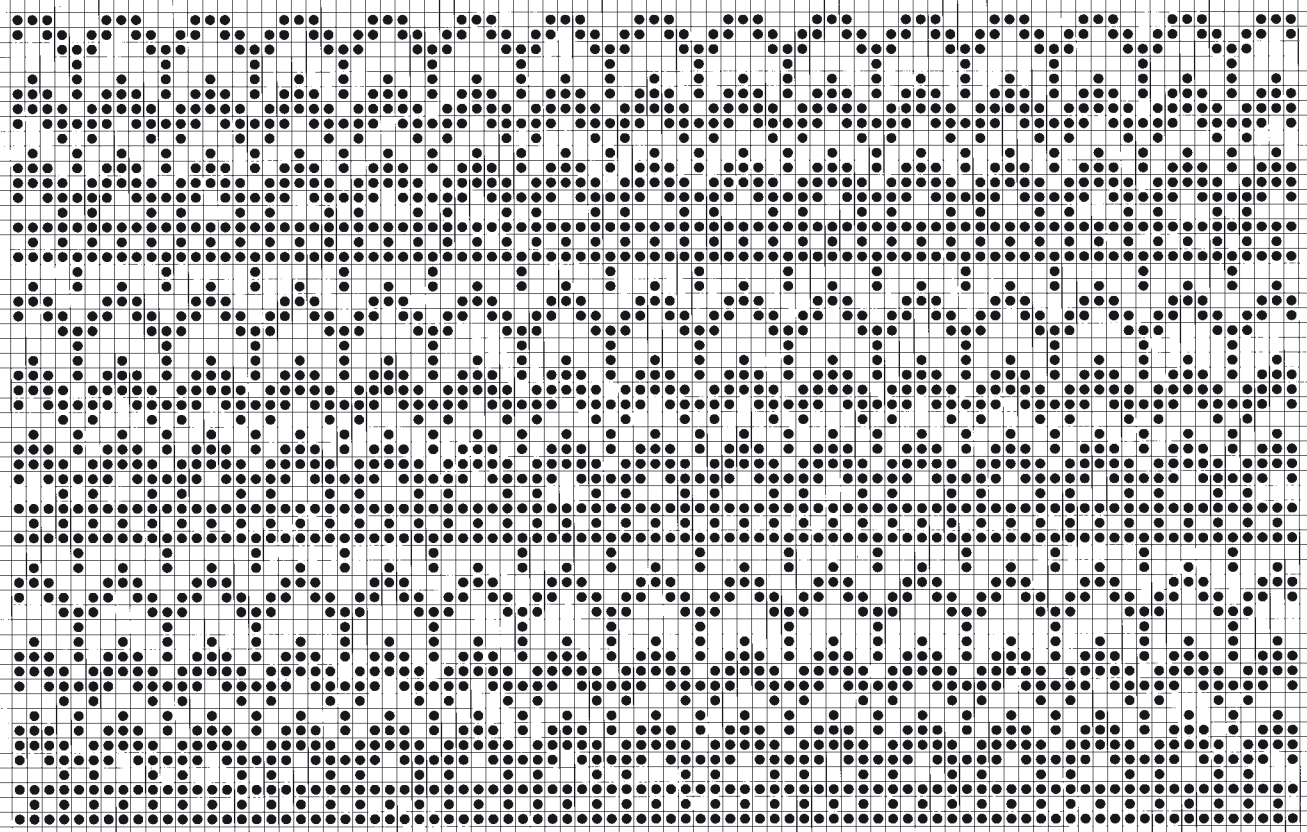

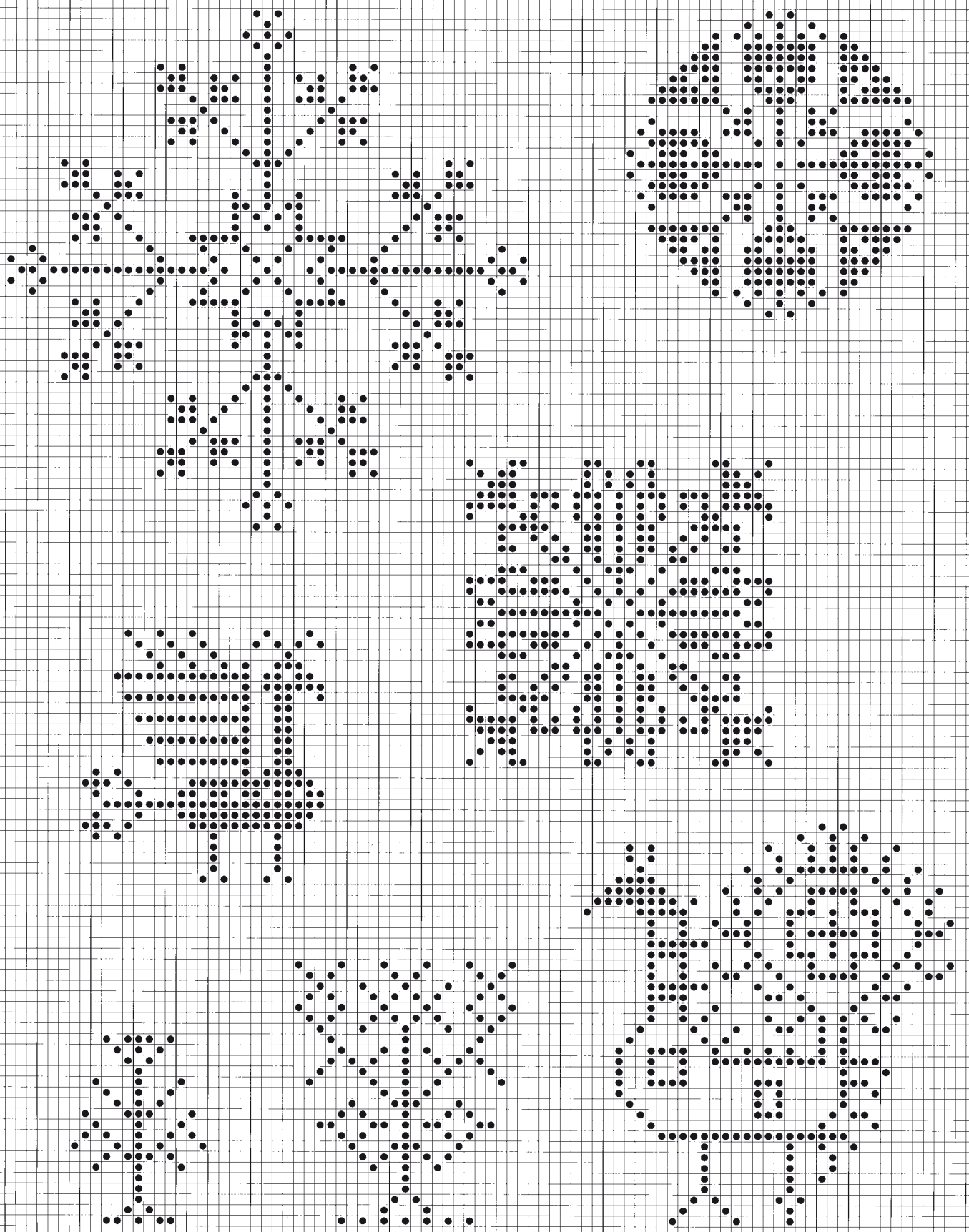
ГРЕЧЕСКИЕ

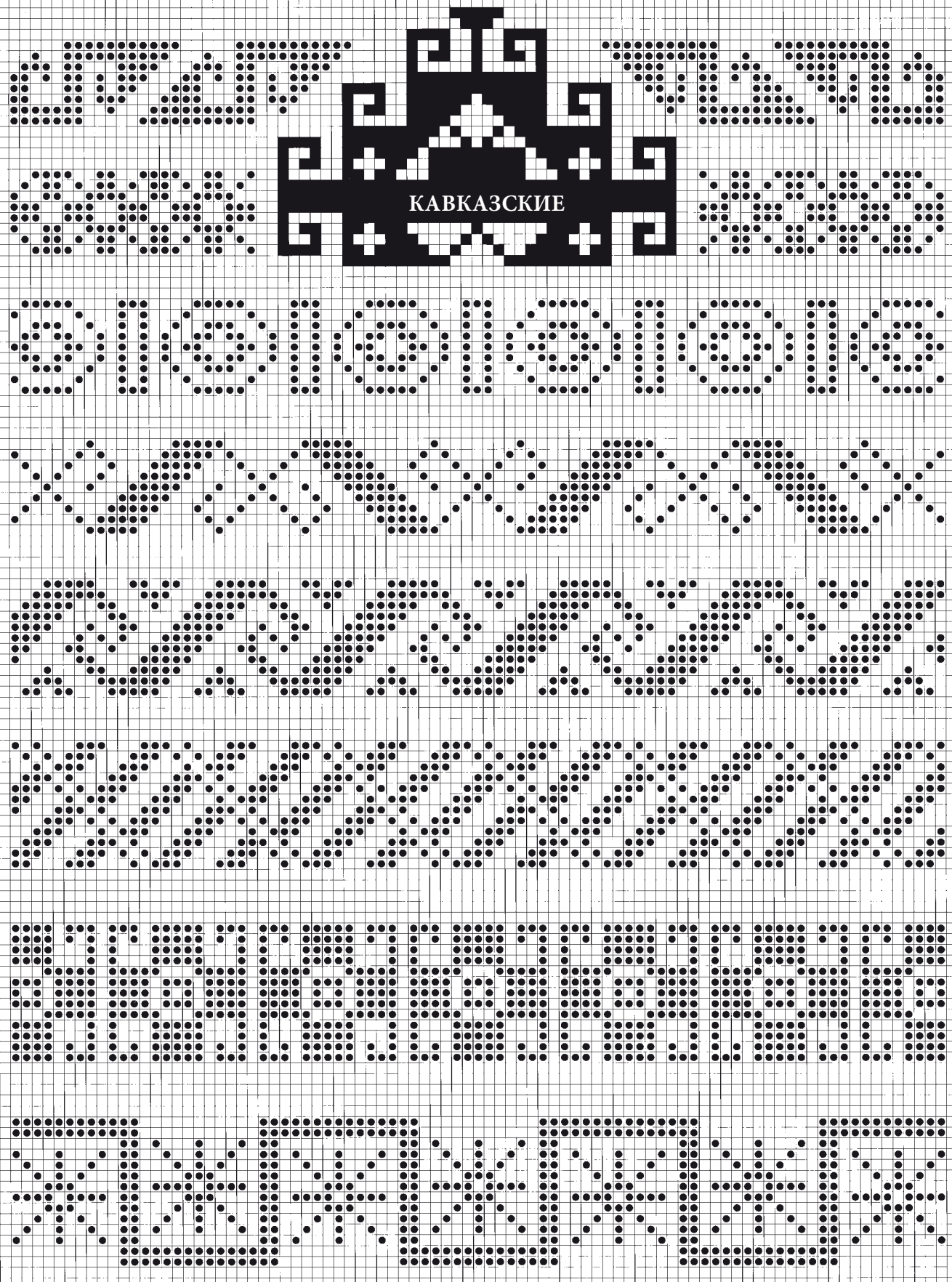

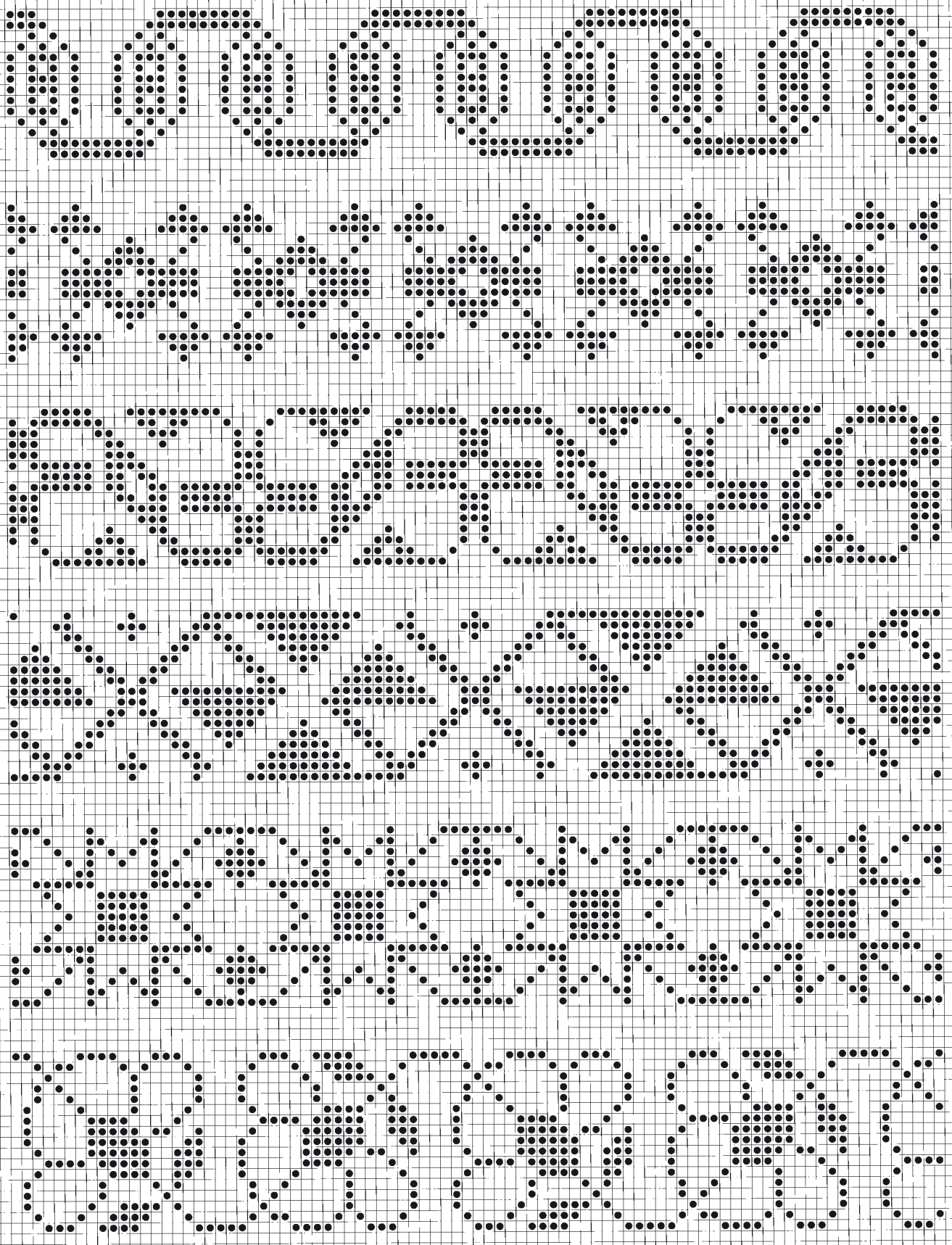

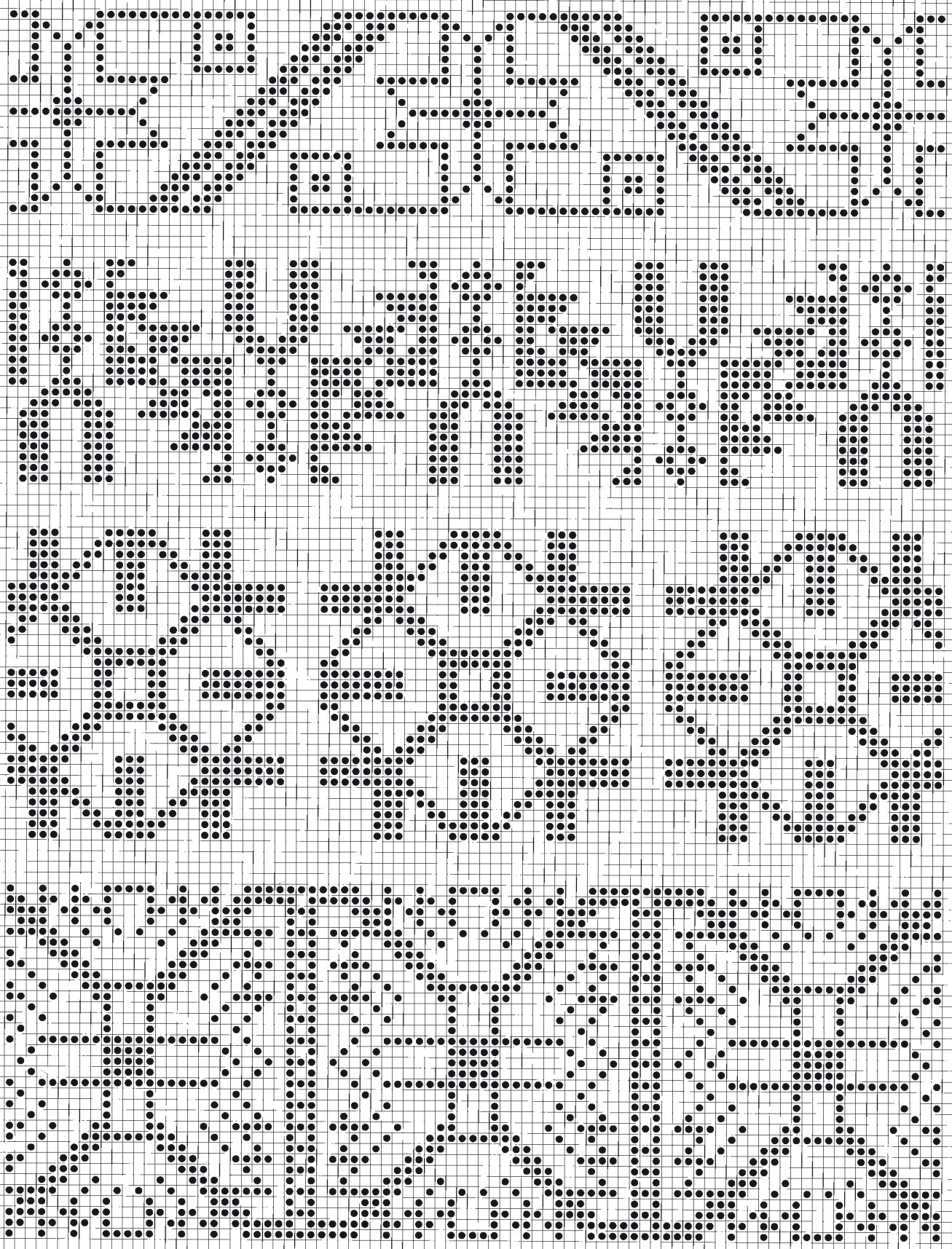

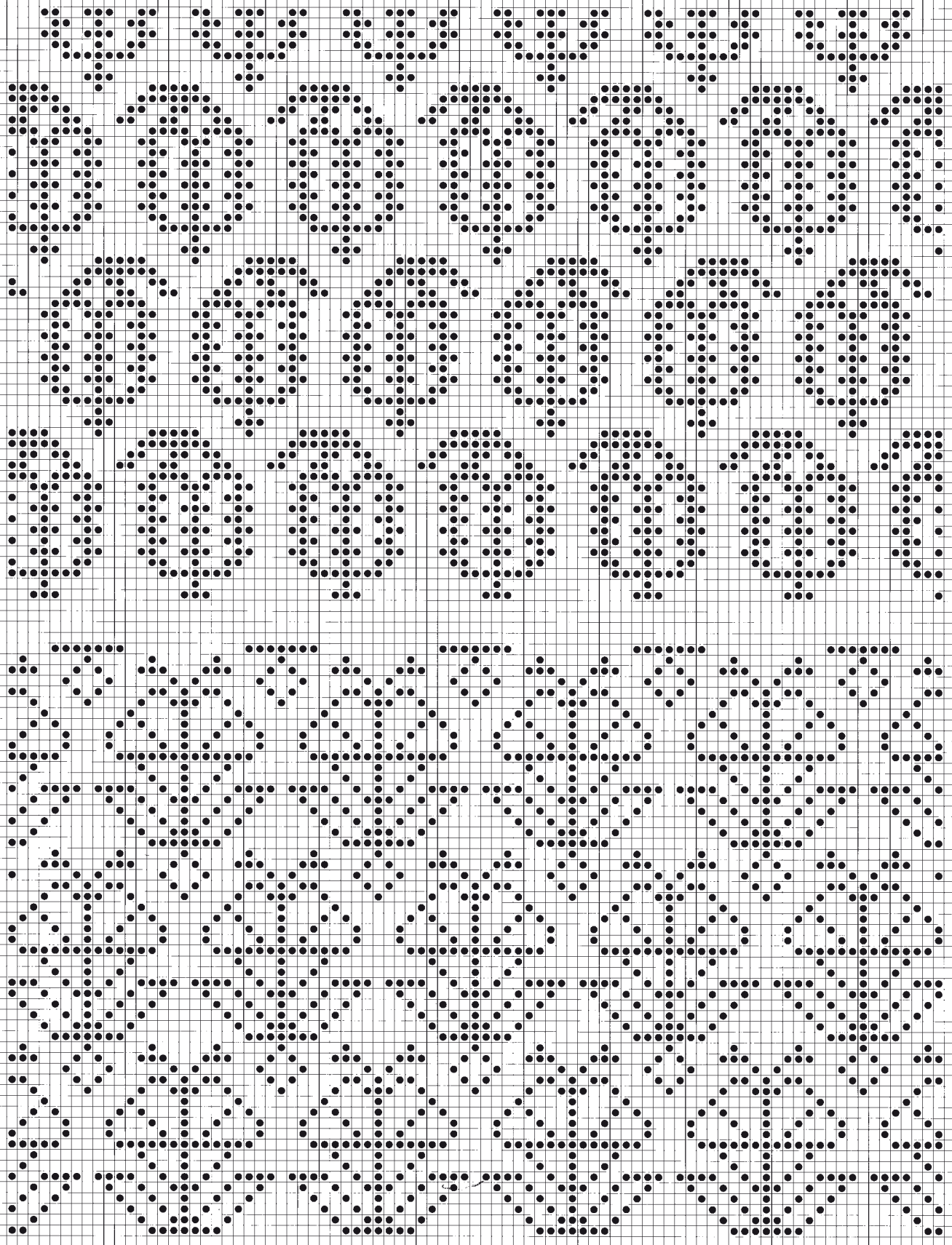

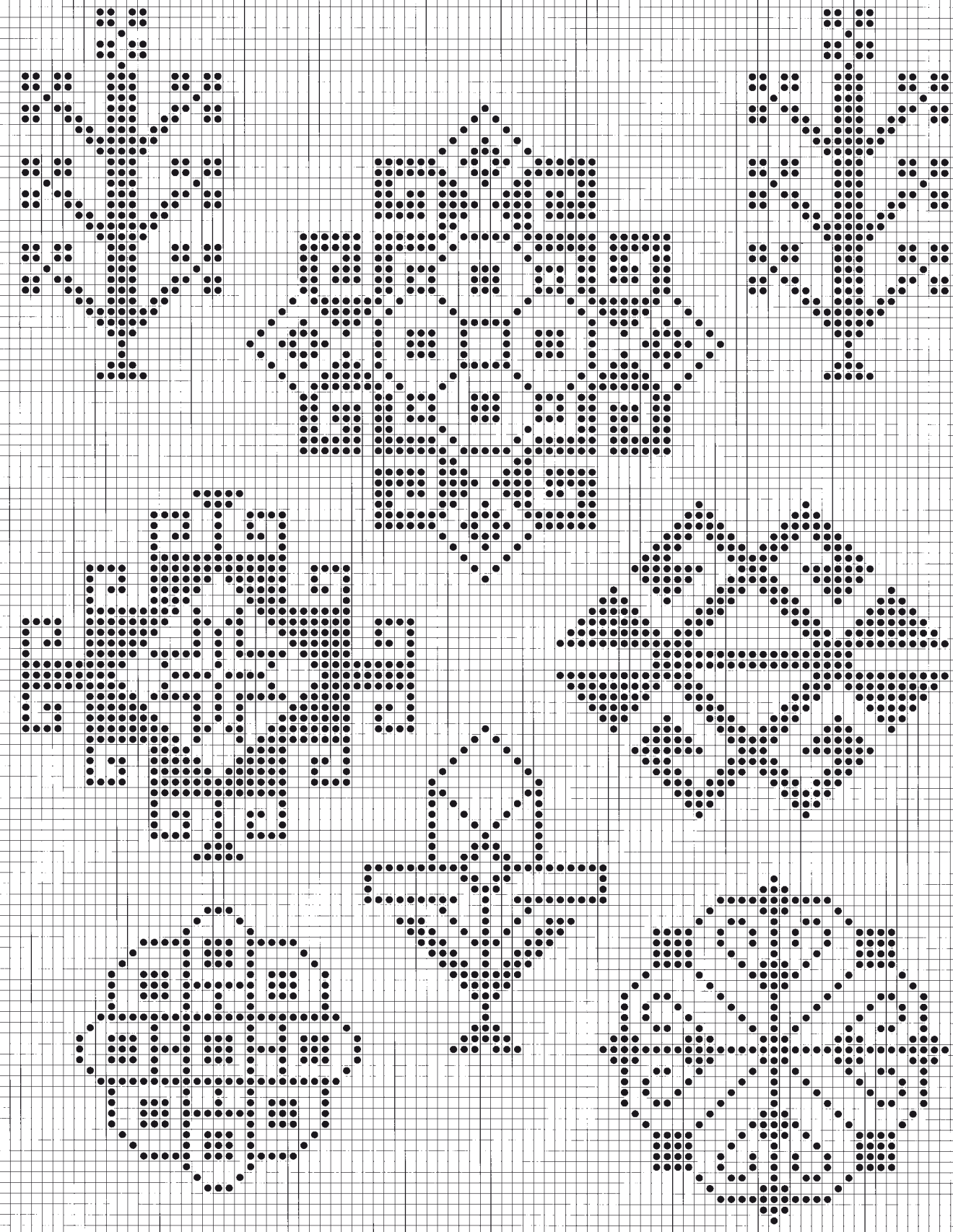

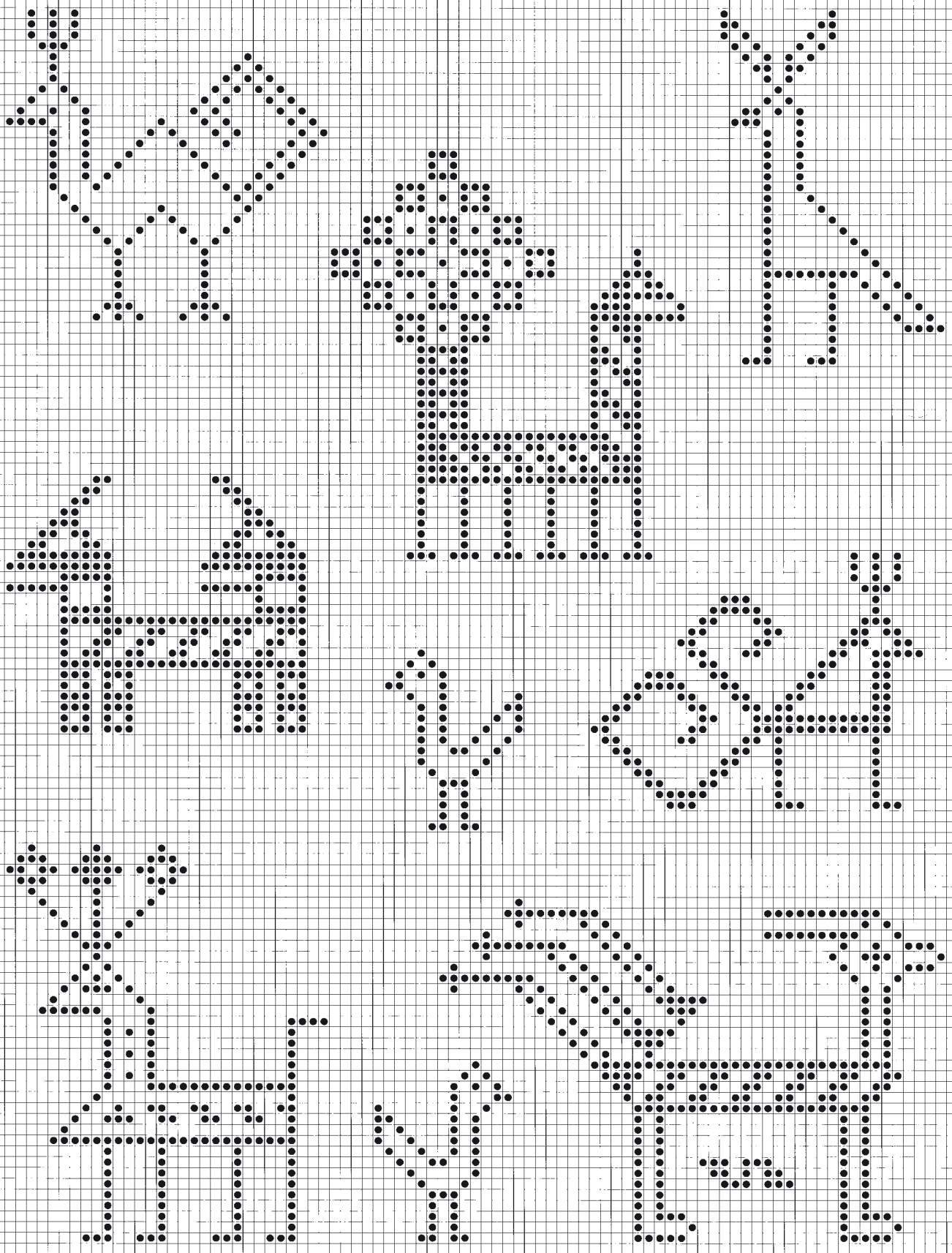

КАВКАЗСКИЕ

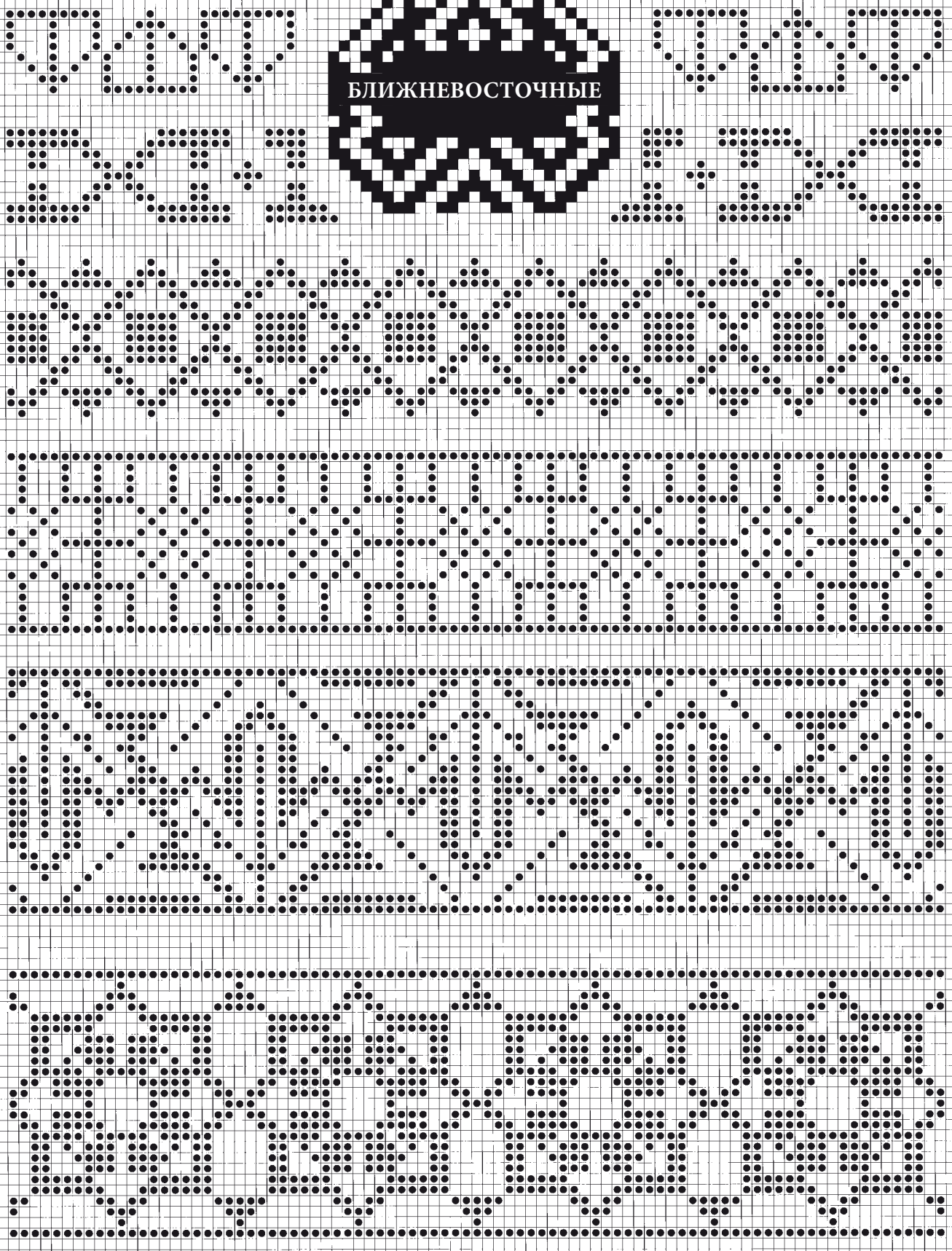

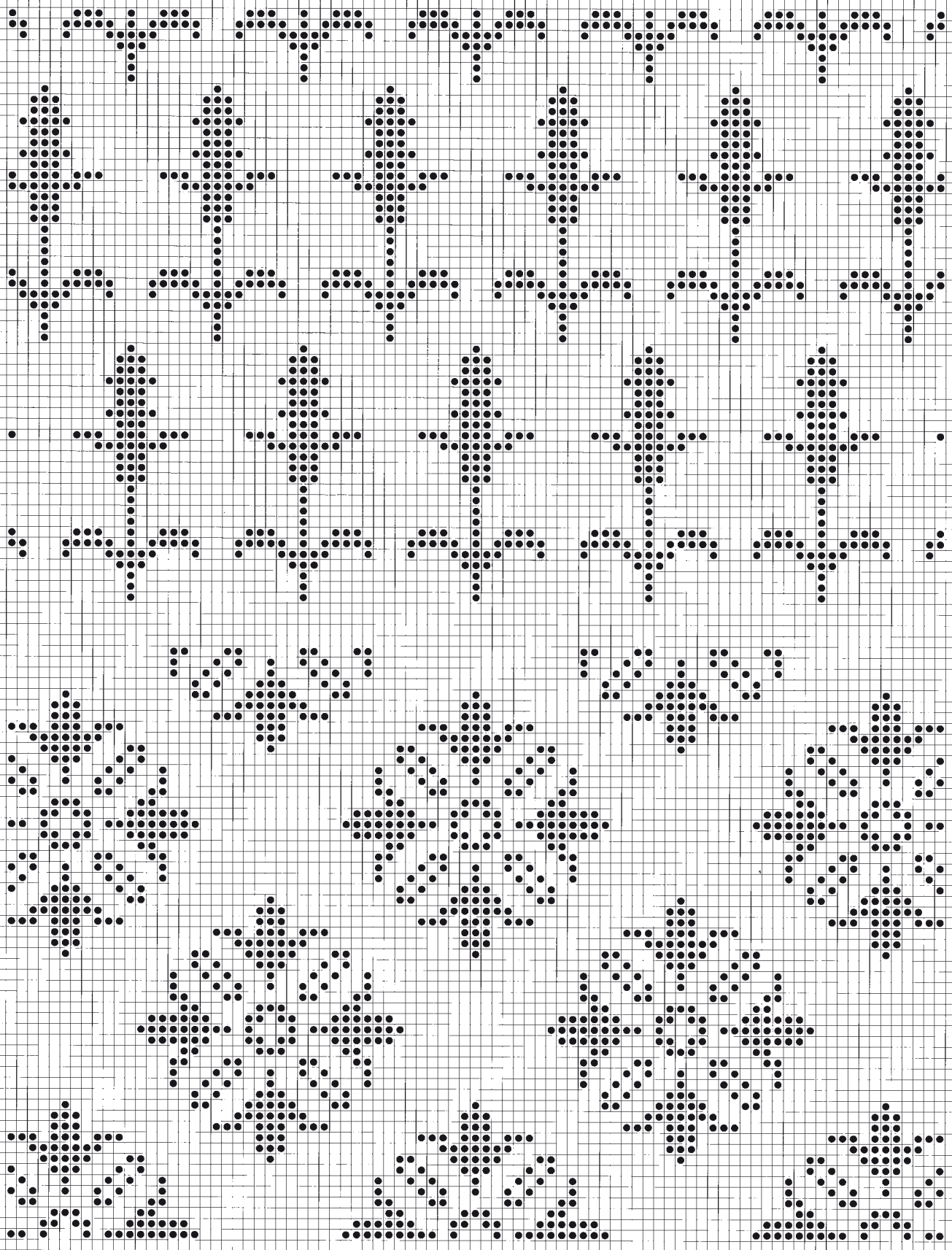

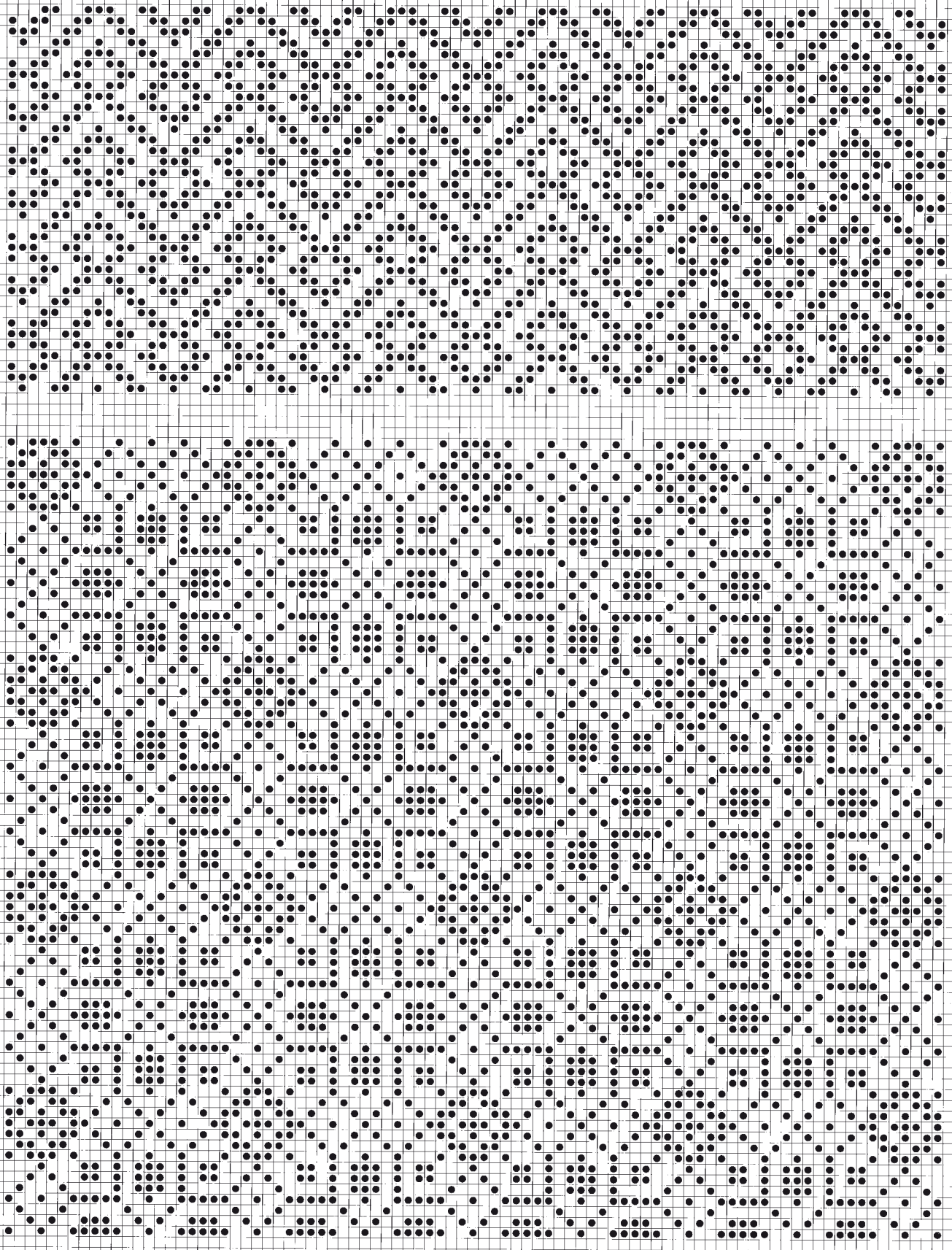

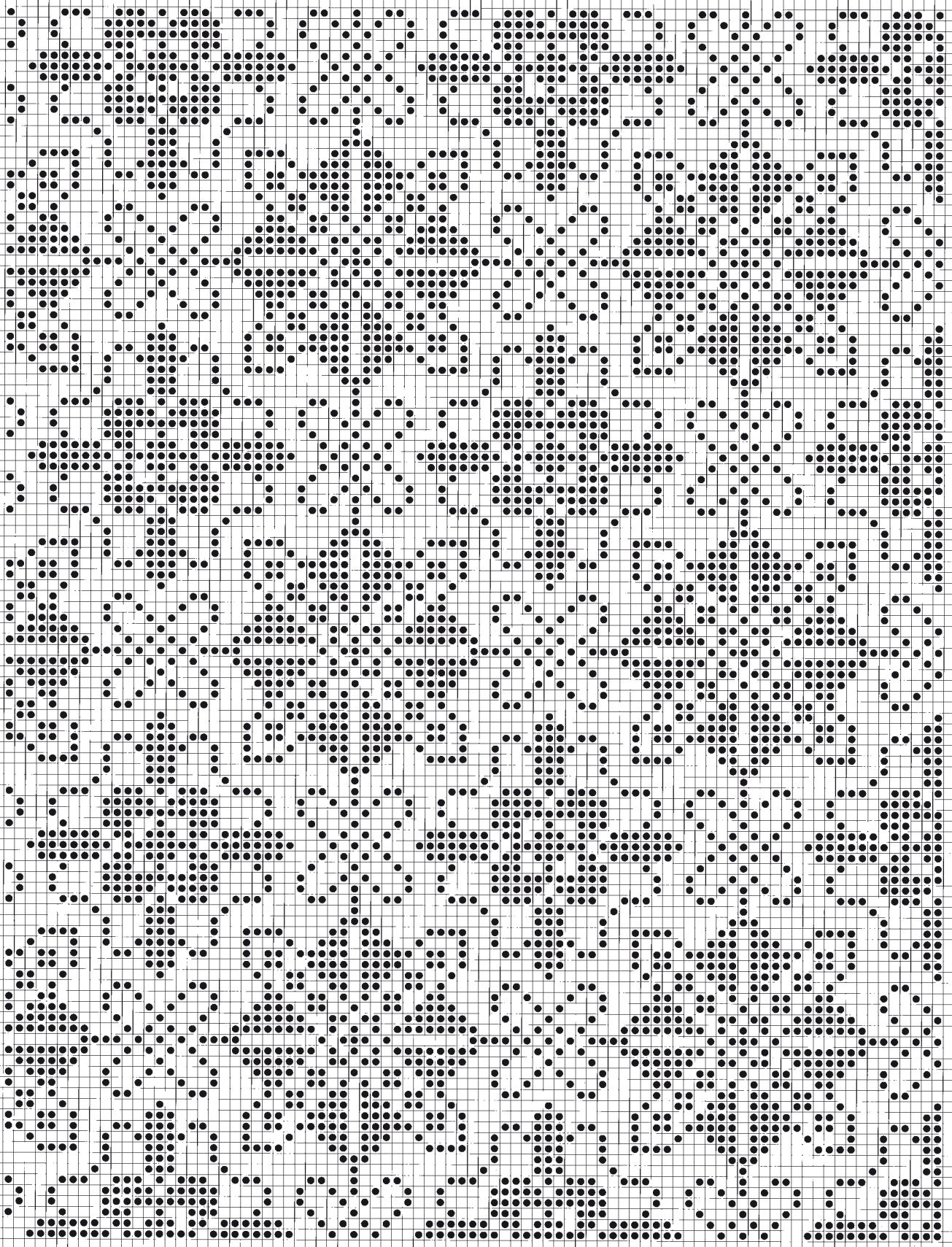

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ

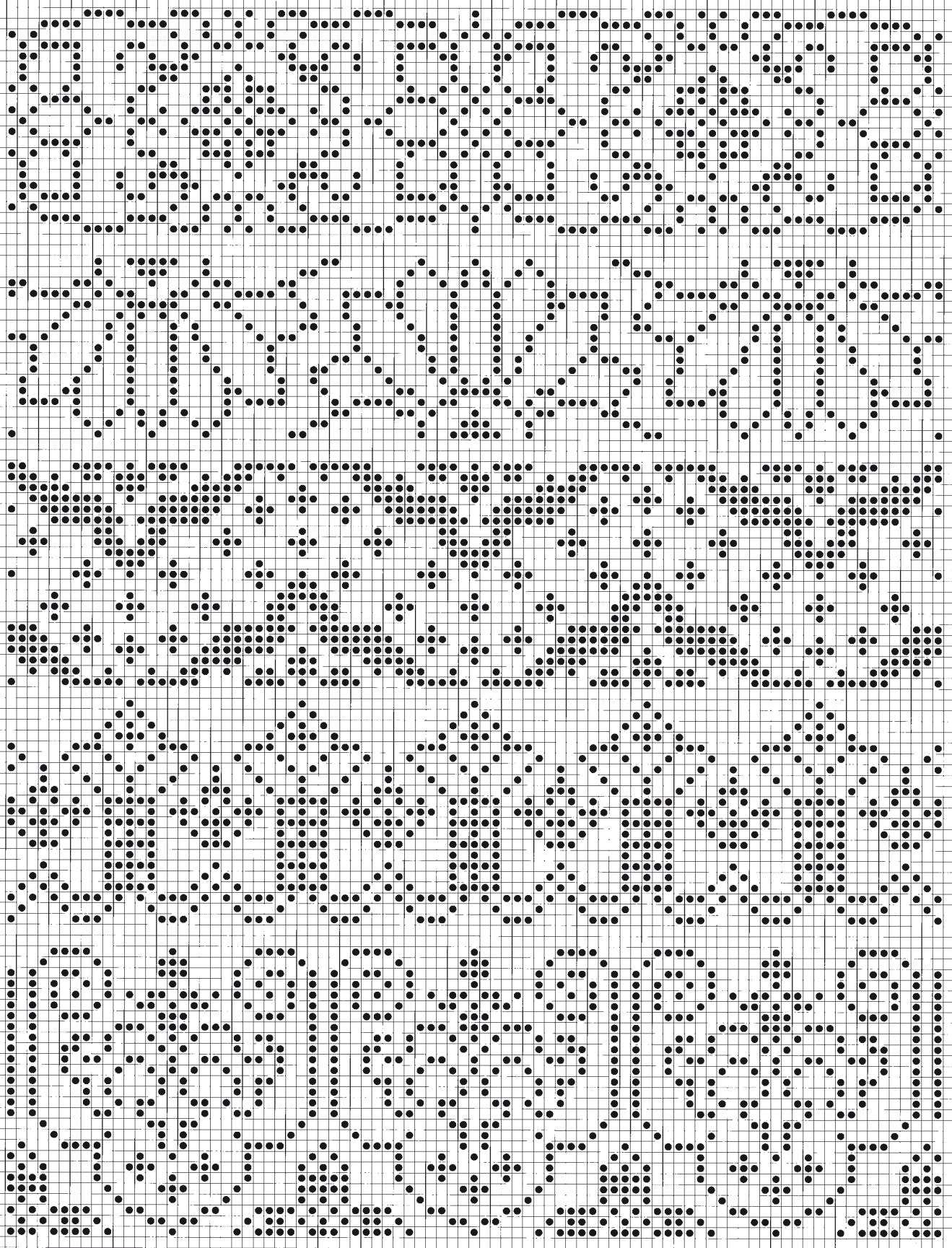

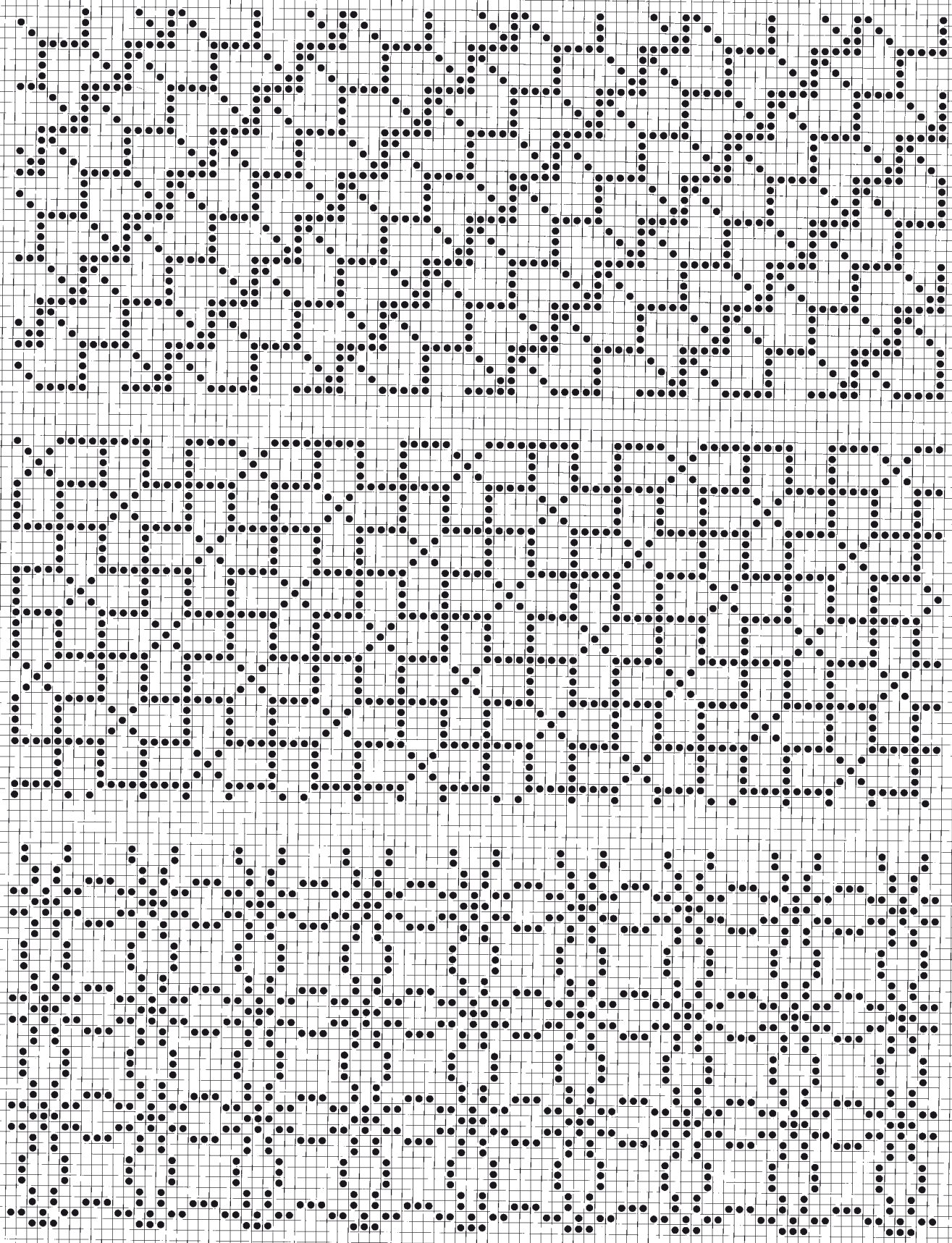

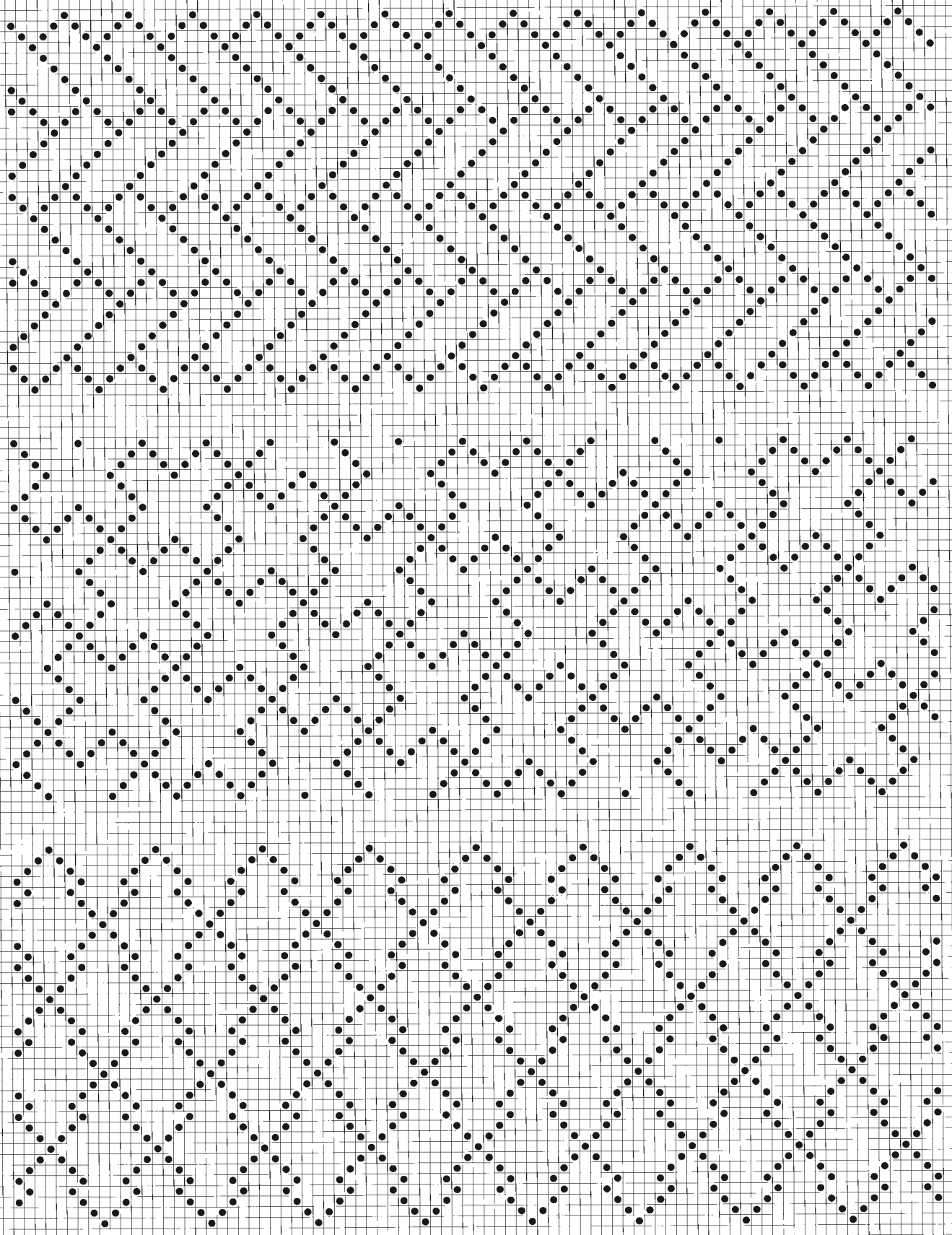

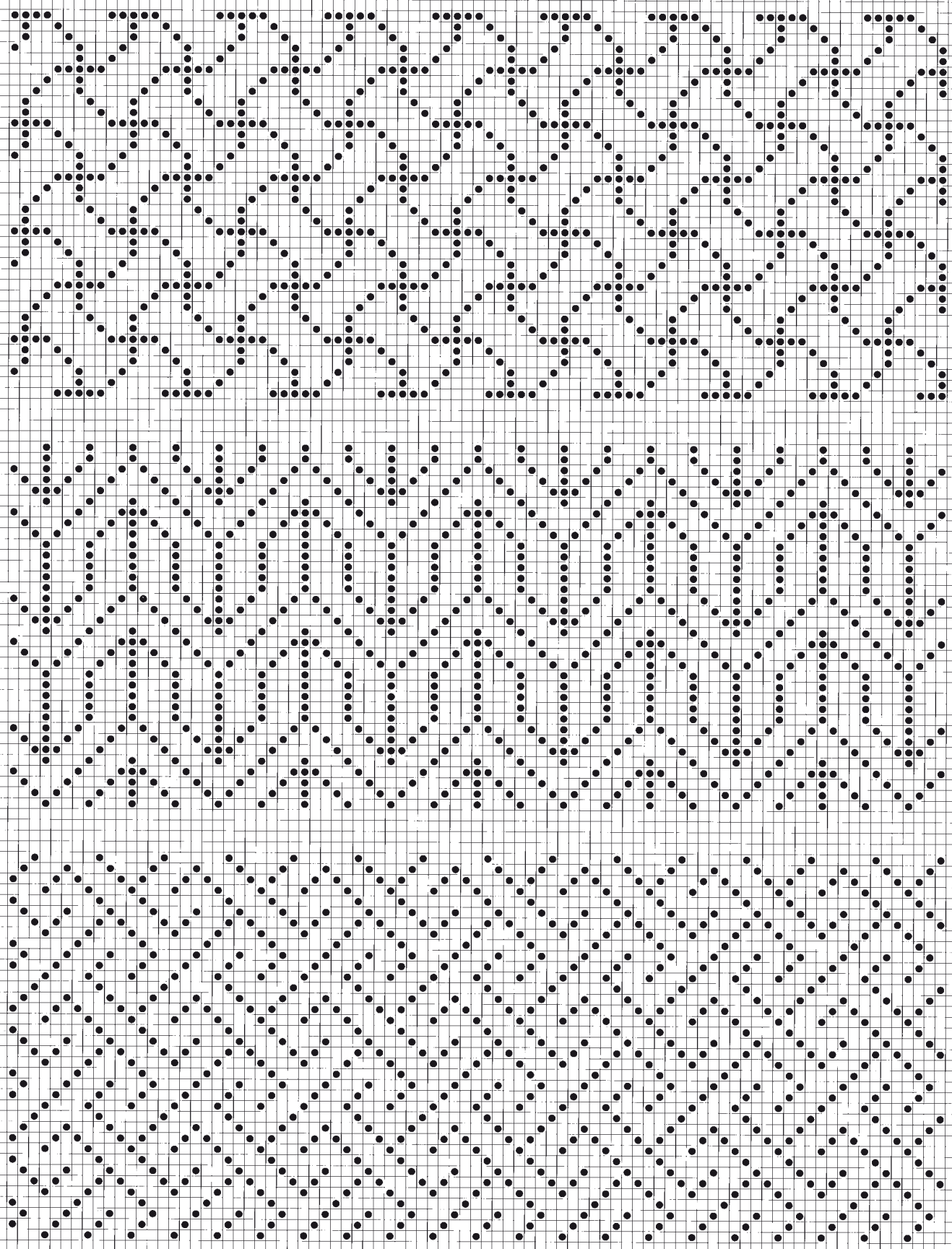

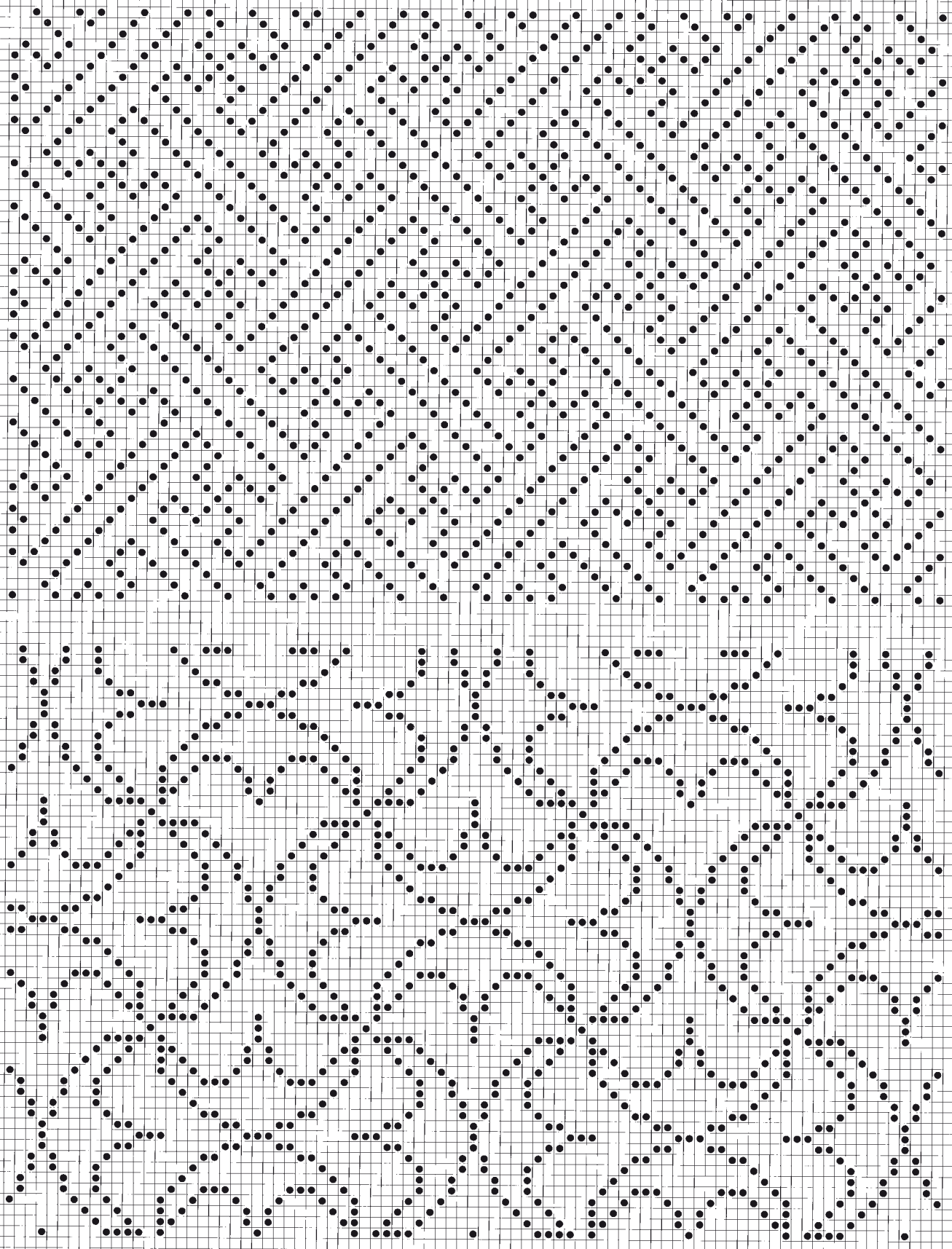

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ

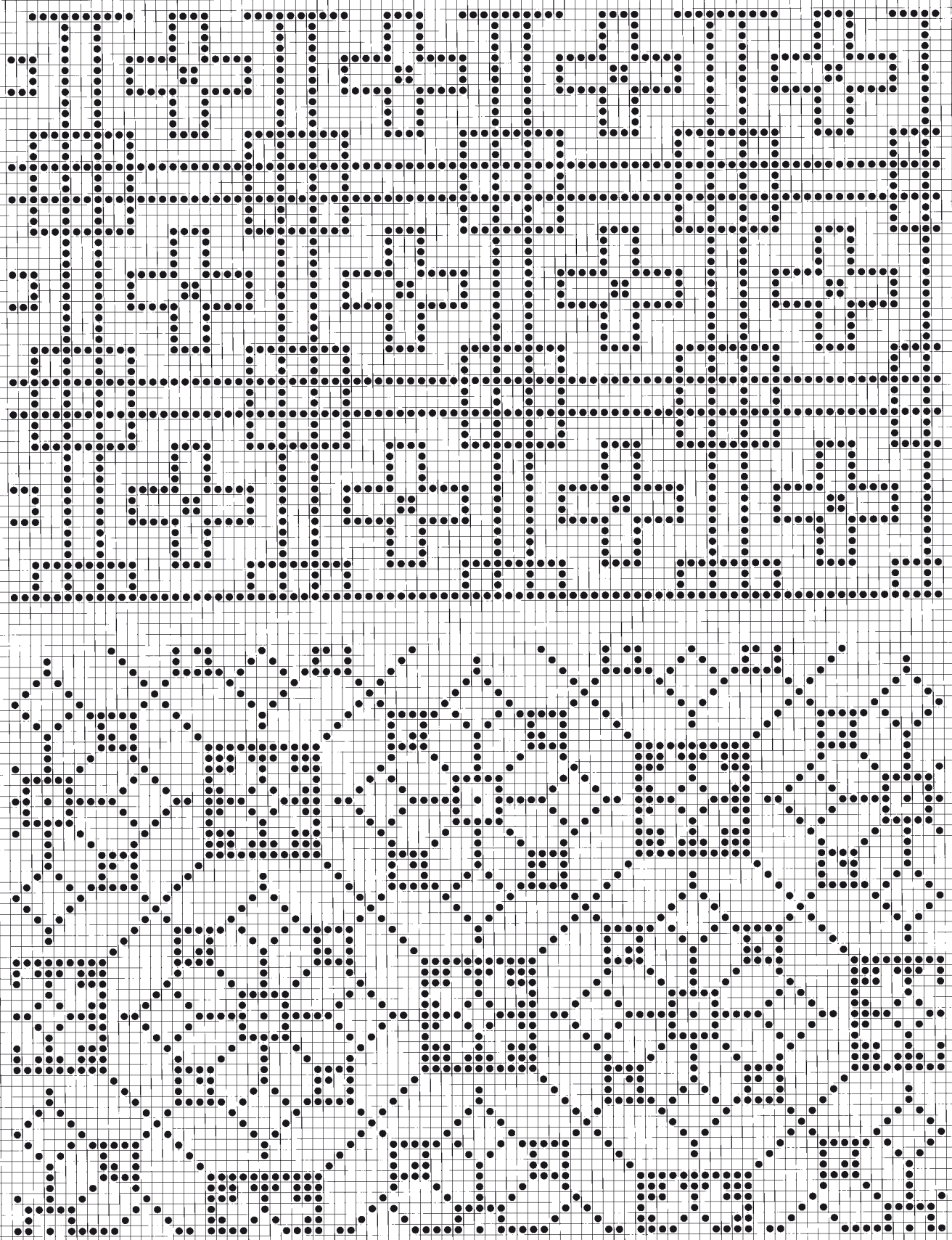

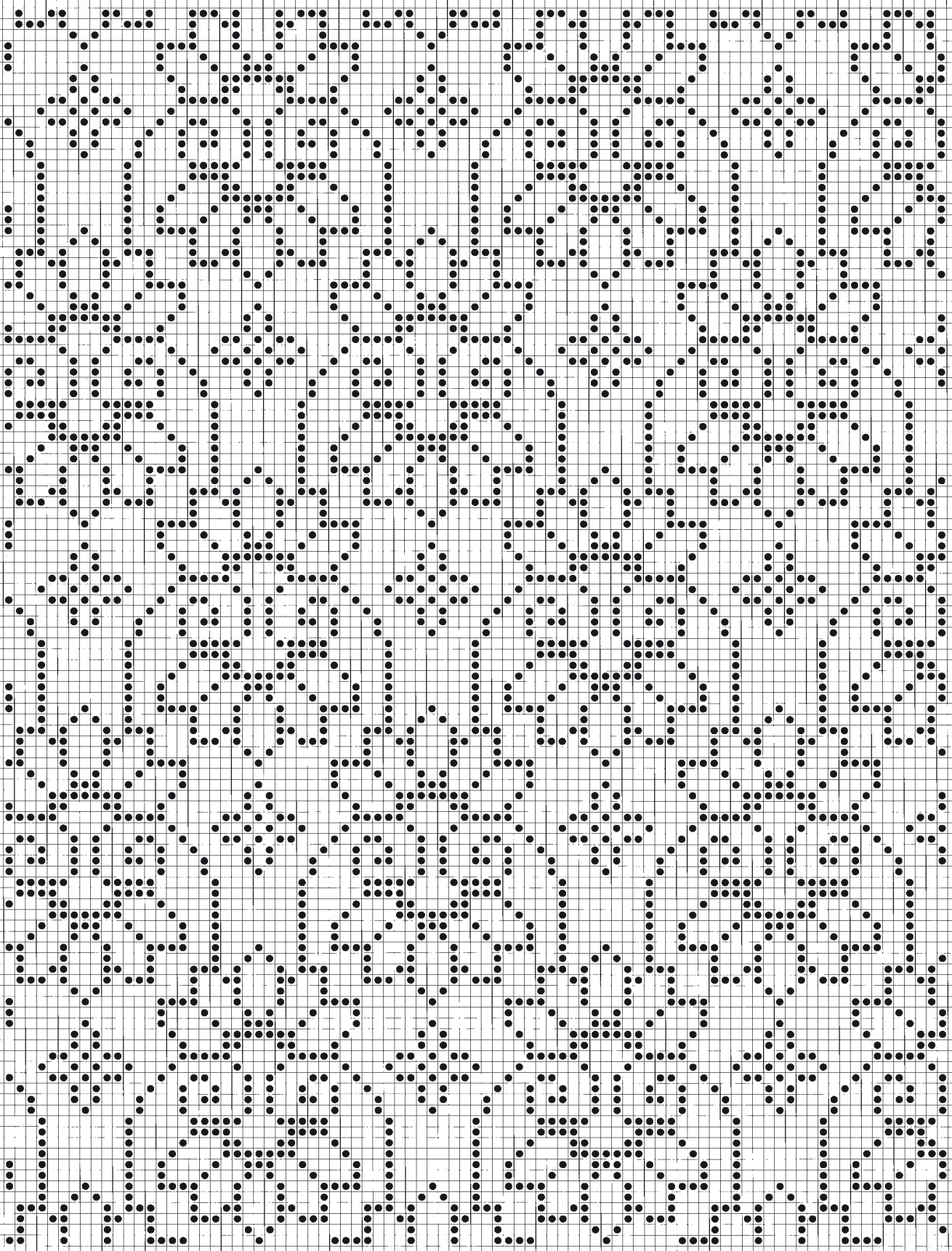

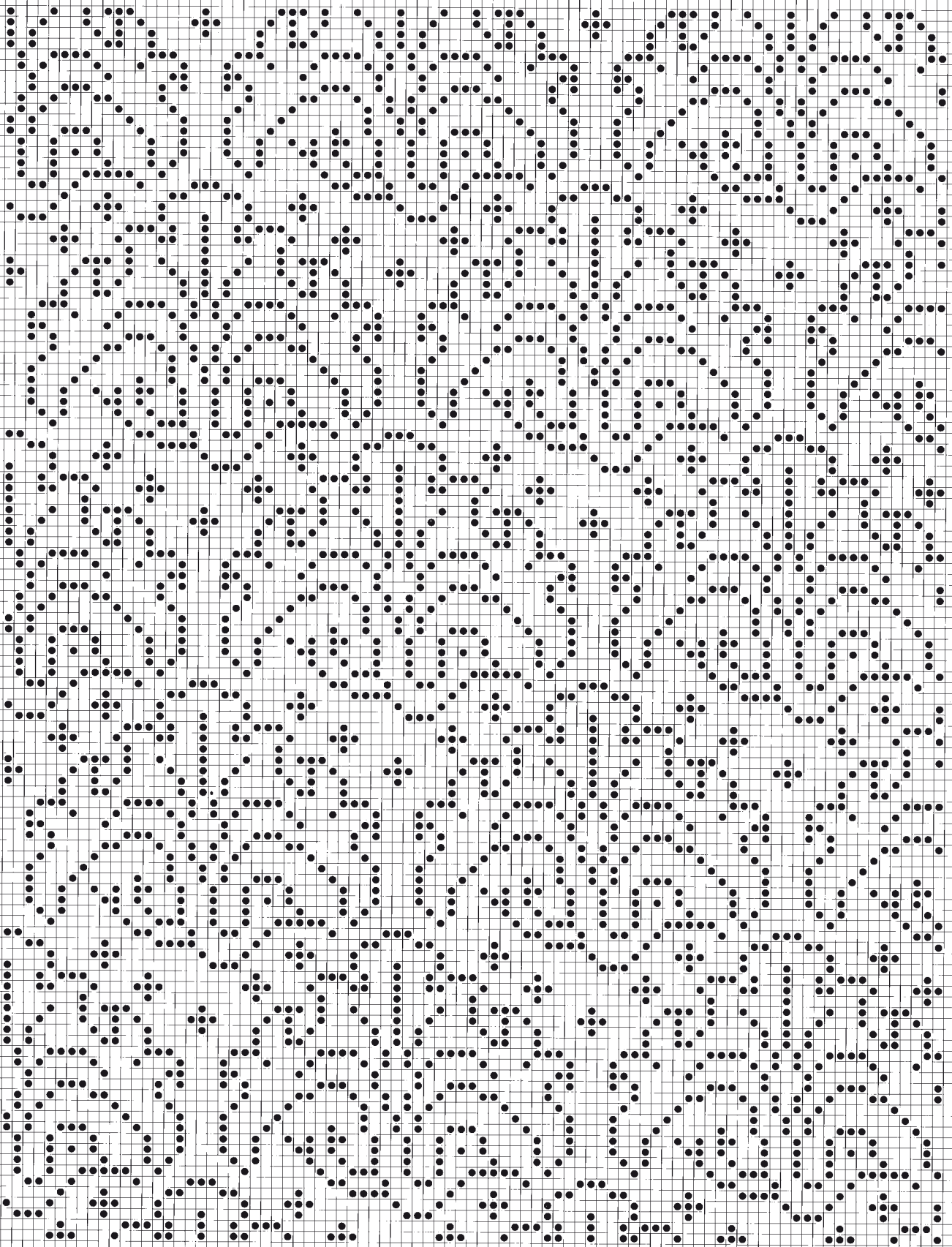

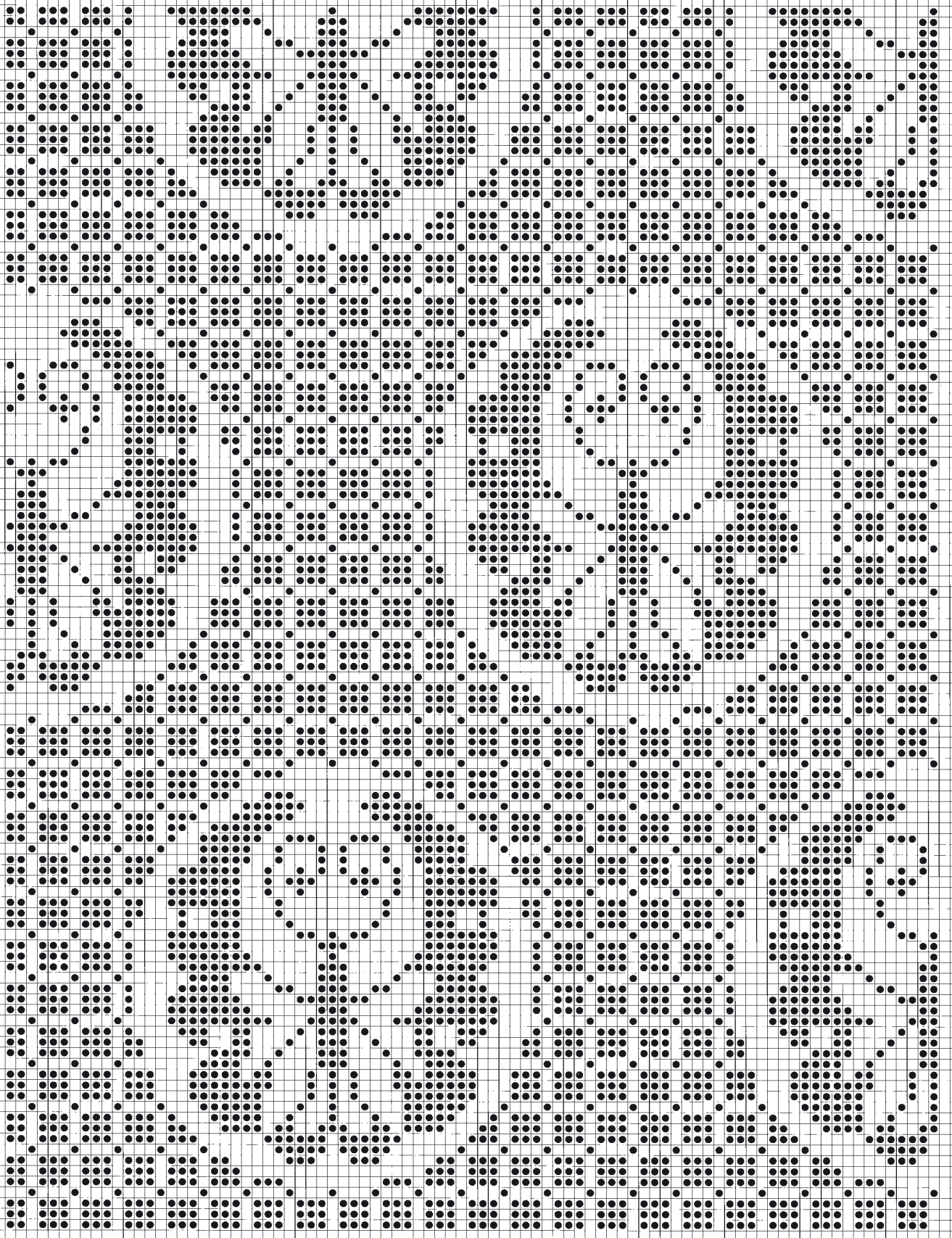

Продолжение истории

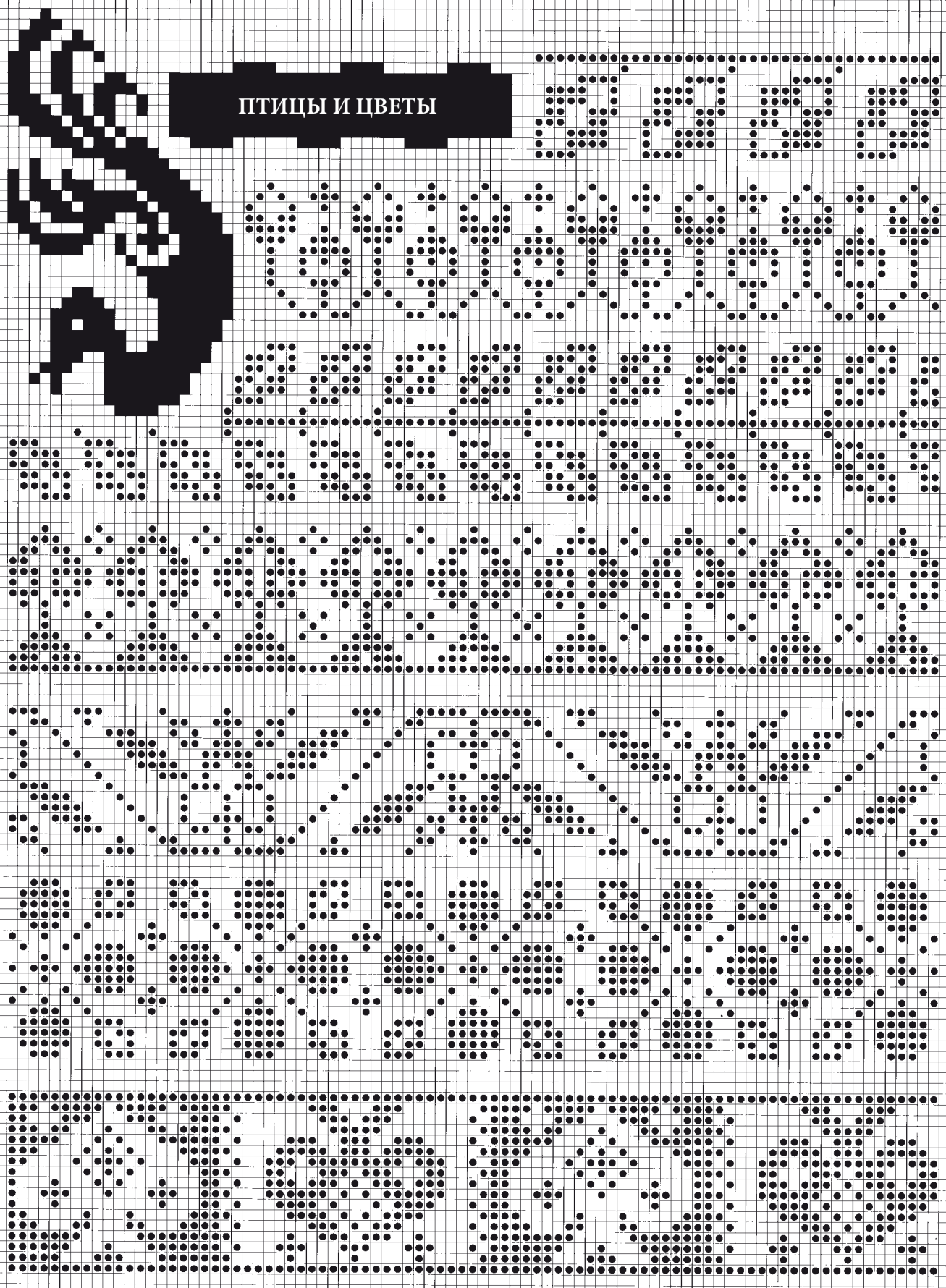
Я постоянно добавляю в свою коллекцию новые, придуманные мной узоры. Создание новых узоров является основой моей дизайнерской работы, и в данной главе наглядно показана эта продолжающаяся история. Когда у меня есть время и возможность, я с удовольствием расслабляюсь: беру чистый лист бумаги и остро заточенный карандаш и даю волю воображению. Природа — мой неизменный источник вдохновения; в перерывах между путешествиями я живу на Гебридских островах, где вокруг болотистая местность, море и береговая линия, и это отражается во многих представленных ниже узорах.

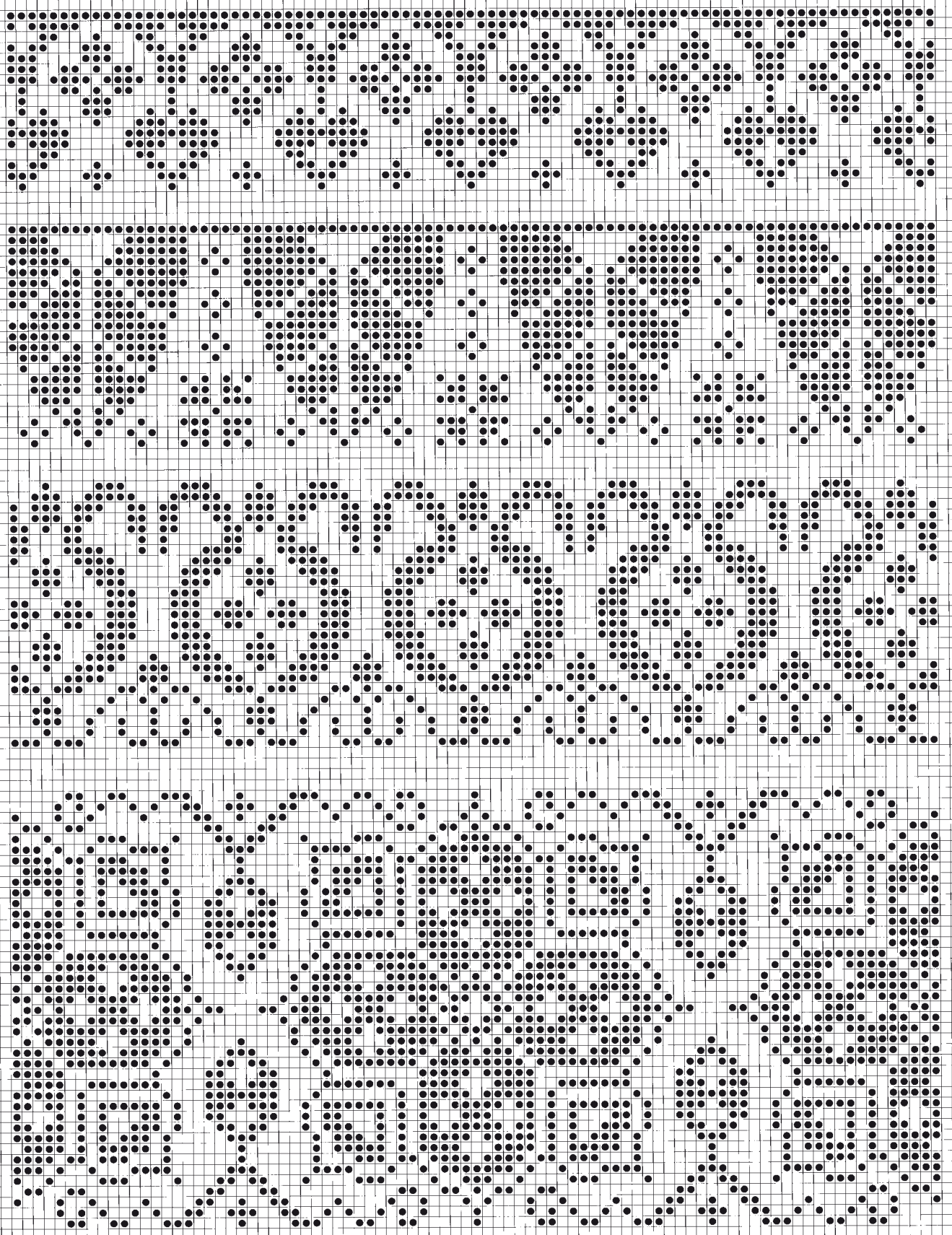
Узор может появиться после прогулки у болот или вдоль пляжа либо поездки в Нью-Йорк. Иногда он рождается из определенного дизайнерского проекта. Чертополох со с. 120 и 121 — результат поиска дизайна с шотландской символикой. Другие узоры возникли в процессе изучения глубин абстрактной геометрии. Узор начинается с одной точки на странице, которая в зависимости от направления мышления развивается во что-то большее.

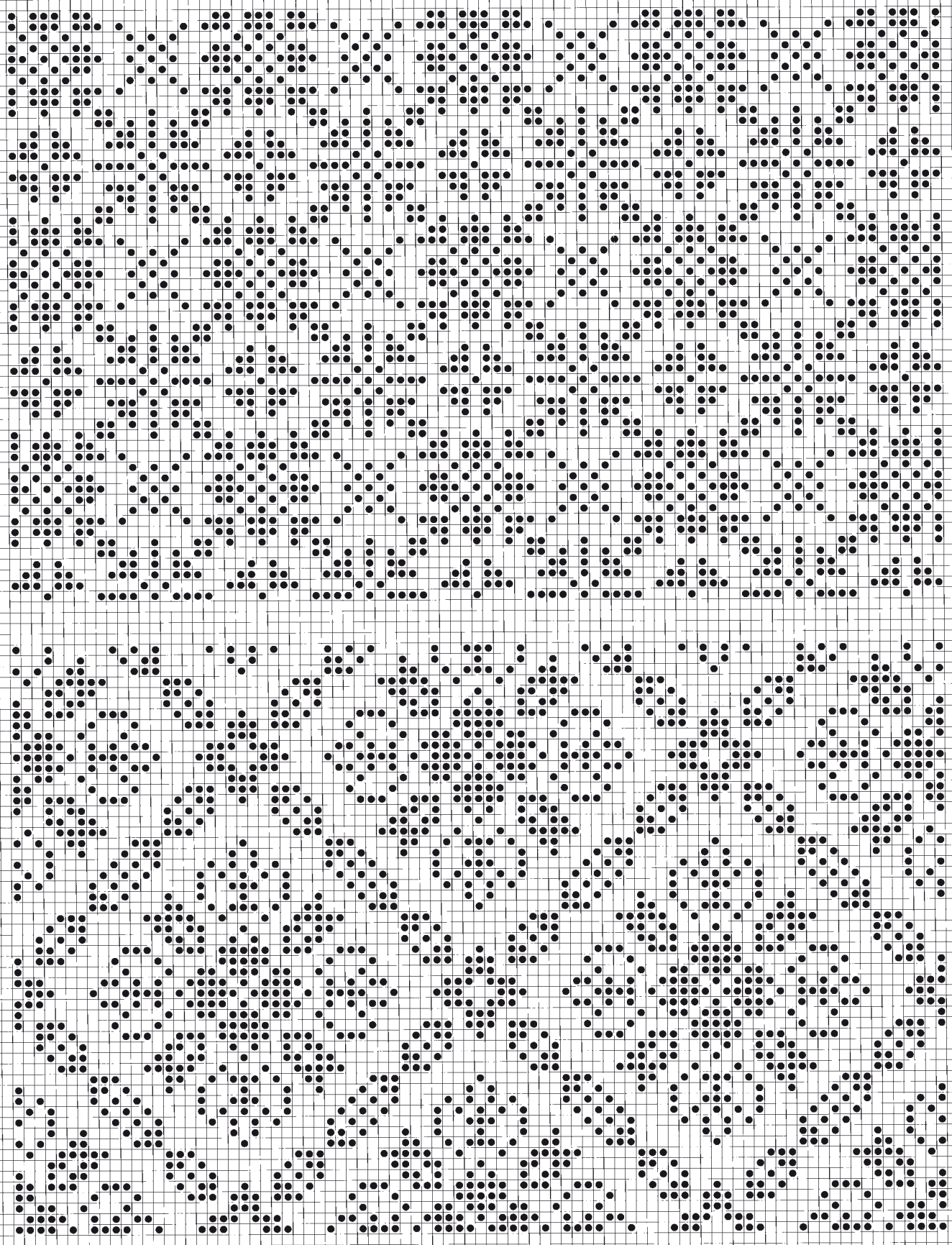
Откуда произошли традиционные узоры и существует ли у их развития конец? Традиция начинается с идеи — заимствованной или оригинальной — и тяге к экспериментам. По моему мнению, она завершится, только когда все вязальщицы утратят желание двигаться дальше, так что история определенно не закончена, и я надеюсь, что не закончится никогда.

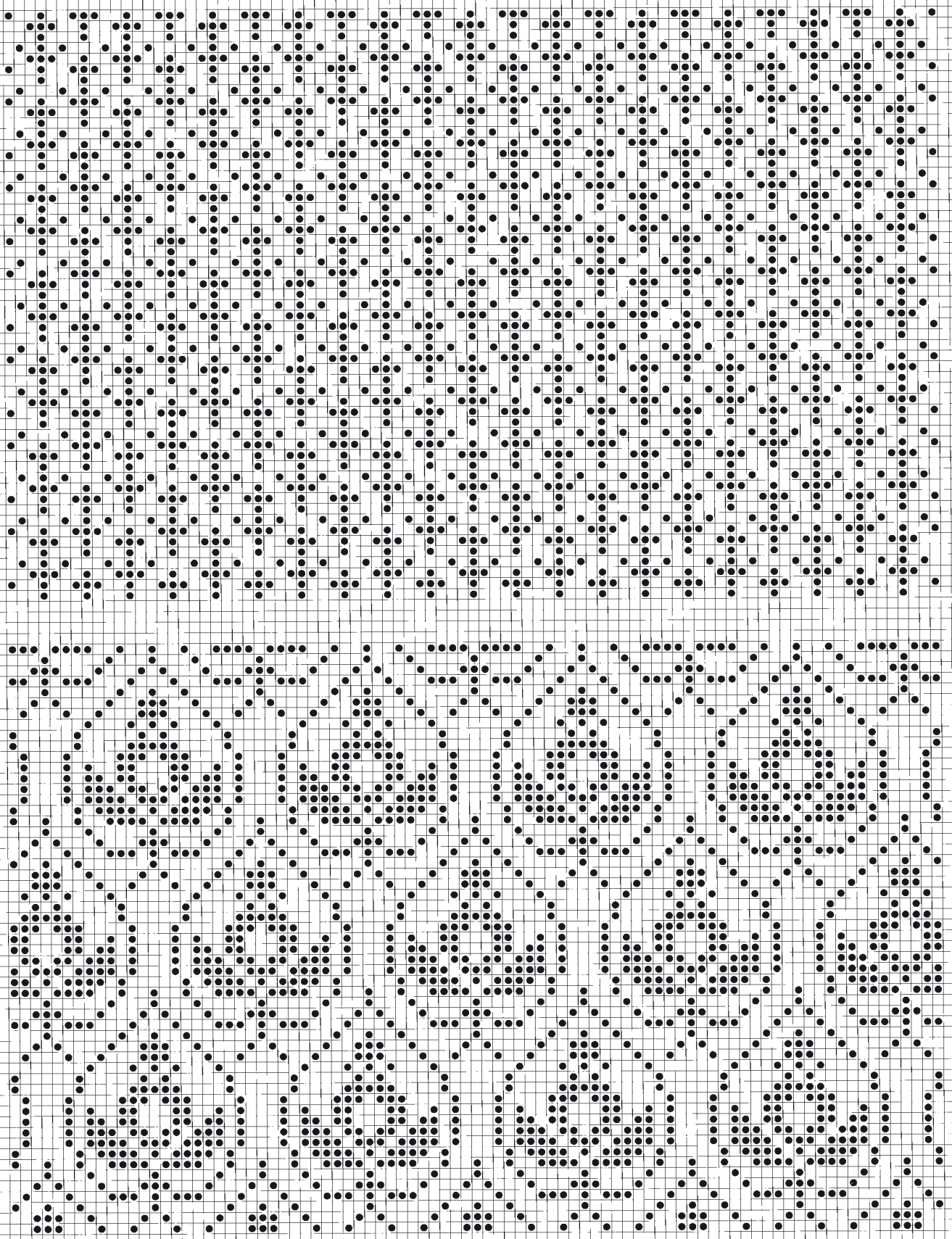
Справа: игривое расположение некоторых моих дизайнов на тему «Море и побережье», в ярких и свежих оттенках.

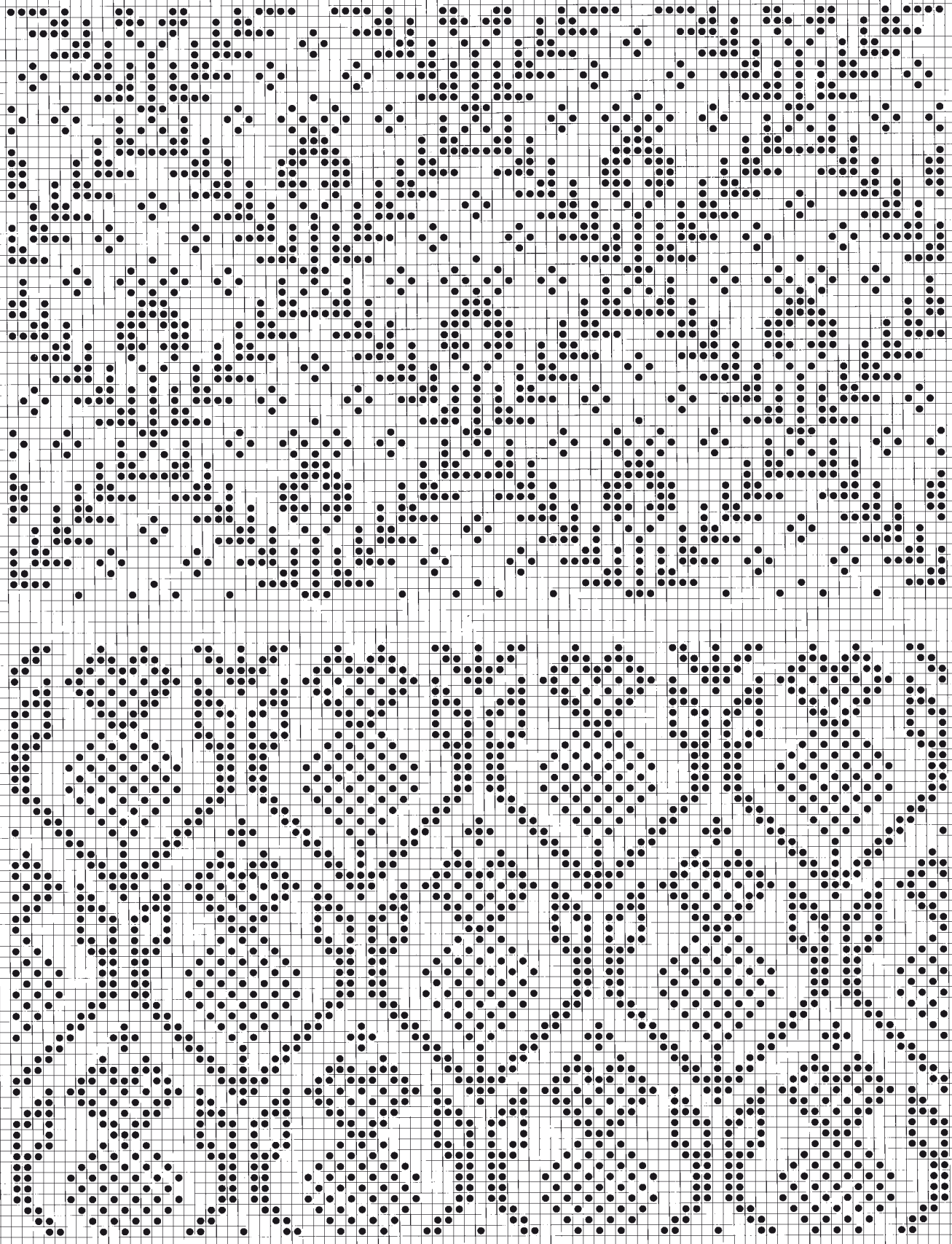

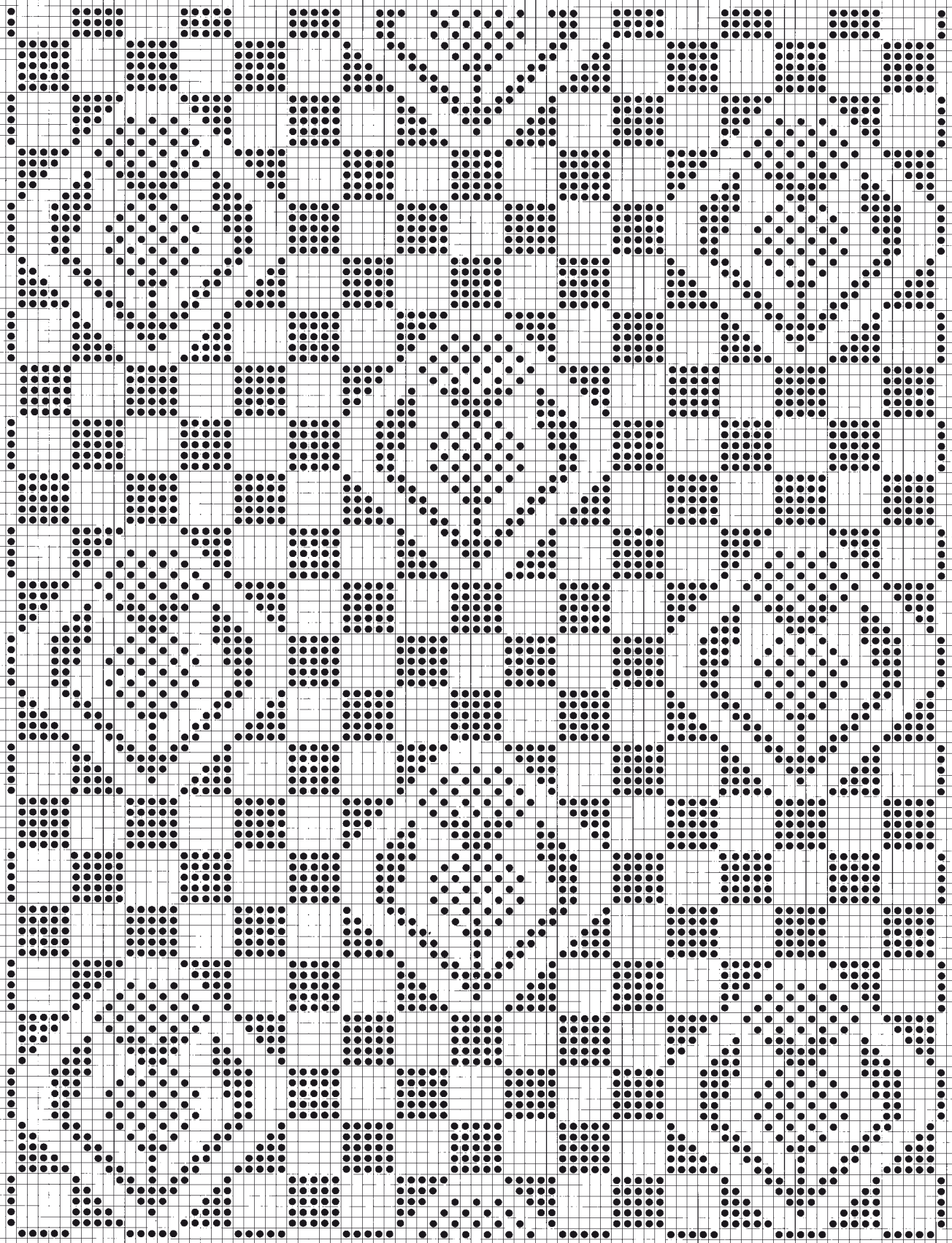

ПТИЦЫ И ЦВЕТЫ

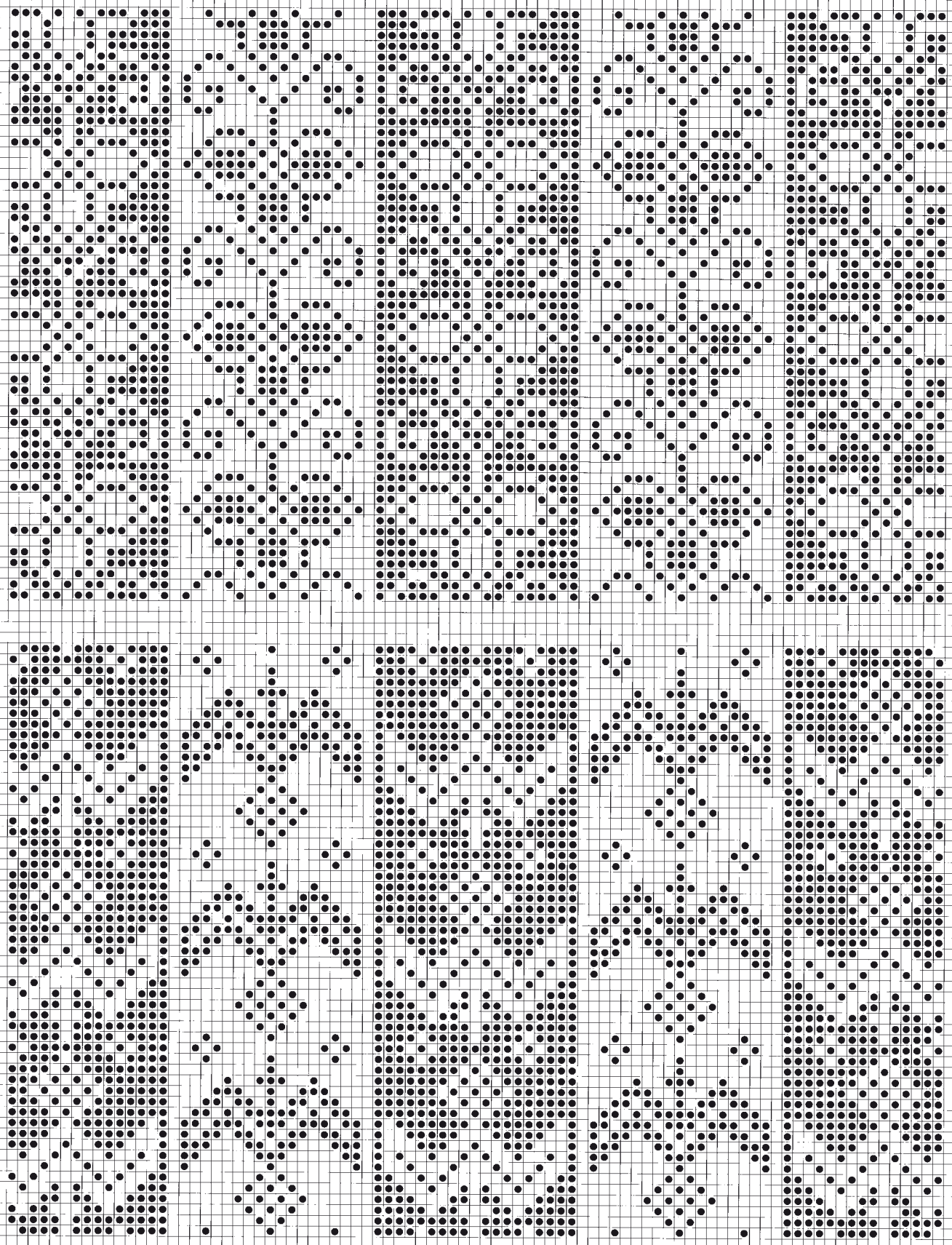

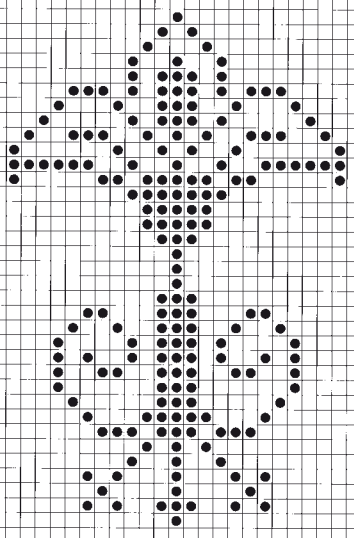

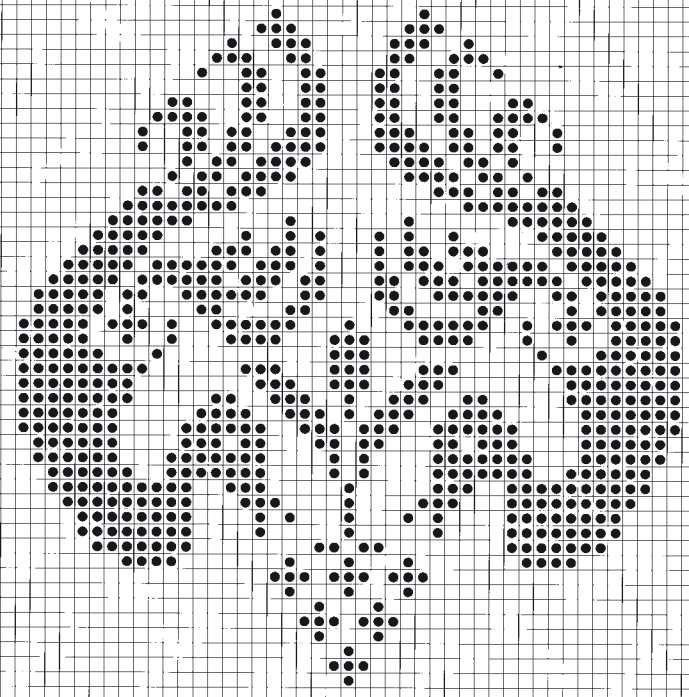

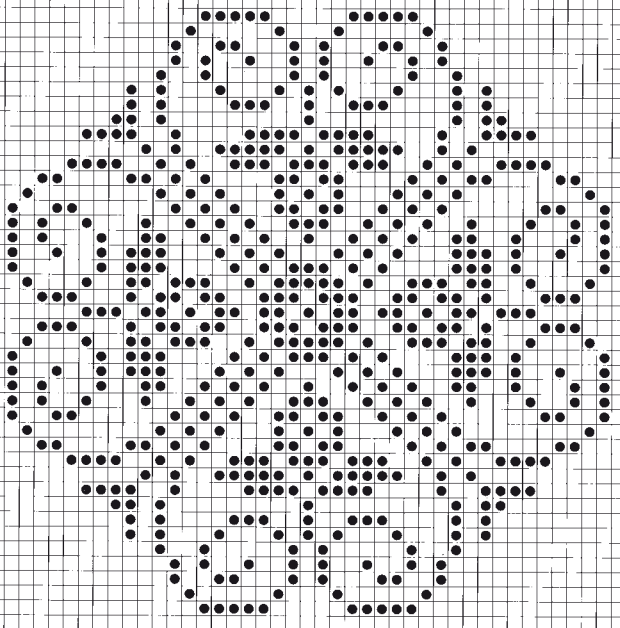

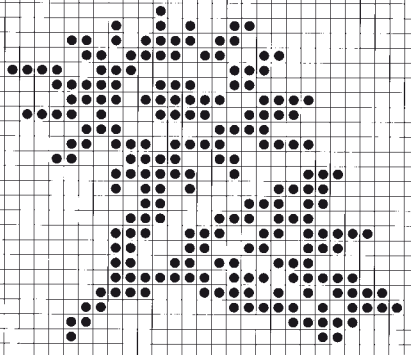

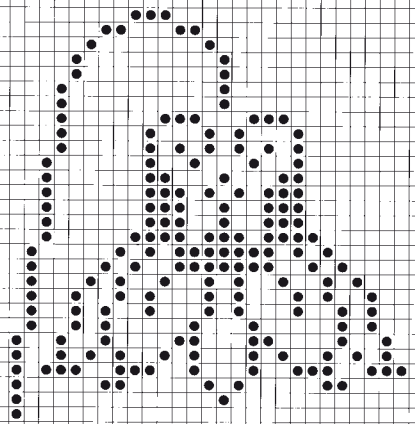

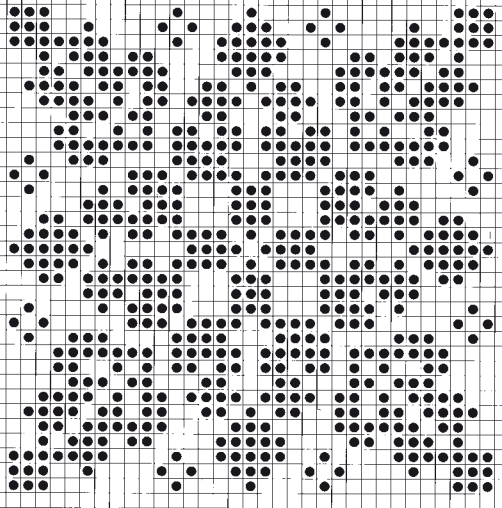

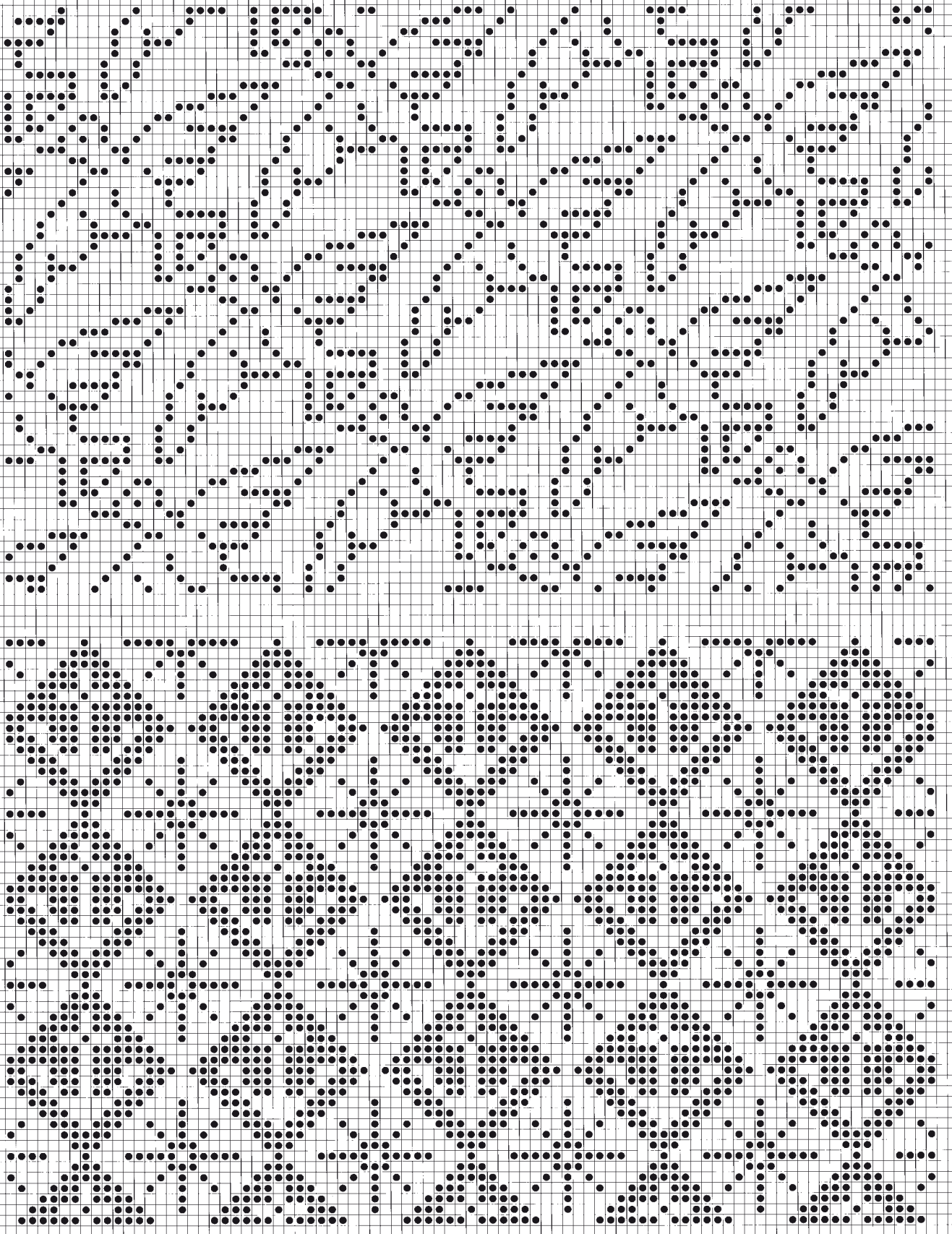

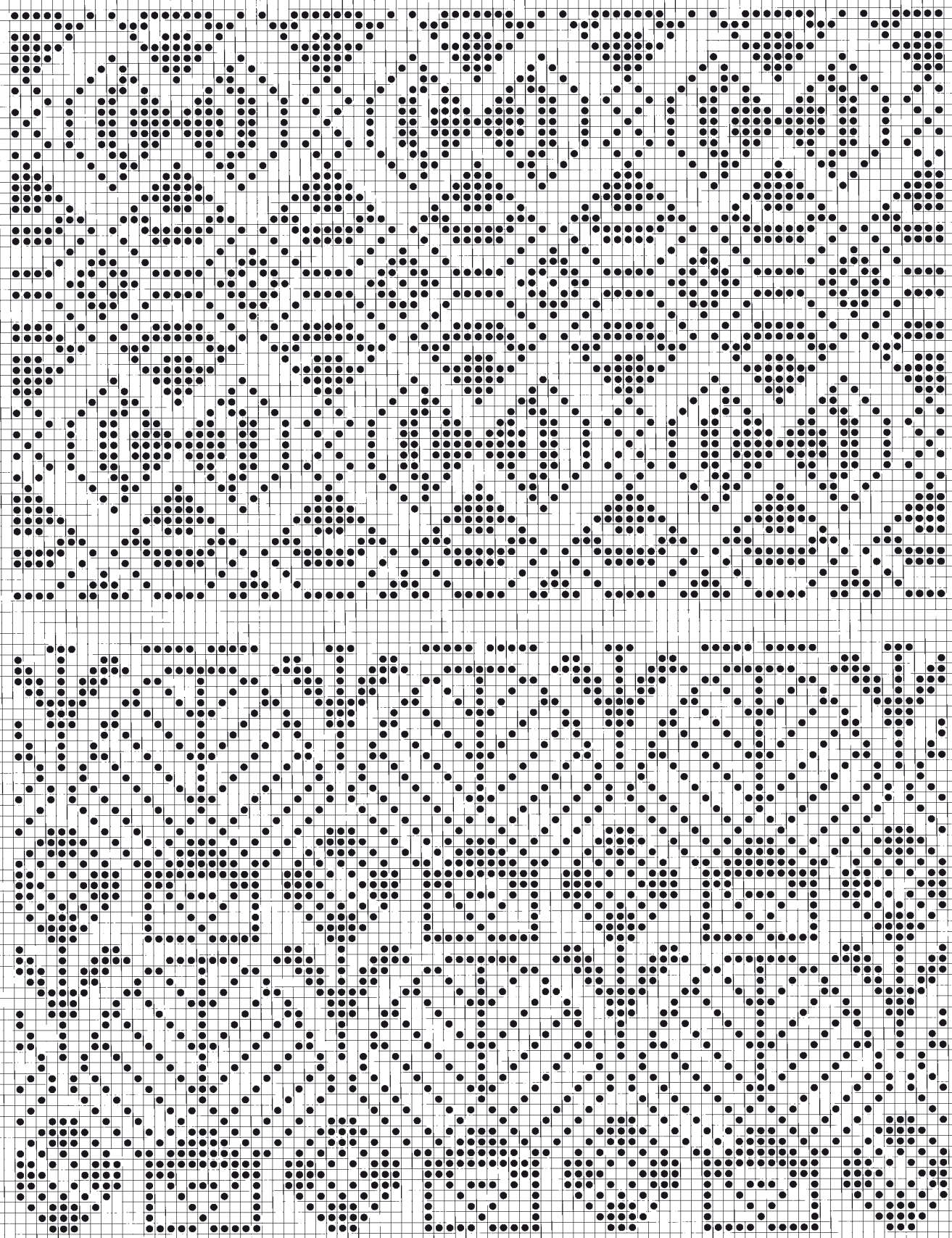

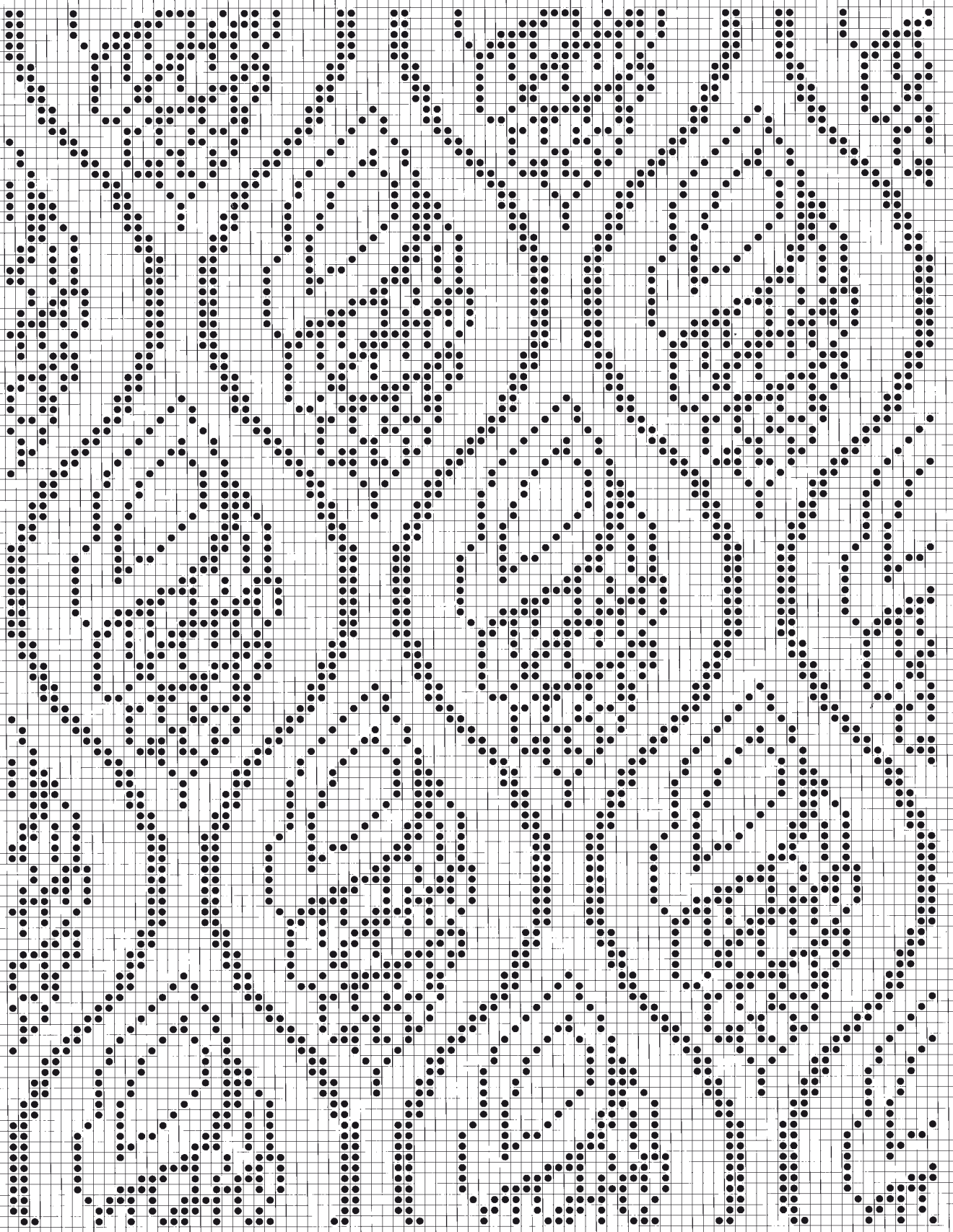

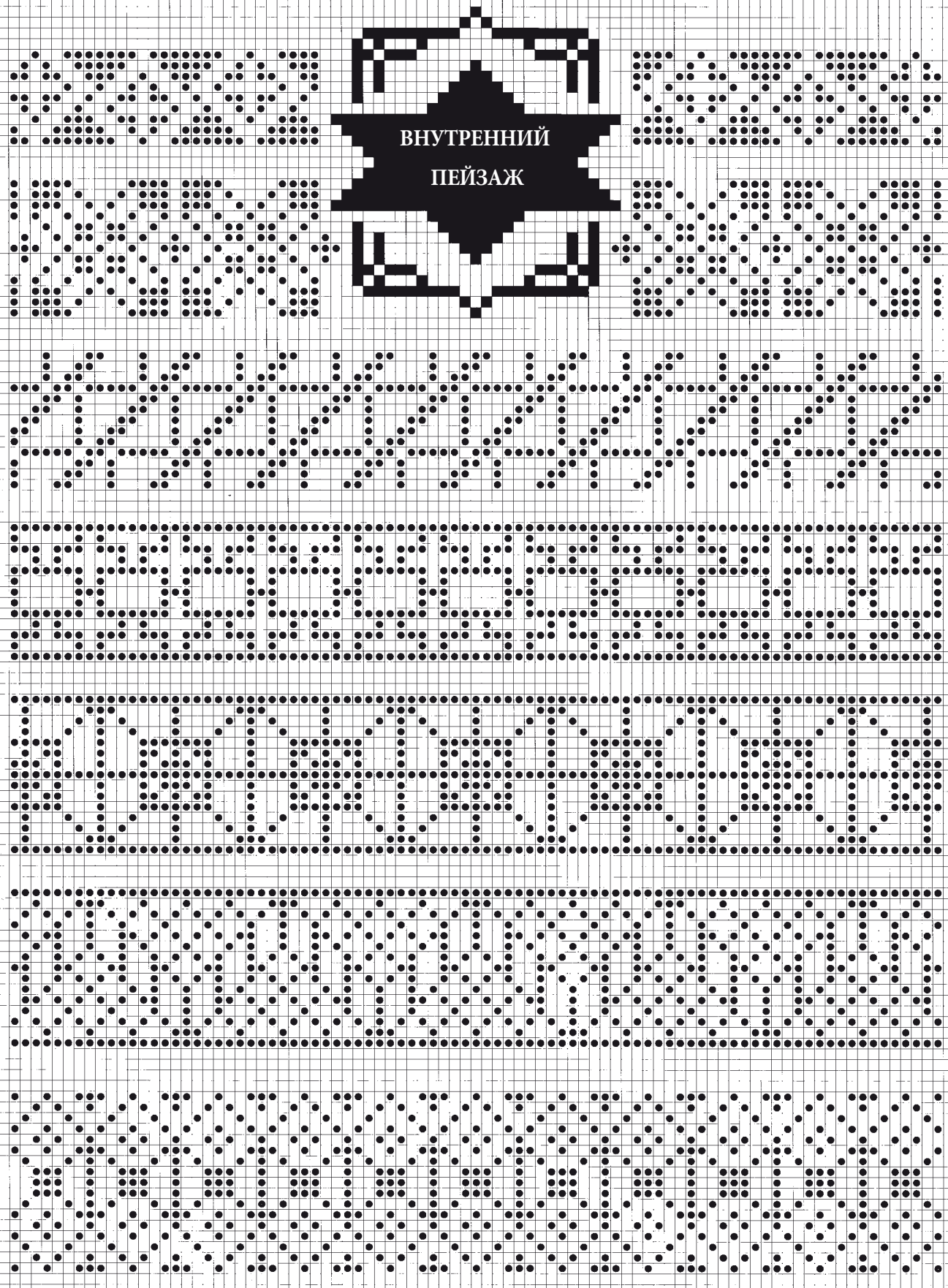

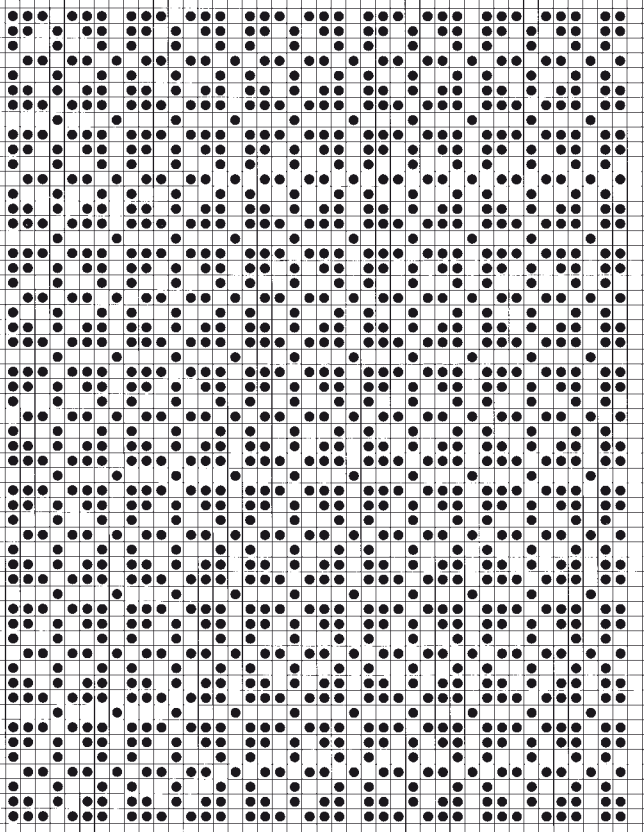

МОРЕ И ПОБЕРЕЖЬЕ

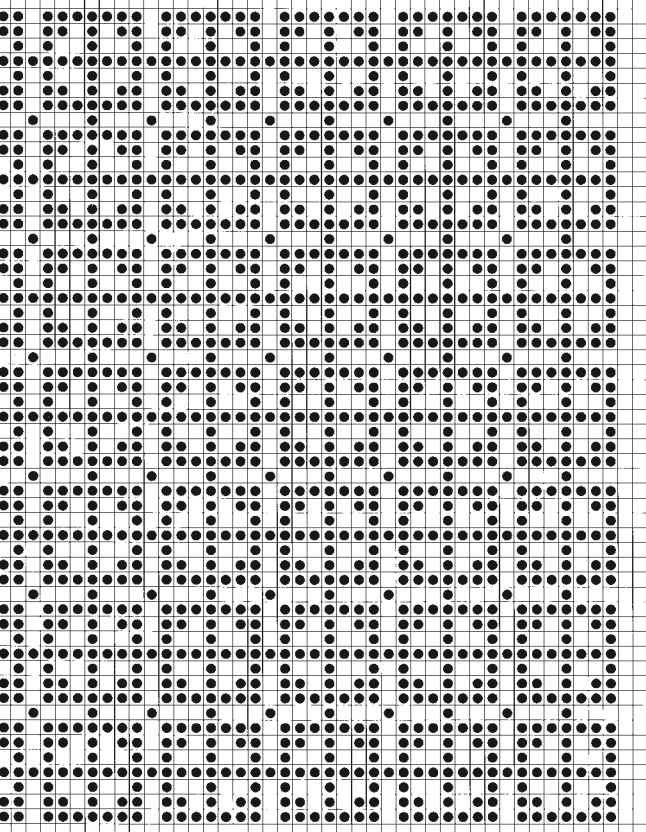

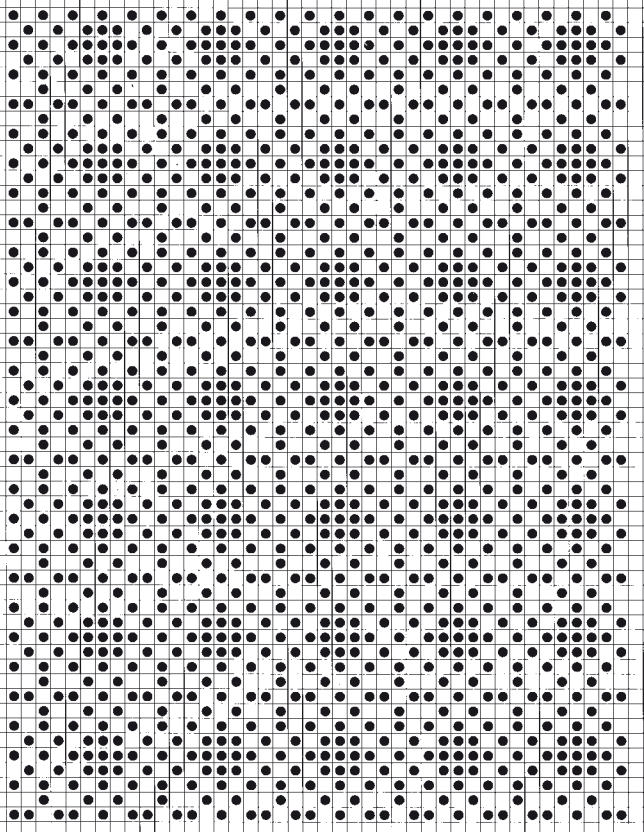

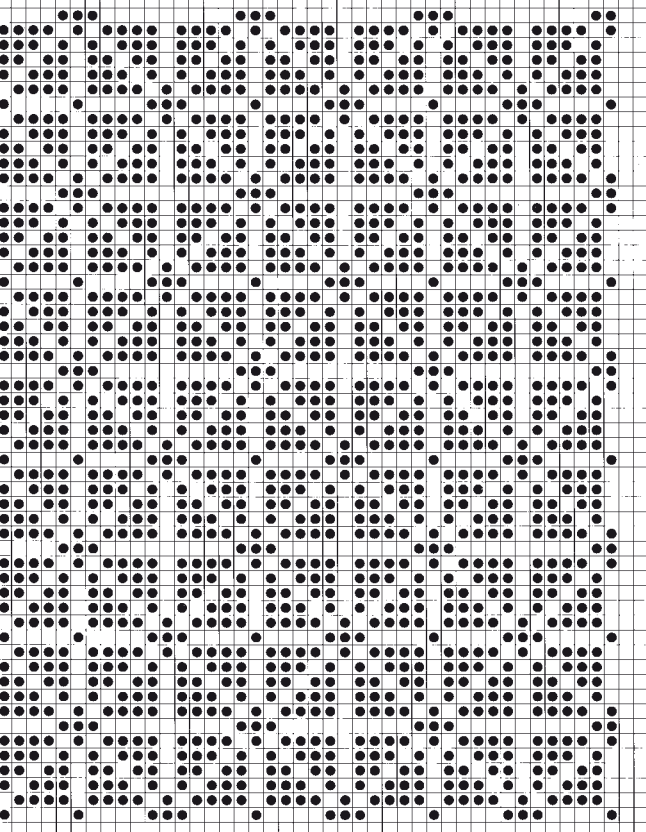

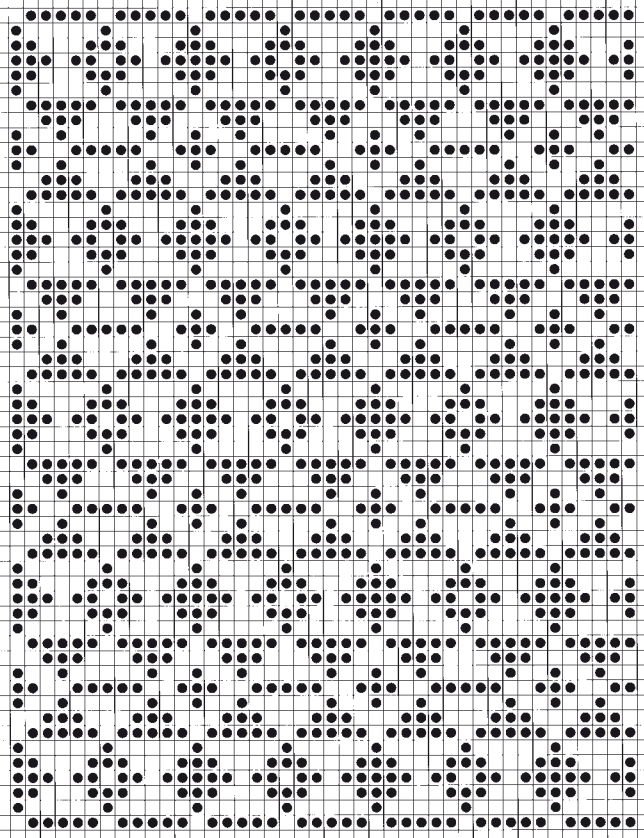

ВНУТРЕННИЙ
ПЕЙЗАЖ

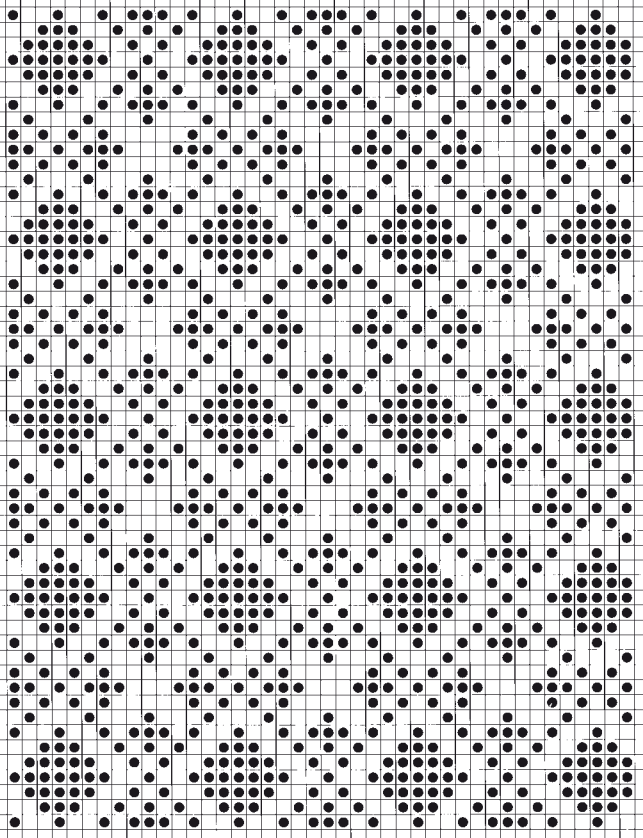

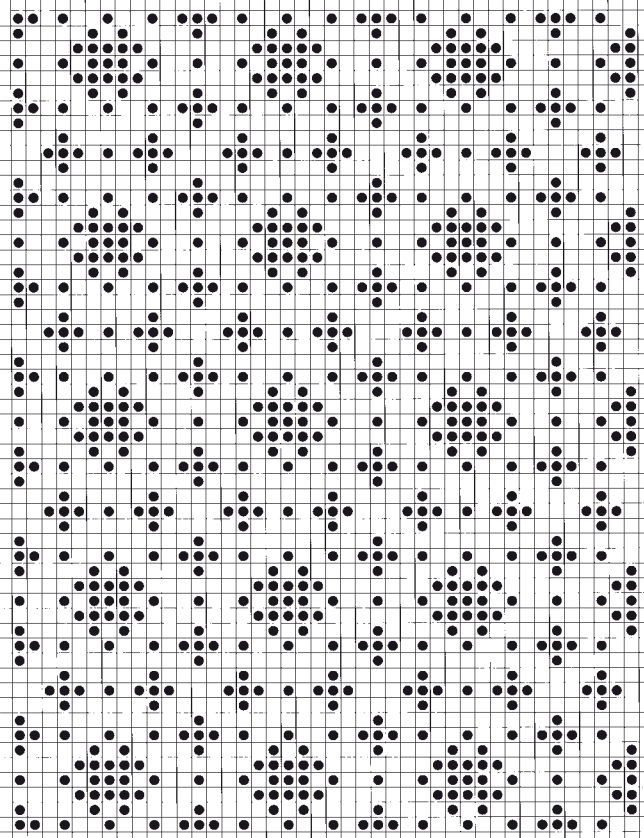

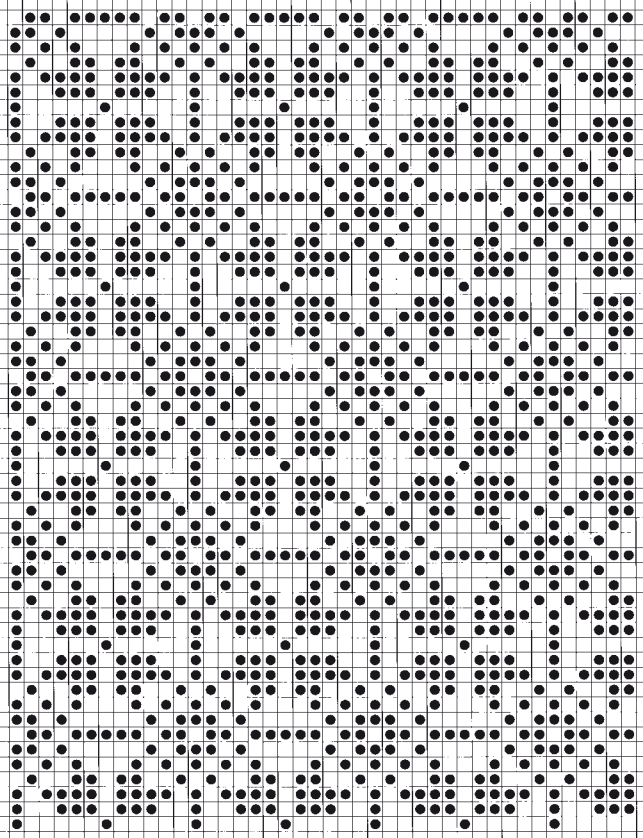

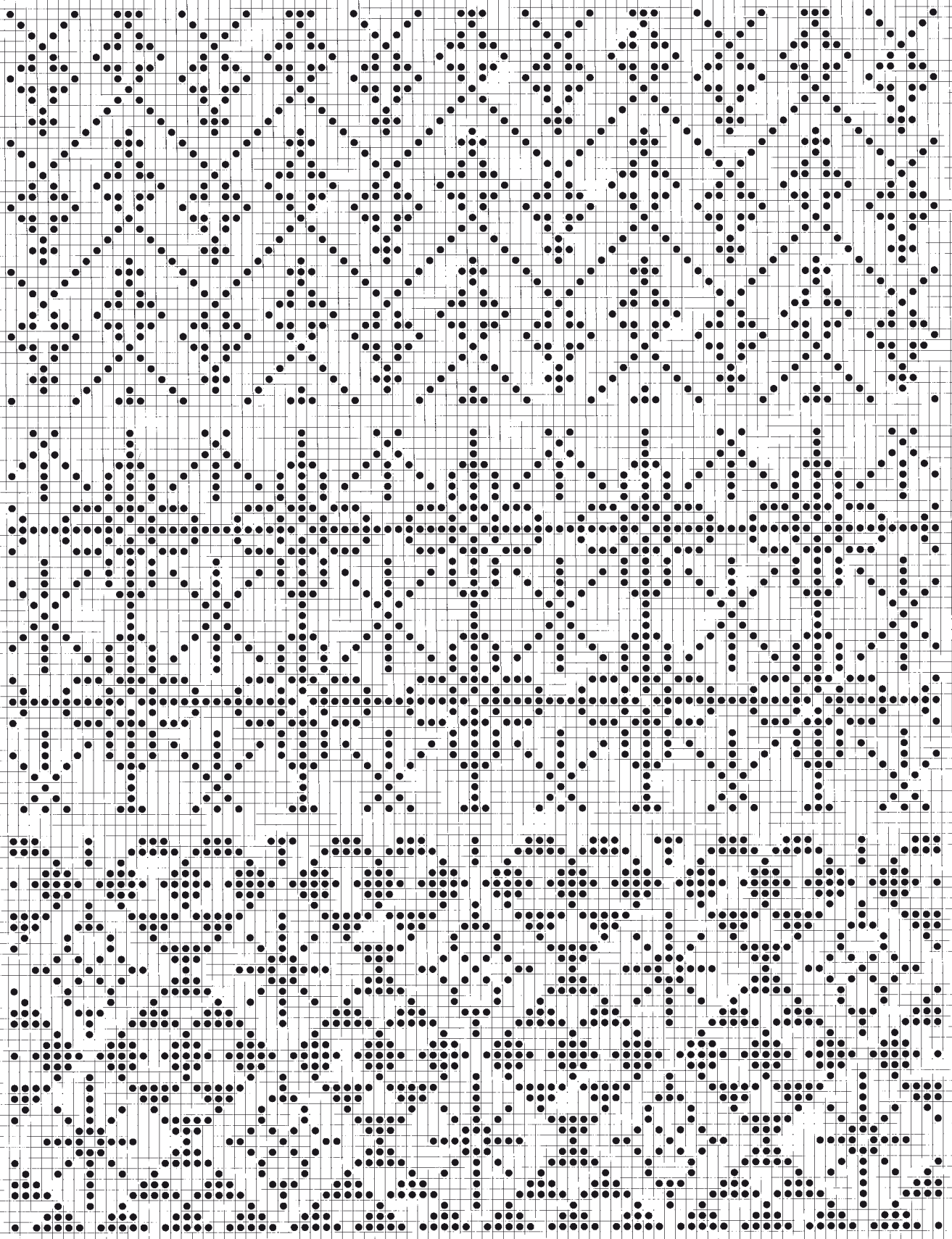

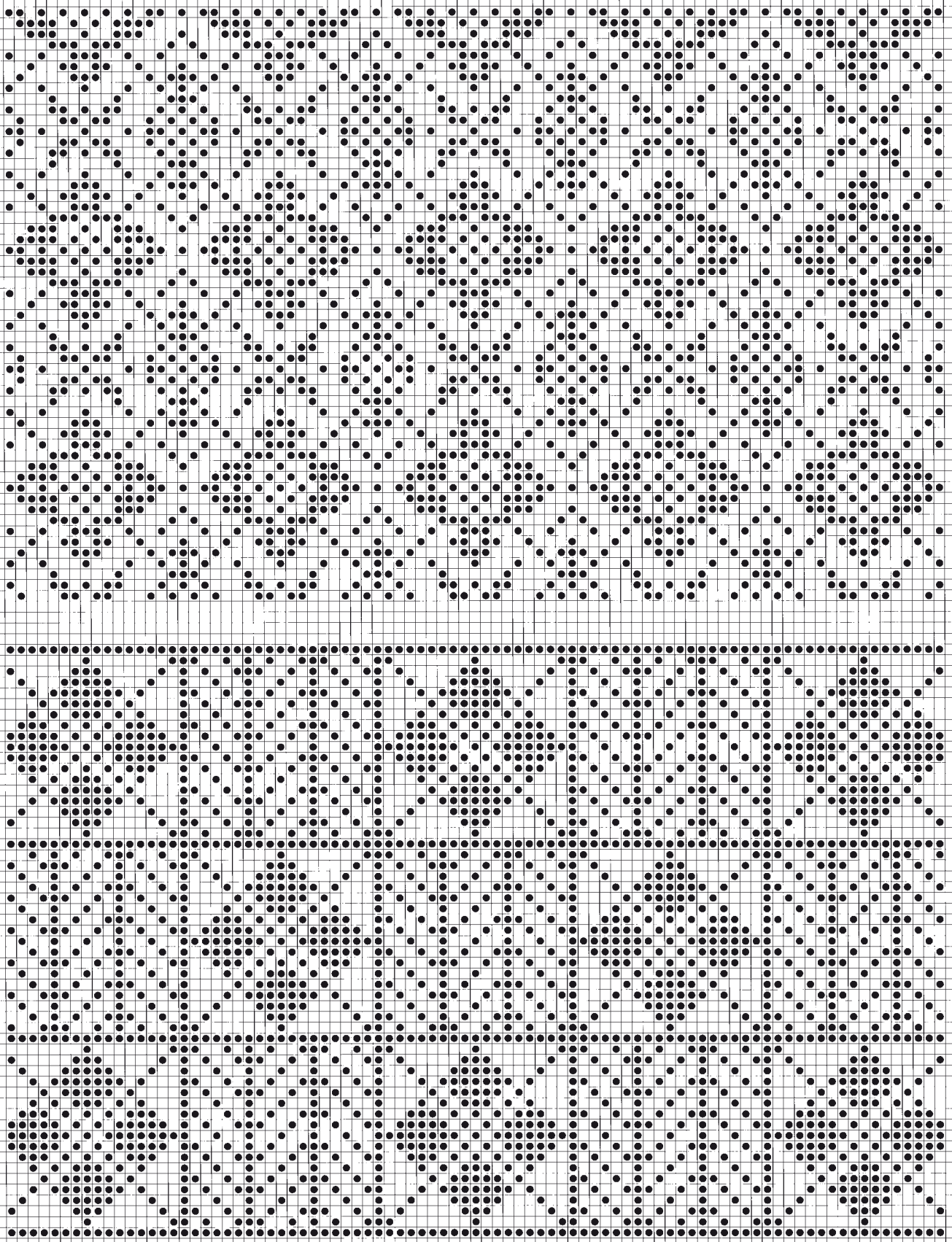

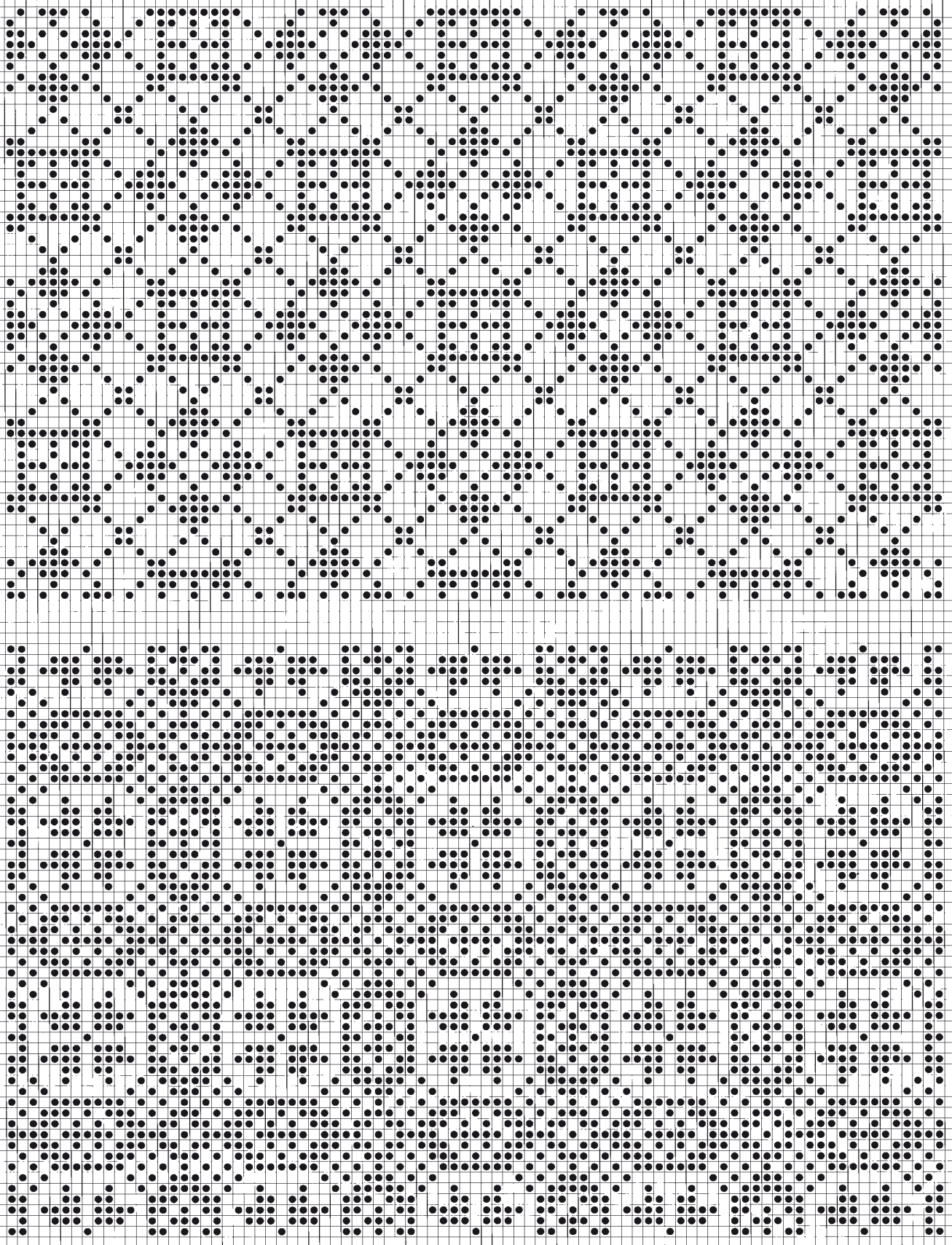

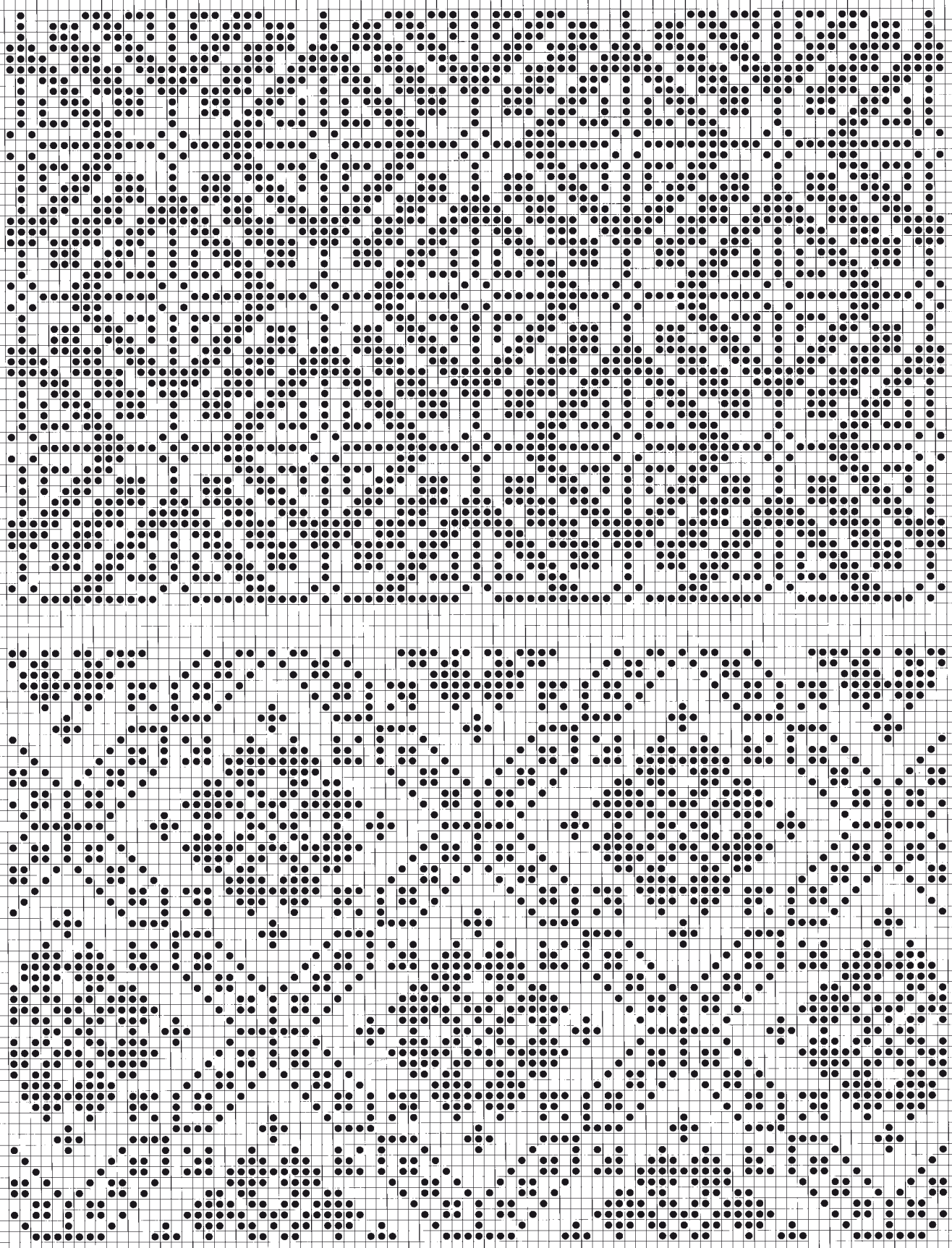

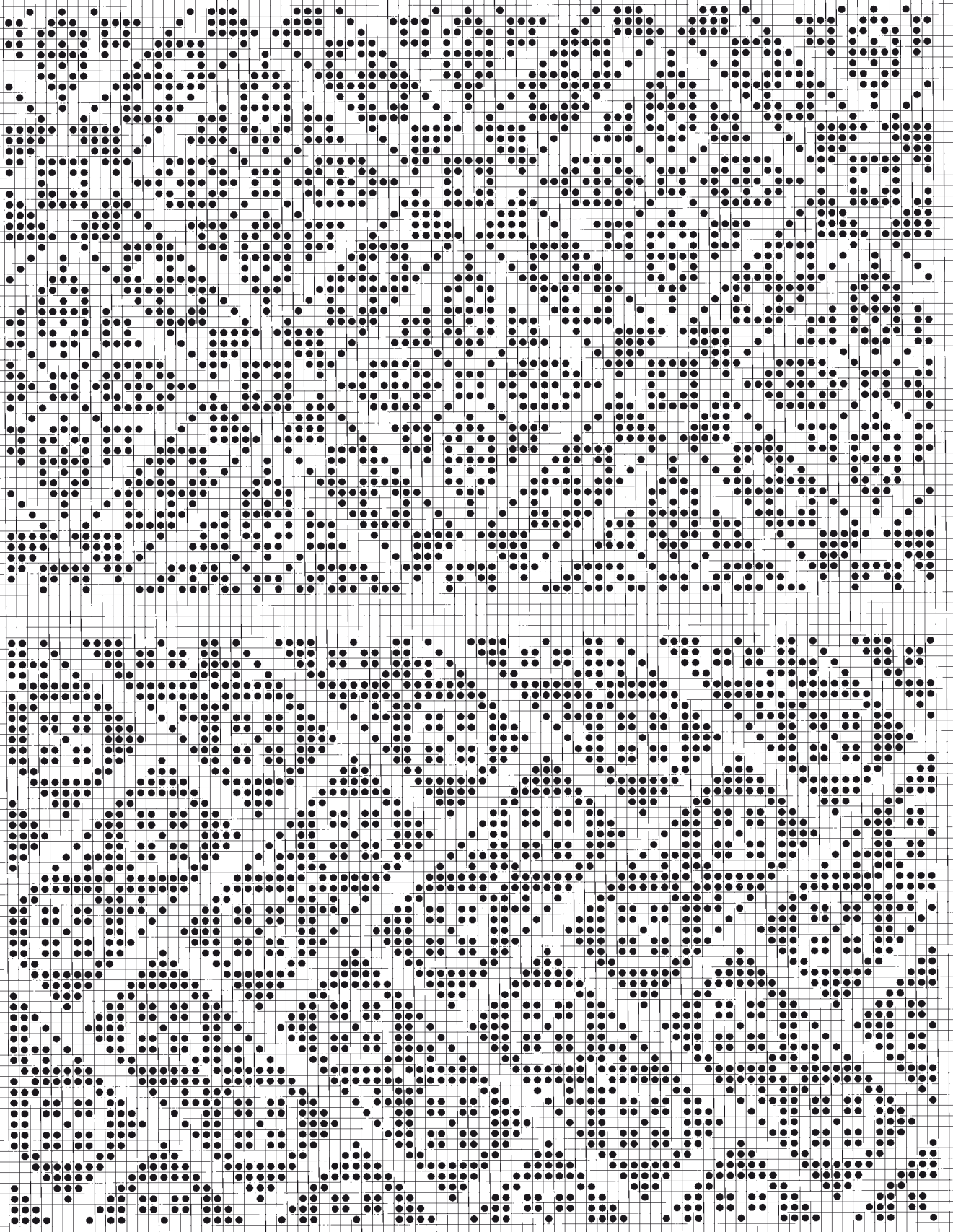

Немного о цвете

Когда в 1991 году я собирала материалы и писала эту книгу, моей целью было дать вязальщицам наиболее полную коллекцию узоров. Я надеялась, что они будут на ее основе создавать собственные цветные схемы, а затем использовать эти узоры в предметах одежды, и чтобы они подходили им как по цвету, так и по размеру. Моей целью было создать «книгу для необитаемого острова» — единственную книгу, которая понадобится вязальщице, если она застрянет где-то с набором спиц и огромным запасом пряжи.

По этой причине я не делала никаких указателей или рекомендаций относительно использования цвета и сделала главу о дизайне свитеров как можно более простой, сосредоточивая внимание на работе с размерами и размещении узоров на стандартных формах одежды. Я чувствовала, что такой подход не будет препятствовать творчеству, и, судя по первым отзывам, он отлично сработал. Я получила благодарности не только от вязальщиц, но и от ткачих, вышивальщиц и даже от оформителя тортов, которые сочли мою книгу полезной и вдохновляющей. Однако в последние годы вязальщицы жалуются мне на то, что боятся работать с цветом, и они часто уверены, что у них «под это не заточен глаз». Из-за этого они даже не хотят пробовать делать собственные цветные схемы, имея уже готовый доступный источник узоров.

Я не смогу поделиться с вами формулой, с помощью которой любой желающий станет успешным колористом. Если вы будете следовать формуле, то и ваш результат будет шаблонным и лишенным того волшебного шика, который является отличительной чертой великолепного дизайна. Искусство должно быть плодом вашей собственной мозговой деятельности и ваших собственных взглядов, так что именно с этого стоит начать. Я считаю, что каждый человек способен создавать произведения, которые ему понравятся, и для этого нужно только дать себе шанс. Конечно, нужны время и усилия, успех не приходит в одночасье. Очень важно быть увлеченным своим проектом и понимать, что образец, который вы сочли неудачей, на самом деле является заслуживающим внимания экспериментом — вы можете изучить его и извлечь урок; это неотъемлемая часть процесса творчества.

Интуиция мне просто и коротко подсказывает: страстно восхищайтесь бесконечной красотой этого мира; окружайте себя красивой пряжей и цветами и просто погрузитесь во все это. На самом деле, именно так я и работаю, но для дальнейших разъяснений я снова приглашаю вас «заглянуть мне через плечо» и ознакомиться с моими мыслями по поводу некоторых моих цветных схем.

Как и любой деятель искусства, я работаю только с лучшими материалами, которые только могу найти. Это гарантирует максимальную приближенность готового изделия к идеалу, а также дает вдохновение и удовольствие, и работа становится легче и интереснее. Мне посчастливилось разра-

ботать собственную пряжу и ее цвета: я создала гебридскую цветовую гамму из чистой овечьей шерсти, окрашенной во множество цветов, деликатно смешанной в идеальные сочетания и скрученной в пряжу. Благодаря этому во время вязания цвета перетекают из одного в другой в узоре или от петли к петле, и таким образом можно достичь разнообразия в зависимости от комбинации цветов и количества каждого использованного цвета в узоре. Это буквально алхимия, за такой магией всегда интересно наблюдать, и она дарит дополнительное удовольствие, а я считаю удовольствие очень важным фактором в создании идеального дизайна.

У красивого дизайна вполне могут быть очень простые цветные схемы. Если вы хотите начать с малого, свяжите шарф, покрывало или наволочку, выбрав один узор и всего два цвета. Сами узоры могут вдохновлять на новые идеи. Слева показан пример норвежского повторяющегося узора со с. 36. Мне понравились крупные цветы, изящное расположение узоров и простая диагональная геометрия. Чтобы правильно расставить акценты, для фона я использовала пряжу Hebridean 3 Ply в оттенке Sea Ivory, а для узоров — в оттенке Lapwing. Оба цвета здесь идеально сочетаются своей глубиной, оттенок Sea Ivory придает мягкости и теплоты, а яркое сияние оттенка Lapwing подчеркивает изящество узора. Стоит отметить, что окрашенная твердым красителем пряжа произведет совершенно другой эффект и при сравнении будет казаться плоской и грубой.

Теперь рассмотрим показанные справа норвежские панели. Для этого примера я использовала только два цвета и дала волю узорам, позволив им самим задавать себе направление. Я выбрала горизонтальные полосы из норвежских узоров со с. 26, 28 и 30 и повторяющийся узор со с. 41. Мне нравится дерзкая геометрия и стилизованные изображения половинок цветков. Сочетание горизонтальных и вертикальных линий повторяющегося узора дополнительно подчеркивает геометрию, так же, как и цвета фона и узора большой горизонтальной полосы подчеркивает главный вертикальный узор. Для такого расположения узоров идеально подходит пряжа Hebridean 3 Ply в оттенках Selkie и Pebble Beach: они достаточно интересны сами по себе и довольно нейтральны, благодаря чему не затмевают красоту графических узоров.

Два образца выше являются примерами того, как вы можете сделать небольшой шаг вперед, работая только с двумя цветами пряжи. Я выбрала два из моих повторяющихся узоров из раздела «*Внутренний пейзаж*» и связала их пряжей Hebridean 2 Ply, чтобы сделать пару подушек для особого декора. Объединяющей темой стал неизменный в каждом узоре фоновый цвет Golden Plover.

Для «*Бриллианта*» из раздела «*Внутренний пейзаж*» (вверху слева) я затемнила первый узор оттенками Calluna, Lapwing и Bog Bean, гармонирующими с симметрией узора, двигаясь от самого темного к самому светлому оттенку так, чтобы взгляд падал на центр каждого бриллианта.

Для «*Ромба*» из раздела «*Внутренний пейзаж*» (вверху справа) я поменяла три оттенка — Mara, Shearwater и Witchflower — случайным образом, чтобы подчеркнуть очертания ромбов.

Вообще, когда узор симметричен, я использую эту симметрию для расстановки цветов. Такое очевидное взаимодополнение элементов придает всей схеме органичность. Таким образом, вы можете

добавлять множество цветов и сохранять при этом суть и структуру узора.

Я создала этот маленький *цветочный* повторяющийся узор (вверху), изобразив низменный луг (махарь) у Атлантического побережья, большую часть которого занимают колокольчики, одуванчики, подмаренники и очанка. Я создала стилизованные версии маленьких лепестковых форм для рисунков в узоре и изначально вязала их в цветах, присущих лугу, с зеленым фоном и синими, желтыми и приглушенно-светлыми цветами. Однако этот узор также ассоциируется с несметным количеством растений и цветов на болотистой местности, поэтому я изменила его цвета на более подходящие, как показано выше, используя шесть фоновых цветов и шесть цветов узоров пряжи Hebridean 2 Ply на 20 рядах узора. Я распределила цвета один за другим от центра одного из маленьких рисунков цветка к центру следующего. Здесь столько цветов, сколько я использовала бы в таком размере узора, так как с цветом можно переборщить и узор потеряется из-за слишком большой пестроты, от которой рябит в глазах. Также стоит отметить, что, когда вы делаете образец, нужно не забывать смотреть на него издалека, чтобы точно видеть результат. Попробуйте сделать так с этой фотографией. Отодвиньте книгу на расстояние, и вы увидите, как узор будет выглядеть в изделии.

Я нахожу вдохновение для создания узора и подбора цветов везде, но самым большим источником являются пейзажи Внешних Гебридских островов, где я родилась. Я научилась делать красители из растений и лишайников, как делали прошлые поколения, так что мой опыт в окрашивании шерсти и пряжи довольно большой. Море находится в нескольких метрах от моего дома, и с каждой прогулки я приношу множество идей узоров, сочетаний цветов и форм.

Один небольшой пример — прошитый узор «*Ракушки в махаре*» (вверху). Махарь образуется, когда известковый песок от ракушек приносит ветром на болотистую местность с высоким содержанием кислот. Затем, после контролируемого выпаса скота, на этой редкой почве появляется райское разнообразие растений и цветов, которые ярко цветут летом. Узор раковин морского гребешка и цветов, показанный выше, — моя стилизованная интерпретация махаря. Я покрасила пряжу красителями из растений и лишайников с болот и побережья. Этот пример показывает, что даже небольшая по размеру работа может вызывать много ассоциаций и основываться на личном опыте.

Продолжая тему ракушек, для повторяющегося узора, который я назвала «*Ласкентайр*» (справа) в честь одного из самых больших пляжей Атлантического океана, стали симметричные, похожие на крылья бабочки, хрупкие ракушки теллины — их на этом пляже огромное множество. Я взглянула на их прекрасные полоски, цвета от нежных светлых до богатых золотых и насыщенных фиолетовых и сделала схему для пряжи Hebridean 2 Ply.

Иногда для создания цветных схем я использую фотографии. Во время шторма я сделала фото со своего приусадебного участка и назвала его «*Стеклянная волна*» (вверху).

Волна была огромной и сильной, но в какой-то момент она поймала луч солнца и будто превратилась в скульптуру из зеленого стекла. Удивительно, что хрупкие раковины остаются целыми после того, как их выносят на берег огромные волны, и, когда я подбираю одну из раковин, я всегда задумываюсь о том, что, прежде чем попасть ко мне в руки, она побывала в опасном путешествии. Так, утонув в размышлениях о ракушках, волнах и движении, я и придумала узор «*Волны и ракушки*» (справа) и использовала в нем цветовую гамму с фото «*Стеклянная волна*».

Природа содержит больше вдохновения, чем только можно себе представить, и вне зависимости от того, где я нахожусь, я всегда стараюсь изучать окружающий мир. Создание дизайна по воспоминаниям о путешествиях — моя непреодолимая страсть. Я придумала узор *«Орегон»* (справа) после поездки в этот прекрасный штат. Я проехала множество километров через огромные, преимущественно хвойные леса. Была весна, и на темной хвое виднелись яркие почки. Река Маккензи протекала параллельно дороге, и вдоль ее берегов цветными полосами выделялись яркие цветы и листья. Я интерпретировала это в повторяющийся узор с изображением дерева. Затем я добавила горизонтальный узор из листьев, соответствующий берегам реки. Изначально я создавала дизайн-воспоминание о цветах, которые видела в тот весенний день, и подчеркнула горизонтальную линию добавлением нескольких оттенков, не входящих в основной узор. Я видела и осенний Орегон, но мне пришлось сначала создать свою гебридскую палитру пряжи Hebridean, и уже потом вложить в узор свои впечатления.

Идеи цветовых сочетаний, так же, как и узоров, могут рождаться из самых разных источников. Например, «*Гранд Авеню*» (вверху и справа) появился после визита в Чайнатаун в Сан-Франциско. Этот район показался мне экзотическим, полным жизни и с обилием ярких, разноцветных предметов.

Среди многих восхитительных вещей, привлекших мое внимание, были очаровательные лакированные изделия. Из поездки я привезла множество воспоминаний о сверкающих красках и узорах в восточном стиле, поиграла с ними и придумала узоры для этого дизайна. Я хотела сделать акцент на кромках, поэтому выбрала красный и ярко-синий цвет, а мелкий повторяющийся узор сделала золотым, темно-синим и темно-зеленым.

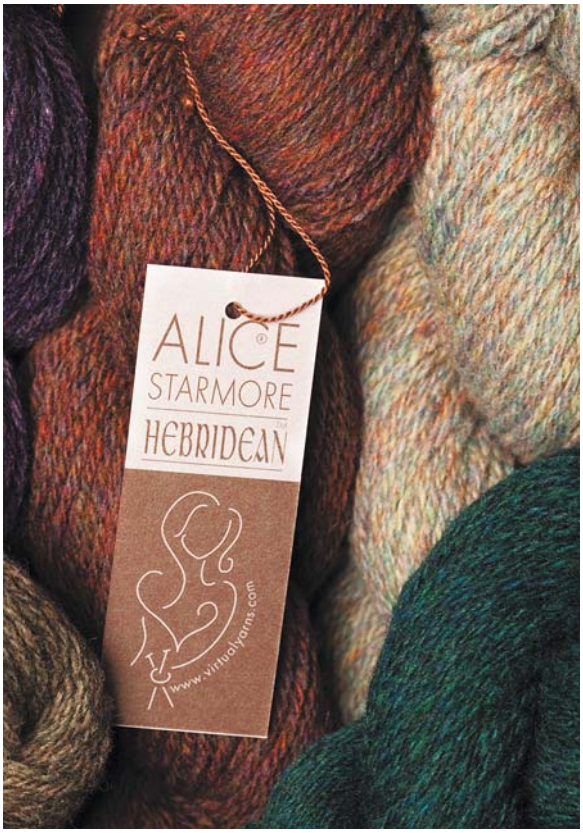
Большинство узоров из этой книги подходят для техники вязания с протяжками, где предпочтительнее использовать по два цвета в каждом ряду. Как можно увидеть из показанных мной примеров, меняя цвета в интервалах по всему узору, вы можете придать полотну красочности. Вы также можете добавить новый цвет к двуцветному узору с помощью швейцарской штопки. Такой метод подойдет в случае, если в ряду больше двух цветов и их протяжки придадут излишнюю толщину полотну. Я связала узор «*Бабочка*» со с. 113 только двумя цветами пряжи Hebridean 2 Ply, а затем швейцарской штопкой добавила в рисунок небольшие цветные вкрапления. Это можно сделать незаметно и хоть на всем полотне, как пожелаете.

Для каждого из нас существует бесконечное множество источников вдохновения, и интерпретировать их можно абсолютно по-разному. Я надеюсь, что данная книга поможет вам — или, возможно, станет отправной точной, — будь вы вязальщицей, швеей, ткачихой, оформителем тортов или просто тем, кто хочет узнать больше об узорах.

Для тех, кто уже заворожен узорами, конец этой книги — всего лишь временная остановка. Дальше вашим проводником станет то, что вы видите, и, самое главное, ваше воображение. Чем бы это ни было и куда бы оно вас ни привело, счастливого пути!

Пряжа Alice Starmore®

Все образцы и предметы одежды, сфотографированные для этой книги, связаны пряжей **Alice Starmore®** *Hebridean 2 & 3 Ply* за исключением:

• образцов во «Введении» и на с. 142, которые связаны шерстяной пряжей, покрашенной натуральными красителями;

• образцов на с. 78 и 79, которые связаны пряжей Alice Starmore® Hebridean 2 Ply и покрашенной вручную шелковой пряжей.

www.virtualyarns.com

Благодарности

За бесценную помощь в исследованиях традиционных узоров

Шведский институт, Стокгольм

Музей северных стран, Стокгольм

Норвежский фольклорный музей, Осло

Министерство иностранных дел, Хельсинки

Национальный музей Финляндии, Хельсинки

Мемориальный фонд Уинстона Черчилля

Модель: Тара

Модель: Богуся
Визажист: Таийбах Башир

Модель: Намба
Визажист: Таийбах Башир

Модель: София
Визажист: Сара Фогарти

Фотографии образцов, образов и стилевое оформление:

Джейд Стармор

Об авторе

Элис Стармор – шотландская художница, фотограф, дизайнер и автор популярных во всем мире книг о текстиле. Родилась на острове Льюис архипелага Гебридские острова в обычной семье земледельцев и рыбаков, говорящих на гэльском языке. Культура, в которой она выросла, и природа данной местности оказали большое влияние на ее творчество.

В 1975 году она стала профессиональным дизайнером тканей, а три года спустя получила стипендию Уинстона Черчилля, благодаря которой смогла путешествовать по Норвегии, Швеции и Финляндии в целях изучения текстильных традиций этих стран. Это подтолкнуло ее к написанию книг. С тех пор она опубликовала 16 книг и написала множество статей для журналов. На международном уровне она заработала репутацию главного специалиста по техникам и дизайну вязаных изделий. Также она давала уроки и читала лекции по всей Великобритании, Европе и США.

В 2001 году вместе с дочерью Джейд создала уникальный ассортимент пряжи Alice Starmore® Hebridean Yarn для Virtual Yarns Ltd., интернет-магазина пряжи и дизайна, в котором можно купить как классические, так и современные дизайнерские работы.

Фотография, черчение и живопись являются связующими элементами всех аспектов ее карьеры. На сегодняшний день она тяготеет к природному миру и часто выступает за охрану природы. Она входит в органы по защите флоры и фауны гебридской болотистой местности.

Подробнее о работе Элис Стармор см.:

www.alicestarmore.com (фотография и природа)
www.mamba.org.uk (выставки в галереях)
www.virtualyarns.com (вязание и текстиль)

Опубликованные книги

1. *Scandinavian Knitwear,* 1981, Bell & Hyman, UK.
2. *Knitting From the British Islands,* 1982, Bell & Hyman, UK; St. Martin's Press, USA.
3. *Children's Knitting From Many Lands,* 1983, Bell & Hyman, UK.
4. *Alice Starmore's Book of Fair Isle Knitting*, 1988, Tauton Press, USA.
   also published as *The Fair Isle Knitting Handbook* by Blandford Book, UK;
   Published in 2009 by Dover Publications Inc., USA.
5. *Sweaters for Men,* 1988, Ballantine Books, USA; Pavilion Books, UK.
6. *The Celtic Collection,* 1992, Anaya, UK; Trafalgar Square, USA.
7. *Charts for Colour Knitting,* 1992, Windfall Press, UK.
8. *Fishermen's Sweaters,* 1993, Anaya UK; Trafalgar Square, USA; also translated into Swedish and published as *Fiskartröjor,* 1995, Raben-Prisma, Sweden.
9. *Celtic Needlepoint,* 1994, Anaya UK; Trafalgar Square, USA.
10. *In the Hebrides,* 1995, Windfall Press for The Broad Bay Company, USA.
11. *Stillwater,* 1996, Windfall Press for The Broad Bay Company, USA.
12. *Aran Knitting,* 1997, Interweave Press, USA. Expanded Edition published in 2010 by Dover Publications Inc., USA.
13. *Pacific Coast Highway,* 1997, Windfall Press for The Broad Bay Company, USA.
14. *Tudor Roses,* 1998, Windfall Press for The Broad Bay Company, USA.
15. *The Children's Collection* (with Jade Starmore), 2000, Interweave Press, USA.
16. *Road Movies Volume 1,* 2008, Windfall Press, UK.

Also several articles for *Threads* magazine, USA.
Designs, articles, and video on Fair Isle Knitting for *Vogue Knitting* magazine, USA.
Articles and photographs for *Dragonfly News,* UK.

Опубликованные статьи

"Submerged oviposition behaviour in the Large Red Damselfly *Pyrrhosoma nymphula* (Sulzer) on the Isle of Lewis."
"Journal of the British Dragonfly Society," UK, Volume 24, No. 2, 2008.

Главные выставки

Mamba, впервые выставлена в галерее An Lanntair Gallery, Stornoway, UK, 2008.

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР РУКОДЕЛИЯ. ЭНЦИКЛОПЕДИИ, КОТОРЫЕ ПОКОРИЛИ МИР

Стэрмор Элис

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МНОГОЦВЕТНОГО ВЯЗАНИЯ

ЗНАМЕНИТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АВТОРСКИХ СХЕМ

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*
Ответственный редактор *Ю. Драмашко*
Младший редактор *К. Долгих*
Художественный редактор *В. Брагина*

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz
Интернет-дүкен : www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды
қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,
Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certification
Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 10.06.2020. Формат 84x108$^{1}/_{16}$.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8.
Тираж экз. Заказ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

eksmo.ru

МЫ В СОЦСЕТЯХ:
eksmolive
eksmo
eksmolive
eksmo.ru
eksmo_live
eksmo_live

ISBN 978-5-04-104123-6

book 24.ru
Официальный интернет-магазин издательской группы "ЭКСМО-АСТ"

В электронном виде книги издательства вы можете купить на www.litres.ru
ЛитРес: один клик до книг

12+

ЛУЧШИЕ КНИГИ О БИЗНЕСЕ С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ КОМПАНИИ? ЛЕГКО!

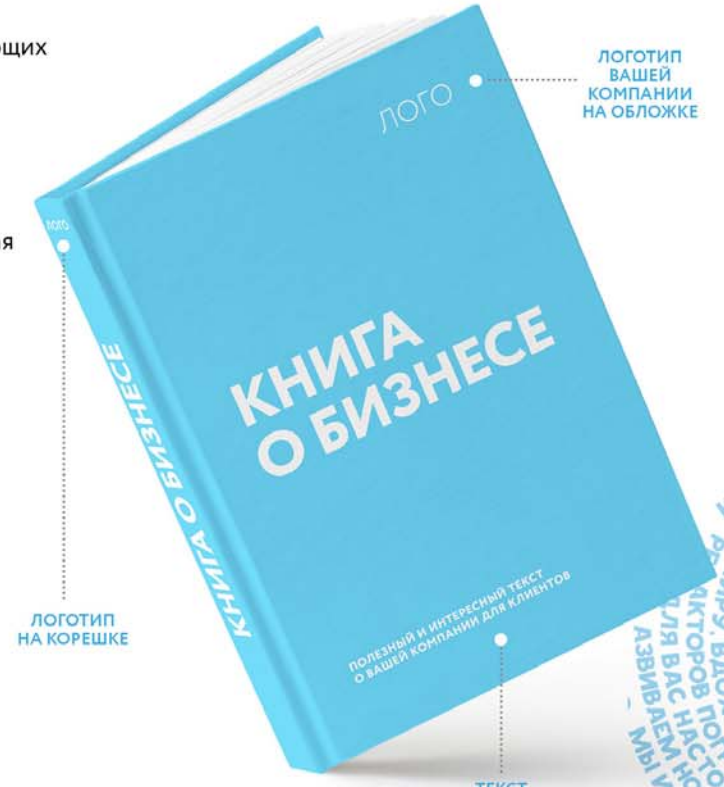
Удивить своих клиентов, бизнес-партнеров, сделать памятный подарок сотрудникам и рассказать о своей компании читателям бизнес-литературы? Приглашаем стать партнерами выпуска актуальных и популярных книг. О вашей компании узнает наиболее активная аудитория.

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ:

- Специальный тираж уже существующих книг с логотипом вашей компании.
- Размещение логотипа на супер-обложке для малых тиражей (от 30 штук).
- Поддержка выхода новинки, которая ранее не была доступна читателям (50 книг в подарок).

ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Рекламная полоса о вашей компании внутри книги.
- Вступительное слово в книге от первых лиц компании-партнера.
- Обращение первых лиц на суперобложке.
- Отзыв на обороте обложки вложение информационных материалов о вашей компании (закладки, листовки, мини-буклеты).

У вас есть возможность обсудить свои пожелания с менеджерами корпоративных продаж. Как?

Звоните:
+7 495 411 68 59, доб. 2261

Заходите на сайт:
eksmo.ru/b2b

Известный текстильный дизайнер, автор книг, художник и фотограф Элис Стэрмор родилась на острове Льюис в Шотландии. Она преподавала и выступала с лекциями по всей Великобритании, в Европе и в Соединенных Штатах, написала 16 книг и бесчисленное множество статей в журналах.

За свою огромную карьеру всемирно признанного авторитета в области дизайна и обучения вязанию Элис Стэрмор собрала богатейшую коллекцию дизайнов для многоцветного вязания. В этой книге, настоящей сокровищнице для каждой вязальщицы, представлен большой выбор уникальных авторских материалов:

- реплики традиционных этнических узоров из Европы, Скандинавии, России, Южной Америки, Ближнего Востока и т.п.
- схемы, вдохновленные старинным текстилем и другими предметами искусства, включая японский фарфор и кельтские кованые изделия
- оригинальные разработки Элис Стэрмор, созданные на основе природных и геометрических мотивов
- подробные инструкции, объясняющие, как вписать эти мотивы в любые дизайны одежды, разрабатывая собственные сочетания

ПОДХОДЯЩИЕ КАК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, ТАК И ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ ВЯЗАЛЬЩИЦ, ЭТИ СХЕМЫ МОГУТ БЫТЬ АДАПТИРОВАНЫ И ДЛЯ ДРУГИХ ВИДОВ РУКОДЕЛИЯ, ВКЛЮЧАЯ ТКАЧЕСТВО И ВЫШИВАНИЕ

Эта новая и расширенная версия книги, вышедшей в США в 2011 году, дополнена учебным разделом и содержит цветные фотографии вязаных образцов, специально созданных для этого издания.

ISBN 978-5-04-104123-6