

**АЛЕКСАНДРА
ВАСИЛЬЕВА** – МАСТЕР

СУМИ-Э И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ

КАЛЛИГРАФИИ И ЖИВОПИСИ

ТУШЬЮ В РОССИИ

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА

Живопись суми-э

Полный курс рисования в японской
традиционной технике

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА

Живопись суми-э

Полный курс рисования в японской
традиционной технике

Москва
2022

Оглавление

От автора	4	Мак — Губидзинсоо	73
Глава 1	5	Азалия — Цуцудзи	76
История жанра суми-э	6	Глициния (Вистерия) — Ямафудзи	79
Тихая красота, или философия суми-э	7	Пион — Ботан	82
Глава 2		Лето	87
Художественные основы		Ирис — Аямэ, или Сёбу	88
живописи суми-э	9	Гортензия — Адзисай	92
Художественные принадлежности	10	Лилия — Ониюри	96
Удержание и движение кисти	15	Клематис — Кадзагурума	98
Основные понятия	16	Бамбук — Такэ	101
Использование цвета в суми-э	23	Лотос — Хасу, или Рен	106
Как дать жизнь пустому пространству? ...	25	Вьюнок (Ипомея) — Асагао	109
Глава 3		Осень	113
Цветы как художественный образ	31	Хризантема — Кику	114
Цветы как художественный образ	32	Семь осенних трав — Аки но нанакасу	
Традиция сезонности в японском искусстве	34	и обряд любования луной — цукими	122
Зима	39	Колокольчик китайский — Кикё	124
Нарцисс — Суисен	40	Леспедеца японская — Хаги	126
Адонис (горицвет) — Фукудзюкуса	42	Мискант, или трава сусуки	130
Слива — Умэ	44	Пуэрия лопостная — Кудзу	132
Камелия (зимняя роза) — Цубаки	50	Японская валериана — Оминаэси	
Цикламен — Кагарибидан	55	и Посконник — Фудзибакама	134
Весна	59	Японская гвоздика — Ямато-надэсико ...	137
Дикая Орхидея — Кей и Ран	60	Глава 4	
Сакура	65	Живые существа	139
Магнолия — Мокурэн	69	Животные	141
		Коты — Нэко	142

Лисица — Кицунэ	144
Енотовидная собака — Тануки	148
Белый кролик (заяц) — Усаги	151
Белка-летяга — Момонга	153
Олень и оленёнок — Сика	156

Птицы 160

Японский журавль — Цуру	160
Японский фазан — Кидзи	163
Утка мандаринка — Осидори	166
Японская белоглазка — Мэдзиро	169
Сова — Фукуроу	172

Морские обитатели 175

Морской конек — Тацу-но отосиго	176
Осьминог — Тако	178

Кальмар — Ика	181
Рыба Фугу	183
Ракушка — Садзаэ	187
Морской еж — Уни	188

Насекомые 190

Стрекоза — Тонбо	190
Пчелы — Хати	192
Кузнечик — Киригирису	195
Жук-усач — Тэнгю	197
Богомол — Камакири	200
Бабочки — Тё	202

Заключение	205
Благодарности	206

От автора

Цель данной книги — рассказать начинающим художникам про основные принципы, показать основы техники, а также варианты сюжетов, которые можно создавать, освоив базовые приемы в жанре суми-э.

В то же время постигнуть дух суми-э в полной мере невозможно без знания культурных особенностей страны происхождения данного жанра. В связи с чем я раскрываю принцип сезонности и символику каждого сюжета в Японии.

Книга основывается на моем личном опыте преподавательской деятельности и отвечает на большинство вопросов, поступающих от студентов.

Она не предполагает никаких предварительных знаний. По этой причине в первой главе книга расскажет вам обо всех материалах, которые понадобятся, и базовых принципах. Во второй главе «Четыре благородных господина» описаны базовые темы, на которых отрабатываются основные приемы: слива, бамбук, орхидея и хризантема. Далее мы погрузимся с вами в традицию сезонности японской культуры, изучая сюжеты цветов четырех сезонов Японии. В четвертой главе мы окунемся в мир живых существ: животных, птиц, морских обитателей и насекомых. Каждый из них обладает своей символикой и даже мистическими свойствами в японской культуре.

Суми-э — это не только живопись тушью, но и философия — практика дзен-буддизма, берущая свое начало из каллиграфии, поэтому основная наша задача — раскрыть весь потенциал туши, но также вы увидите и примеры использования цвета. Так как данная живопись берет свое начало из каллиграфии, здесь используется термин не «рисовать», а «писать».

Нужно отметить, что в данной книге раскрываются только базовые технические средства выражения и материалы, которых вполне достаточно для начинающих, но их на самом деле гораздо больше. Задача книги — в доступной, но в тоже время интересной форме показать красоту суми-э.

Глава 1

История жанра суми-э.

Слово суми-э состоит из двух частей – 墨絵, «суми» 墨 – тушь, «э» 絵 – картинка, и переводится как картина тушью.

Техника рисования тушью возникла в Китае примерно в эпоху династии Тан (618–907) и особого развития достигла в период Сун (960–1271) и Юань (1271–1368).

Этот стиль возник как отрицание академических дворцовых стилей, он выдвигал на первый план экспромт, наитие, сиюминутное настроение художника. К нему обращались любители, которые рисовали «для себя». Их называли «бундзин». Это были монахи, образованные, культурные люди, представители интеллигенции средневекового Китая. Возникает китайский стиль бундзинга – «Живопись художников-интеллектуалов».

Странствующие буддийские монахи школы дзен (по-китайски – чань «созерцание») способствовали распространению в Японию живописных стилей периода Сун и Юань. Но процесс заимствования не был слепым подражанием образцам. Они виртуозно интерпретировали поступающие с материка образы, и это становилось почвой для создания новой и неповторимой культурной традиции. К ней обращались мастера разных школ и направлений, сумевшие существенно расширить художественный диапазон и арсенал выразительных средств суми-э.

Таким образом, можно сказать, что суми-э – это вид искусства, получивший дальнейшее развитие в Японии под влиянием эстетических предпочтений японцев, воспринявших китайские традиции.

Тихая красота, или философия суми-э.

Главная особенность суми-э – монохромность. В работе используется черная тушь (суми), которая разбавляется водой и наносится кистью на бумагу. Тушь позволяет создавать многочисленные градации оттенков от угольно-черного до светло-серого для создания объемности и многоплановости произведения. Также в живописи суми-э допускается использование и других цветов, но лишь в качестве дополнения.

Все это связано с ее особой философией, т. к. не каждую картину можно назвать суми-э.

«Здесь обнаруживается дух Дзен “сосредоточенное созерцание”. Суми-э было привезено в Японию монахами, практикующими Дзен, и легко представить, почему суми-э привлекательно для них. В суми-э, как и в Дзен, отбрасывается все лишнее. В Дзен реальность может быть выражена единственным словом после нескольких часов медитации. В суми-э же – это несколько лаконичных линий на белом листе бумаги. Другими словами, суми-э передает сущность (суть) природы. Истинный смысл суми-э может быть найден в том, что оно концентрирует и выражает красоту в сжатой форме»¹.

Живопись суми-э воплощает в себе такие эстетические категории, как ваби – тонкий вкус и саби – изысканная простота. Будучи одной из наиболее заметных характеристик суми-э, простота предполагает лаконичное использование мазков. Вам не нужно выписывать каждый лепесток или перышко птицы, делайте лишь те мазки, которые приведут вас к цели.

Одна из задач классической западной живописи – наиболее реалистичное изображение предмета (объем, перспектива). В то время как в удачной композиции суми-э всегда присутствует недосказанность. Задача суми-э – оставить в стороне все ненужные детали. Не стоит передавать все, что вы видите, так, как оно выглядит на самом деле. В суми-э всегда должен быть элемент абстракции, это живопись намеков и недомолвок. Мы прибегаем к обобщению и стилизации, чтобы выявить существенное. Ваша цель заключается в том, чтобы удачно нанести мазок нужного оттенка и формы с первого раза: чем проще, тем лучше.

¹ Из книги Хакухо Хирояма.

Также важно осознать, насколько много можно достигнуть без цвета, с помощью широкого диапазона владения кистью и использования разных оттенков туши. С кропотливым использованием каждого мазка и созданием идеального баланса между заполненной поверхностью и пустым пространством, художник производит упрощение жизни, которое затем дополняется воображением зрителя. Поэтому, чтобы возник диалог между художником и зрителем, не должно быть сказано все. Суми-э побуждает зрителя широко использовать собственное воображение, чтобы представить картину в цвете интуитивно. Задача художника — создать визуальные подсказки, которые могут активизировать воображение и вызвать эмоциональные переживания.

Глава 2

Художественные основы живописи суми-э

Художественные принадлежности

В технике суми-э используются традиционные японские материалы, которые при необходимости можно заменить китайскими. Применение восточных материалов привносит неповторимую атмосферу в процесс творчества в данной технике.

Основные принадлежности для создания работ в стиле суми-э называются «*Четыре драгоценности кабинета ученого*». К ним относятся: кисть, тушь, бумага, тушечница.

Четыре драгоценности кабинета ученого

Кисть — Фудэ

Для создания работ в стиле суми-э используются только традиционные восточные кисти японского или китайского производства. Из-за особого строения они очень хорошо удерживают влагу и дают широкие возможности художественной выразительности в данной технике.

Кисти делают из меха животных: козы, ласки, барсука, енотовидной собаки, лошади, оленя. Различают три основных типа кистей: мягкие, жесткие и смешанные.

Существует множество видов и форм восточных кистей, но при работе с этой книгой вам понадобится две кисти — толстая и тонкая (рис. 1).

Для начинающих лучше всего подходит кисть смешанного (из шерсти козы и енотовидной собаки) или жесткого типа (конский волос).

Рис. 1. Толстая и тонкая кисти

Жесткий ворс в центре формирует заостренный плотный кончик кисти, подходящий для рисования линии и мелких деталей. Мягкий ворс вокруг хорошо удерживает воду и тушь.

Ворс новой кисти часто пропитан крахмалом для защиты. Прополощите ее в холодной воде, чтобы удалить остатки клея. После использования тщательно промойте кисть в проточной воде. Высушите ее, подвесив щетиной вниз или положив горизонтально.

Тушь — Суми

Именно искусное владение оттенками туши делает картину в технике суми-э «живой». Удивительные переходы и ритм от нежного светлого тона до насыщенного глубокого черного завораживают зрителя.

Существует множество характеристик и сортов туши. Вот лишь некоторые из них. Тушь бывает двух видов: жидкая и в брусочке. Также существуют отличия в японской туши по оттенкам: *сёнбоку* — синяя тушь и *юнбоку* — коричневая. Сёнбоку делают из сажи сожженной сосны, а юнбоку — из сажи сожженных растительных масел (рапсового, кунжутного, камелии). Затем сажу смешивают с клеем из рыбьих или животных костей (*никава*) и прессуют в виде бруска.

Для работы с этой книгой вы можете использовать как готовую жидкую тушь из бутылочки, так и брусочки туши. Также возможно использование как японских, так и китайских сортов.

Тушечница — Судзури

Тушечница вам понадобится при использовании туши в виде брусочка для ее приготовления. Для жидкой туши будет достаточно фарфорового блюдца.

Судзури можно разделить на два вида: сделанные из натуральных камней (известняк, нефрит, кварц) и специально изготовленные (из глины). Тушечницы могут быть как китайского, так и японского производства. Те, что выполнены из натуральных камней, как правило, изготавливаются в Северном Китае. Форма и размер судзури могут быть очень разными, но чаще всего они прямоугольные.

Для растирания туши на поверхности тушечницы вам понадобится небольшое количество воды комнатной температуры, которую необходимо налить в ее углубление. Брусочек туши растирается на холме тушечницы плавными круговыми движениями (рис. 2). Считается, что неспешный процесс растирания туши настраивает на творческую работу, освобождая от лишних мыслей и рисуя будущий сюжет. После окончания работы судзури следует тщательно промыть и вытереть насухо.

Рис. 2. Приготовление туши

Бумага — Ками

Нигде, пожалуй, этот материал не занимает такого важного места, как в японской культуре. Бумага была завезена в Японию буддийскими монахами из Китая в 601 г.

По-японски бумага и божество звучат одинаково — Ками. Схоже именно созвучие, иероглифы написания этих слов разные, но передают то чувство, с которым относились японцы к бумаге.

К VII в. в Японии формируется уникальная технология ручного изготовления бумаги. Такая бумага получила название «*васи*». Бумага, которая используется именно для живописи, в Японии называется *гасенси*. Ее также очень часто называют «рисовой бумагой», но на самом деле она выполняется из волокон различных растений: шелковицы, бамбука, сандалового дерева, рисовой соломы, хлопка или льна.

Различают бумагу китайского (*хонгасэн*) и японского (*вагасэн*) производства. Важным свойством бумаги выступает степень растекаемости туши по бумаге — *нидзими*. Степень расплывания пятна туши зависит от сорта бумаги и является определяющим критерием при ее выборе.

Помня об этом свойстве бумаги — быстро впитывать воду — обучающийся должен понимать, что линии следует проводить быстро, без малейших колебаний, а для этого требуется практика. Для практики можно найти бумагу, произведенную промышленным путем, — в форме нарезанных листов, рулона или альбома.

Другие материалы

Краски – Гансай

Нужно помнить, что первоочередным художественным средством выражения в японской живописи суми-э является суми и все богатство ее оттенков, воспринимаемые японским художником как цвета. Однако если вы любите цвет, вполне допускается красочные акценты в этом жанре.

Для начинающих вполне будет достаточно небольшой коробочки минеральных красок на 12 или 24 цвета, которые по-японски называются *гансай*. Они очень похожи на акварельные краски, но имеют специфический состав, который позволяет краскам не расплываться при повторном попадании на них влаги, что важно при последующем оформлении и уплотнении работ.

Также можно использовать минеральные краски китайского производства. Но необходимо помнить, что слишком яркий цвет и активное использование красок может повредить очарованию рисунка в жанре суми-э.

Емкость для воды – Хиссэн

Сосуд для промывания кисточек в Японии используется, как правило, фарфоровый. Он разделен на две части для большего удобства. Но можно использовать любую удобную емкость.

Подкладка под бумагу – Ситадзики

Для впитывания излишков влаги под бумагу кладется кусок ткани. Лучше всего подойдет белая фетровая ткань (войлок).

Палитра – Эдзара

Для приготовления туши различных оттенков необходимо белое фарфоровое блюдце. Если используются цветные краски, то добавляют еще одну фарфоровую тарелочку.

Тряпочка для промакивания кисти — Фукин

Нужен также кусок ткани или салфетки, чтобы промокнуть кисть от лишней влаги (рис. 3), от которой на бумаге при рисовании могут появиться лишние расплывания.

Рис. 3. Тряпочка для промакивания кисти

Пресс-папье — Бунтин

Пресс-папье используется для фиксации бумаги, чтобы лист не двигался в процессе рисования.

Рис. 4. Рабочая поверхность художника: 1 — бумага; 2 — подкладка под бумагу; 3 — пресс-папье; 4 — кисть; 5 — блюдце с черной тушью; 6 — блюдце, используемое в качестве палитры; 7 — резервуар для воды; 8 — жидкая тушь; 9 — тряпочка для промакивания кисти; 10 — учебное пособие

Удержание и движение кисти

Кисть следует держать ближе к середине ручки.

Существуют два способа удержания

Сокохо

Кисть необходимо захватить указательным и большим пальцами, средний палец находится под указательным. Безымянный расположен позади кисти, а его ноготь соприкасается с кистью.

Движение кисти должны производиться не кончиками пальцев, а всей рукой! Уверенный мазок, который является основой суми-э, возможно сделать только движением всей руки. Держите вашу руку от плеча до кисти на весу. Это позволит делать свободные широкие движения. Некоторые мазки предполагают использование движения запястья или локтя.

Танкохо

При таком способе удержания кисти используется только большой и указательный пальцы (рис. 5б). Это более привычное для нас европейское удержание. Оно применяется для изображения маленьких детальных предметов. В некоторых случаях возможно делать упор запястья о стол.

Какой бы вид мазка вы ни применяли, все время сохраняйте правильную осанку.

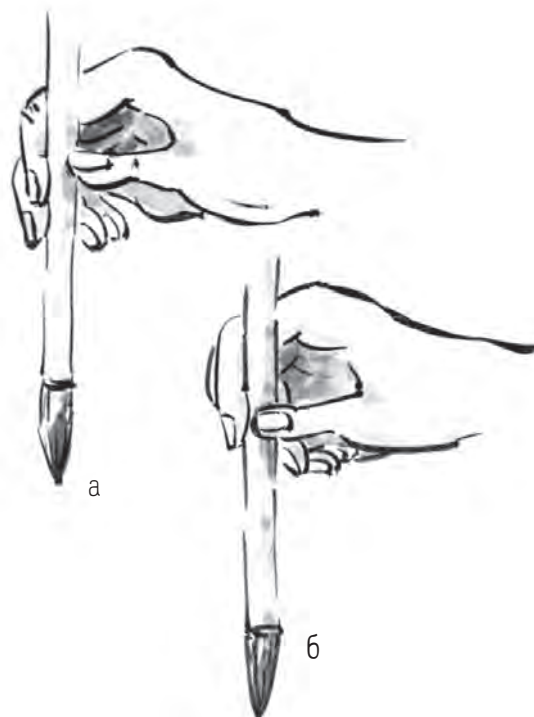

Рис. 5. Способы удержания кисти:
а — сокохо; б — танкохо

Основные понятия

Прежде чем приступать к написанию сюжетов, необходимо разобрать основные технические понятия: *количество воды, положение кисти по отношению к бумаге, оттенок туши и скорость движения кисти.*

Количество воды

Перед набором туши удалите излишек воды из основания кисти, отжимая ее ворс о грань резервуара с водой. Это придаст кисти более плотную форму и облегчит рисование тонких линий.

Сухая и влажная тушь

Чем сильнее вы просушиваете кисть с набранной тушью о салфетку, тем более сухой мазок будет получаться (рис. 6). Но необходимо быть внимательным: очень влажный ворс делает край мазка нечетким. По-другому это называется эффект *нидзими* (рис. 7).

Рис. 6. Очень сухой ворс

Рис. 7. Очень влажный ворс

Оттенок туши

Для работы нам понадобятся три основных оттенка туши.

Черная тушь

Обмакните кончик кисти в неразбавленную тушь. Тушь должна прописать только одну треть ворса (рис. 8).

Рис. 8. Черный оттенок туши

Набор из трех оттенков туши

На кисти одновременно создается оттенок туши сразу трех тональностей. Для этого наберите на кончик кисти темную тушь и от края палитры проведите S-образные движения всей поверхностью кисти (рис. 9).

Рис. 9. Оттенки туши:

а — S-образное движение;

б — 1 — черная тушь; 2 — средняя тушь; 3 — светлая тушь

Таким образом получится растяжка градиента по всей поверхности кисти. Для того чтобы проверить получившийся оттенок, проведите по бумаге прямую линию, удерживая кисть под наклоном (рис. 10).

Рис. 10. Растяжка градиента

Мазок, сделанный одним движением кисти, в котором оттенок туши постепенно меняется от темного к светлому — это одна из важнейших отличительных особенностей живописи в технике суми-э!

Светлая тушь

После того как вы создали на палитре растяжку градиента от самого темного до самого светлого, можете набрать тушь S-образными движениями от середины палитры, где тушь имеет более светлый оттенок (рис. 11).

Рис. 11. Светлая тушь

Тональность мазков можно изменять в зависимости от степени разведения туши водой.

Вы можете наполнить кисть только темной тушью, только тушью среднего оттенка, или создать градацию оттенков на кисти. Именно последний вариант, главным образом, делает технику суми-э чем-то бóльшим, нежели просто контурный рисунок пером или карандашом!

Порядок набора туши на кисть:

- ✓ обмакните кисть в воду (уберите лишнюю влагу с кисти о край резервуара);
- ✓ обмакните кисть в тушь;
- ✓ при необходимости создания нужного оттенка используйте палитру;
- ✓ уберите лишнюю влагу с кисти с помощью салфетки.

Прочитав эти строки, вам необходимо хорошо попрактиковаться, стараясь добиться нужного результата.

Дополнительные техники

Расщепленная кисть

После того как вы набрали оттенки туши, хорошо высушите кисть и, нажимая на ее основание, прокрутите вокруг своей оси. Таким образом, ворс кисти расщепится и ей можно будет создавать интересную фактуру с эффектом сухой кисти (рис. 12).

Рис. 12. Расщепленная кисть

Двусторонний набор

В некоторых случаях для получения эффекта объемности можно создать двусторонний набор туши на кисть. Сделайте кисть немного плоской, обмакните сначала одно ее ребро, потом второе, придайте кончику острый вид (рис. 13).

Рис. 13. Двусторонний набор

Положение кисти и степень нажима

Вертикальное положение кисти

Кисть держится вертикально, практически перпендикулярно к бумаге, касаясь ее лишь самым кончиком. В зависимости от **степени нажатия** на кисть можно получить мазки разной толщины. Чем меньший участок кисти будет контактировать с бумагой, тем тоньше у вас будет линия (рис. 14а).

Положение кисти под наклоном

Кисть следует держать наклонно по отношению к бумаге, мазок делается боковой частью кисти. В зависимости от **угла наклона** вы можете получить мазок разной ширины (рис. 14, б).

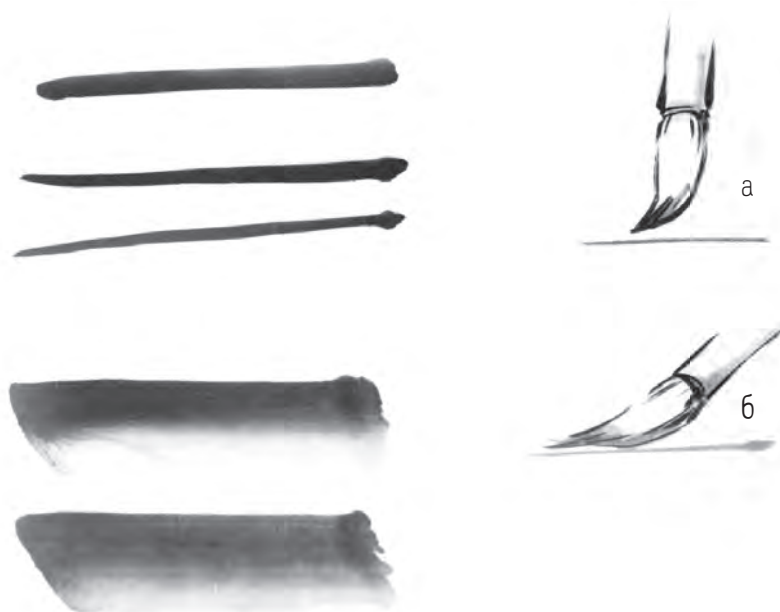

Рис. 14. Положение кисти: а – вертикальное; б – под наклоном

Скорость движения кисти

Быстрое или медленное движение кисти

Если очень медленно провести влажной кистью по листу, то бумага сильно пропитается и пятно туши станет расплывчатым и нечетким, или *нидзим* (см. рис. 7). Если же сделать движение очень быстро, то сквозь пятно туши появятся просветы белой структуры бумаги, так как тушь не успеет в нее впитаться (рис. 16). Поэтому для достижения результата так важно научиться находить баланс! Также необходимо понимать, что контроль скорости движения и нужный уровень влажности кисти зависят от сорта бумаги.

Рис. 16. Быстрое движение кисти

Для чего нам нужно все это знать? Дело в том, что степень влажности, изменение скорости движения кисти и набранный оттенок туши влияют на характер рисунка. К примеру, камень или ствол дерева должны быть темными и твердыми, а движение кисти — быстрым. Лепесток цветка должен быть мягким и светлым, а движение кисти — более медленным.

Для начинающего художника очень важна практика в данных приемах. Он должен прочувствовать все особенности материала. Именно умение создавать темные, светлые тона и тона с переходом оттенка, влажные и сухие, быстрые и медленные мазки вдохнет жизнь в ваш рисунок, сделает его притягательным и даст подсказку зрителю. С практикой вы обретете *способность сочетать* эти четыре фактора, чтобы добиться желаемого эффекта.

Использование цвета в суми-э

В живописи суми-э допускается использование цвета, но лишь в качестве дополнения. Существует даже специальный термин «*бокусай га*» – где *боку* 墨 – черная тушь, *сай* 彩 – расцвечивать, *га* 画 – картина, рисунок. То есть картина пишется не только тушью, а с добавлением минеральных красок, но суть и принципы остаются такие же, как в суми-э.

Не стоит путать этот стиль с *нихонга* 日本画 – японской традиционной живописью, которая зародилась около 1900 года. Термин был введен в период Мэйдзи, чтобы отличить такие работы от картин западного стиля *ёга*. В *нихонга* японские художники использовали цветные минеральные пигменты, измельченные в порошок, тушь и японскую бумагу *васи*. Во многих случаях художники *нихонга* стремятся к большей реалистичности и используют западные методы живописи, такие как перспектива и тени. Соответственно, в данном жанре отсутствуют принципы суми-э.

Возвращаясь к суми-э, нужно сказать, что цвет – это один из самых мощных визуальных стимулов. Он обращает на себя внимание и воздействует на нас на эмоциональном уровне¹. *Главный принцип работы с цветом в суми-э – простота!*

Рекомендации по использованию цвета в живописи суми-э

1. Используйте цвет, как драгоценные камни, как акцент. Избегайте пестроты, перенасыщенные цветом композиции утомляют.
2. Ограничивайте свою палитру цветов, и вы увидите, что в окружении нейтральных тонов черной туши цветные краски звучат куда более захватывающе.
3. Используйте чистый пигмент, без примеси других красок, пусть это будет свежий цвет, который не становится мутным или «грязным». А при необходимости смешивания выбирайте краски наиболее близкие по исходному пигменту.

¹ Рейнольдс Г. Презентация в стиле дзен. М.: Маң, Иванов и Фарбер, 2015. 288 с.

4. Умение использовать весь спектр интенсивности цвета, так же как умение использовать все оттенки туши, позволит вам создавать объемные и воздушные изображения.

В японской символике основные философские символы всего существующего *ян* и *инь* имеют цветовые обозначения – белое, светлое, и черное, темное. В искусстве Японии символы *ян* и *инь* обозначают два лица: *саби* – сдержанный колорит внутренней красоты и *цзя* – цветастую яркость внешней красоты¹. В технике суми-э, в первую очередь, придерживаются понятия «саби».

¹ Символика цвета в японской культуре. Том I. Новые идеи нового века. 2011. С. 307.

Как дать жизнь пустому пространству?

Композиция в восточной живописи

Пустое пространство не удерживает наш взгляд из-за отсутствия содержательных элементов. Но как только на нем появляется контрастный объект – пятно туши – оно притягивает наш взгляд и придает пустому пространству эстетическое значение. В этом случае, взаимодействуя между собой, пятно и пространство начинают приобретать жизнь, образуя ядро композиции.

По сравнению с традиционной картиной в западном стиле, в которой пространство обычно заполнено практически полностью, картина в стиле суми-э выглядит обманчиво просто и даже незавершенно.

В восточных работах в основном применяется **открытая композиция**, в первую очередь для передачи ощущения простора. Как правило, строится несколько композиционных узлов, используется ритм и захватывается пространство вне листа, оно как бы привносится в картину.

Тщательное продумывание композиции в сочетании с минимальным количеством мазков тушью дает общий эффект лаконичности и простоты. И для того чтобы этого добиться, следует соблюдать некоторые **принципы**.

1. Определите **смысловой центр композиции**. Цельность произведения определяется возможностью сразу охватить его взглядом и одновременно определить основную часть, вокруг которой располагаются не столь значимые, но, тем не менее, необходимые элементы композиции.
2. Определите **место расположения смыслового центра композиции**. Естественное желание – поместить главную точку фокуса точно по центру, но это чаще всего выглядит странно и оторвано от окружения. Одно из простейших правил композиции – правило третей. Метод состоит в разделении листа на трети вертикально и горизонтально (так что фактически это девятые части). Точки, в которых линии

пересекаются, рассматриваются как точки наилучшего восприятия, поэтому наиболее значимый элемент или группу элементов располагают примерно в этих точках (рис. 16).

3. Определите **«субординацию»** элементов между собой на листе. Всегда можно выделить главное и второстепенное. Наиболее значимые элементы выделяют размещением их в точки наибольшего восприятия, размером и тоном, чтобы направить взгляд зрителя сначала на них, а затем — на менее значимые. Решите для себя, какой элемент будет **главным, второстепенным и вспомогательным** (рис. 16).

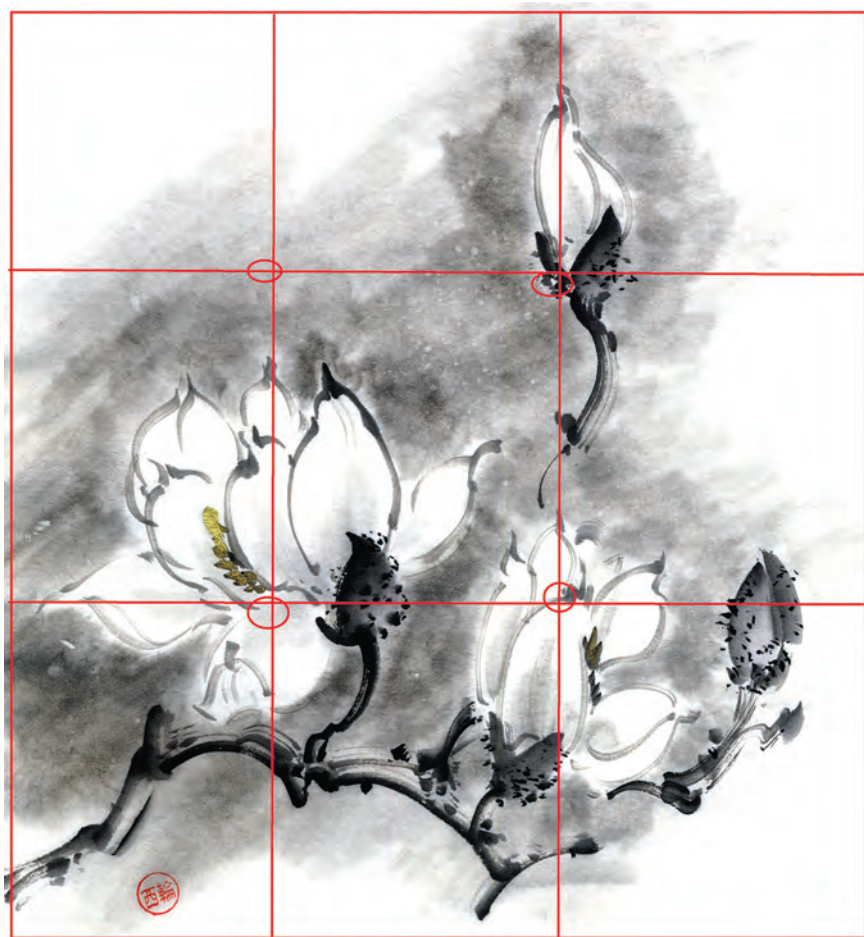

Рис. 16. Определение места расположения смыслового центра композиции и «субординации» элементов

Рис. 17. Принцип простоты, объемности и глубины изображения

4. **Простота.** Часто возникает искушение заполнить лист как можно большим количеством интересных объектов, но, когда речь идет о композиции в стиле суми-э, лучше быть избирательным относительно того, что вы включаете в картину, и оставлять максимум пустого пространства, которое даст возможность работе «дышать». Некоторые из наиболее ярких работ в стиле суми-э имеют очень простую, но эффективную композицию. Взгляд без помех следует по изображению, и зритель оказывается вовлеченным в ясный и эффектный сюжет.
5. **Объемность и глубина изображения** достигаются с помощью изменения тона, размеров и динамики форм (см. рис. 17).

6. Избегайте выводить **линии движения** из углов и середины листа. В противном случае рисунок будет казаться неестественным (рис. 18).

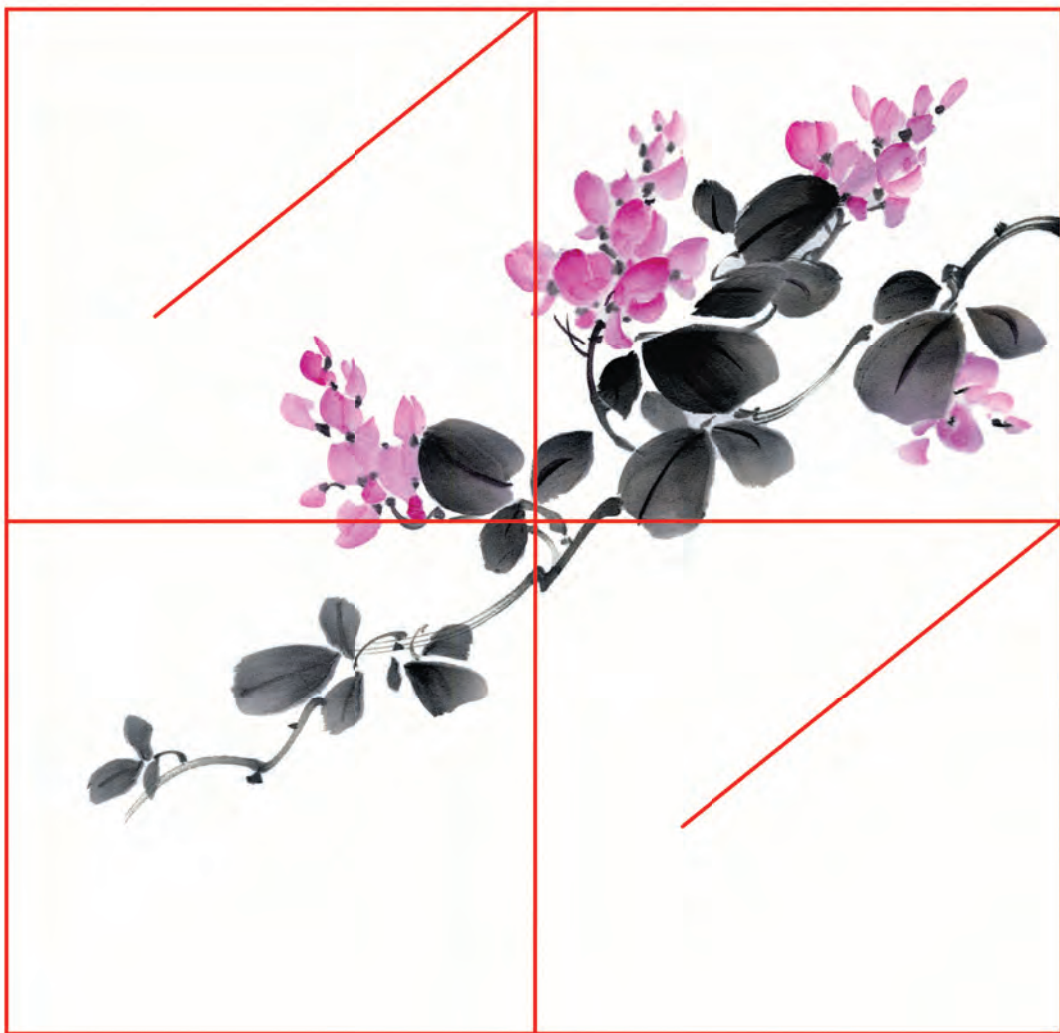

Рис. 18. Линии выхода движения, которые следует избегать

7. **Не ограничивайте движение кисти краем листа.** Догадки расширяют фантазию зрителя. Если мысленно продлить линию написания сюжета, не ограничивая себя краем листа бумаги, то можно достигнуть большой образной выразительности композиции (рис. 19).

Рис. 19

Композиция произведения — это показатель художественной культуры, чувства меры и стиля. Но нужно иметь в виду, что эти правила ни в коем случае не являются «железными», и в определенных ситуациях при рисовании могут возникать причины, по которым от них можно и отступить. Кроме того, если будете слишком усердно следовать всем

правилам, это может привести к потере непосредственности и непринужденности творческого порыва. Так что пусть они будут для вас просто ориентирами.

После завершения работы на ней ставится красная печать, призванная сбалансировать композицию. Разумеется, красный элемент выделяется на белом фоне, привлекая к себе внимание. Печати на картинах суми-э небольших размеров и органично вписываются в композицию, создавая своего рода якорь для потока остального изображения.

Ниже представлены авторские печати Александры Васильевой, на них изображен творческий псевдоним художника «Ва Сей», что означает Западное «Колесо Фортуны» (рис. 20).

Рис. 20. Пример авторской печати

Принципы суми-э

Трудное со стороны всегда кажется простым. Суми-э — само воплощение простоты, но это сложный вид искусства, в изучении которого нет финала, стремление к совершенству бесконечно. Понимание основных принципов поможет вам в освоении этой техники.

- ✓ Достигайте максимума из минимума.
- ✓ Выражайте только то, что необходимо для передачи сути предмета.
- ✓ Избегайте ненужных деталей. Лаконичность и простота.
- ✓ Создавайте баланс между светлыми и темными оттенками туши, это придаст глубину изображению.
- ✓ Оставляйте элемент недосказанности.
- ✓ Создавайте сюжет немного отстраненно, не включайте собственное Я.
- ✓ Применяйте цвет осознанно, в качестве акцента.

Глава 3

Цветы как художественный образ

Цветы как художественный образ

Художественный образ в японском искусстве сравним с айсбергом, где большая часть его содержания скрыта от глаз в ассоциациях.

Востоковед А. Н. Игнатович

Эта глава посвящена одним из самых волшебных и удивительных творений природы, олицетворению всего светлого и чистого — цветам. Художники в разных культурах во все времена умели радоваться и удивляться им.

Самоучитель раскрывает приемы написания цветов в стиле японской живописи суми-э и связанный с ними символично-ассоциативный ряд. В суми-э удивительным образом сочетается отношение европейских художников в частности и японской культуры в целом к цветам.

Нарисованные цветы могут рассказать о художнике не меньше, чем он о них. Они, как лакмусовая бумажка, говорят о его характере, отношении к жизни, к людям, к себе самому; его способности увидеть подлинную сущность объекта, разглядеть прекрасное в обыденном, большое в малом.

Японец ассоциирует всю свою жизнь с цветением, со всеми его этапами — зарождением, ростом, расцветом, увяданием. Вот что пишет востоковед-японист Т. П. Григорьева о цветке: «Цветок воспринимается японцами как существо, стоящее в одном ряду с человеком, может испытывать те же чувства. Цветок — единственное существо на свете, сколь прекрасное, столь и беззащитное, дает человеку радость и берет на себя его боль»¹.

Японский культ любования цветами — *ханами*, это умение видеть красоту, замедлиться, забыть о себе, осознать божественное в явлениях природы. В такие моменты и приходит Просветление, в такие моменты растет душа. В японском языке даже существует специальное философское понятие *кадо* — *путь цветка*. И здесь же будет уместным упомянуть слова Басе: «У кого нет в душе цветка, тот подобен зверю».

¹ Григорьева Т. П. Красотой Японии рожденный. М., 1993. С. 395–410.

То, что отношениями с цветами пронизана вся японская культура, хорошо описано в одной из японских легенд: «Когда спустившемуся с высоких Небес на острова Японии богу Ниниги были предложены на выбор две дочери бога гор, он выбрал младшую сестру по имени Цветущая, а старшую, Высокую Скалу, — отослал отцу, поскольку счел ее безобразной. Тогда отец разгневался — сам он рассчитывал выдать первой замуж старшую дочь — и поведал о своем первоначальном замысле: если бы Ниниги выбрал себе в супруги Скалу, жизнь потомков Ниниги была бы вечной и прочной — подобно горам и камням. Но Ниниги совершил неправильный выбор, и потому жизнь его потомков, то есть всех японских людей, начиная от императоров и кончая простолюдинами, будет бурно прекрасной, но недолговечной — как весеннее цветение»¹.

Возвращаясь к нам, художникам, нужно сказать, что цветы могут научить очень многому: развить вкус, дать понимание формы, колорита и светотени. И недаром говорил П. П. Кончаловский: «Цветок нельзя писать “так себе”, простыми мазочками, его надо изучить, и так же глубоко, как и все другое. Цветы — великие учителя художников: для того чтобы постигнуть и разобрать строение розы, нужно положить не меньше труда, чем при изучении человеческого лица...»

Старинные японские свитки донесли до наших дней живые краски давно истлевших пионов, глициний, камелий. В Японии одним из выдающихся мастеров живописи цветов был Огата Корин (1658–1716). С особым поэтическим воодушевлением он воспевал цветы сливы, хризантемы, ирисы, камелии — каждые в соответствующем сезоне. И в этой книге мы также рассмотрим эти сюжеты.

Важно отметить особое место изображения цветов в искусстве Японии. Живопись цветов воспринимается немного иначе, чем в Европе, и связано это с глубокой философской основой (*синтоизм, дзен-буддизм*), на которой развивался жанр «*Цветы и птицы*». Здесь каждое изображение цветка несет за собой символично-ассоциативный ряд. На мой взгляд, именно этот момент делает искусство суми-э особенным и удивительным, поэтому изучение техники написания сюжета тесно связано с раскрытием его символики, что обогащает восприятие сюжета и делает его более глубоким. Распознать метафору — значит «развернуть» художественный образ. Чем мы и займемся.

¹ Мещеряков А. Н. Книга японских символов. М.: Наталис, 2003. С. 134.

Традиция сезонности в японском искусстве

Чередование времен года — один из принципов организации художественного произведения. Вся жизнь японцев сообразована с явлениями природы, как бы пульсирует в одном с ними ритме.

Т. П. Григорьева

Япония — страна с ярко выраженной сезонной культурой. Связано это с особой климатической зоной, в которой располагаются японские острова. Японцы гордятся своими контрастными временами года.

Написание сюжетов с цветами в Японии тесно связано с понятием *сезонности*. Каждый цветок соответствует тому или иному времени года, тем самым являясь его символом. Этой особенностью пронизана вся японская культура: начиная с приготовления пищи с использованием сезонных овощей и морепродуктов, заканчивая японскими стихами хайку, где «сезонное слово» является неотъемлемой частью стихотворения. Множество гравюр, вышедших из-под японской кисти, также посвящены очарованию того или иного сезона.

С чем же это связано?

Несмотря на то что страна островная, в качестве источника пропитания даже дары моря играли второстепенную роль¹. Определяющим фактором для формирования образа жизни японского общества стало *земледелие*. Именно это лежит в основе японской культуры, так как для земледельца смена времен года является основным в укладе жизни.

Соответственно, и древние религиозные верования основывались на идее преклонения перед природой и ее сезонными изменениями. Поклонение природе рождалось скорее не из страха перед ее стихийными силами, а в качестве благодарности за плоды, восхищения ее красотой. Почтительное отношение к силам природы, их обожествление и не противопоставление себя окружающей среде, а скорее желание жить с ней в *одном ритме* послужило основой для *синтоизма*. Синто (яп. 神道 синто: путь богов) – верование в Японии, основанное на обожествлении сил природы, культе плодородия и поклонения предкам. Согласно этому верованию в мире обитает множество божеств, духовных сущностей – *ками*. Ками могут быть как объектами живой, так и неживой природы, внушающими трепет: дух земли, птицы, зверя, поля и любая другая природа, дух умершего предка или небесный гром.

Благодаря синто японцы умеют чутко реагировать на изменения в природе и радоваться ее многоликой красоте.

¹ Маркарян, С. Б., Молодякова, Э. В. Праздники в Японии: обычаи, обряды, социальные функции. М.: Наука, 1990. 298 с.

Праздники

Култ природы находит свое выражение в сезонных праздниках, основой для которых становятся земледельческие обряды. Фазы земледельческих работ ассоциировались с цветением тех или иных растений, что и послужило созданию цветочного календаря. Особо нужно отметить созерцательную особенность праздников, связанную именно с любованием природой.

В Японии существует такое эстетическое понятие, как *суцугэцука* – дословно «снег-луна-цветы». Оно отражает взгляды японцев на смену времен года и их уважение к каждому моменту жизни. С ним связан целый ряд традиций: *ханами* – смотрение, любование цветами, *юкими* – любование первым выпавшим снегом, *цукими* – созерцание луны.

«Жажда общения с природой граничит у японца с самозабвенной страстью. Причем любовь эта вовсе не обязательно адресуется одним только захватывающим дух крупномасштабным красотам – предметом ее может быть и травинка, на которой обосновался кузнечик; и полураскрывшийся полевой цветок; и причудливо изогнутый корень – словом, все, что служит окном в бесконечное разнообразие и изменчивость мира»¹, – так пишет Всеволод Овчинников в своей книге «Ветка сакуры».

Через созерцание красоты японцы воспринимают и быстротечность, иллюзорность мира: снег тает, цветы опадают, луна растворяется в утренней заре. С этим связано еще одно понятие японской эстетики «*моно-но-аварэ*» – грустное очарование вещей.

Не будет преувеличением сказать, что в Японии существует култ красоты. Не религия или этика служат мерилom взаимоотношения между людьми, а эстетика – способность чувствовать прекрасное.

«Японцам присуще обостренное чувство гармонии. Художественный вкус пронизывает весь уклад их жизни. Эстетизм японцев основывается на убеждении, что красота присутствует в природе всюду и от человека требуется лишь зоркость, чтобы увидеть ее»².

¹ Овчинников В. В. Ветка сакуры. М.: Молодая гвардия, 1975. 280 с.

² Там же.

Еще одна особенность в отличие от других культур – желание японцев существовать в гармонии с природой, но не покорять ее. Эта черта отражается и в искусстве. «Японский же художник не диктует свою волю материалу, а лишь выявляет заложенную в нем природой красоту. Хотя культура обычно рассматривается как антитезис природы, главная характерная черта японской культуры состоит в том, что это культура природоподражательная, то есть построенная по образцу природы, и тем самым резко контрастирующая с культурой других азиатских стран, особенно Китая»¹.

Выявить скрытую в природе красоту и порадоваться ей важнее, чем самому пытаться создать что-то прекрасное. Художник должен открыть людям глаза на красоту природы, помочь увидеть ее. «Не сотвори, а найди и открой» – принцип японского искусства.

Подмечая в природе признаки каждого времени года, японцы поэтизировали их. Так появлялись образы, характерные для того или иного сезона². Японская культура чутко реагирует на смену времен года, поэтому как и в поэзии, традиция сезонности становится важной темой и в живописи.

Примером к выше сказанному послужит стихотворение дзенского монаха Догэна (1200–1253):

*Цветы – весной,
Кукушка – летом.
Осенью – луна.
Холодный чистый снег –
Зимой³.*

Эмоции художников входят в резонанс с природными ритмами, в результате чего и появляются темы для поэтических и живописных произведений.

Сюжеты, как правило, носят спокойный и умиротворенный характер, делая сезонную поступь природы полностью предсказуемой. А это очень важно для настроения

¹ Сюнкити Акимото. Изучая японский образ жизни. Токио, 1961.

² Киселева М. В. Значение сезонности в японской культуре. Санкт-Петербургское философское общество, 2014. С. 133–138.

³ Кавабата Ясунари. Красотой Японии рожденный. М.: Прогресс, 1971.

жителей островной страны, часто испытывающих на себе природные катаклизмы, тайфуны и землетрясения.

Последовательность проявлений тех или иных примет сезона в японской традиции фиксирована. Например, осенью зацветают хризантемы, летом кукует кукушка и вырастает молодой бамбук, весной распускается сакура. *Сики-э* – картины, посвященные временам года, где *сики* – четыре времени года, а *э* – картина. *Сики-но-хана* – цветы четырех сезонов, *сики-бана* – сезонные цветы.

Не последнюю роль в этом цветочном феномене сыграл и поэт Фудзивара Тэйка, в 1214 году написавший «Стихи о цветах и птицах двенадцати месяцев», в которых каждому месяцу соответствовала своя пара – растение и птица. Позднее именно из этих стихов и сложился так называемый цветочный календарь с символическим подтекстом, а также японские карты ханафуда. Они выглядят примерно так: январь – сосна; февраль – цветущая слива; март – персик и груша; апрель – сакура; май – азалия, пион, глициния; июнь – ирис; июль – ипомея; август – лотос; сентябрь – «семь трав осени»; октябрь – хризантема; ноябрь – клен; декабрь – камелия¹. В соответствии с традицией сезонности и японским цветочным календарем и будет изложен материал в данной книге.

¹ Ханафуда: японские карты [Электронный ресурс]. [http // www.Fushigi Nippon.com](http://www.FushigiNippon.com). 2005–2010.

Зима

Нарцисс — Суисен

Название Суисен состоит из двух иероглифов, которые переводятся, как «отшельник» и «вода». Еще одно название, которое пришло к нам из Китая — «Золотая чаша». Цветут нарциссы в Японии с декабря по апрель, из-за чего их так же называют «ребенок двух сезонов». Нарцисс в японской символике обозначает человека самовлюбленного, но в то же время веселого, постоянно надеющегося на лучшее.

На языке цветов нарцисс означает «уважение и почтение», поэтому его часто дарят учителям и старшим родственникам.

Для написания лепестков нарцисса используйте тонкую упругую кисть. В начале напишите сердцевину нарцисса — ту самую «золотую чашу», добавьте тычинки (рис. 1). После — первые три лепестка, а за ними еще три. В одно движение, каллиграфичным мазком добавьте цветоножку.

Рис. 1. Написание лепестков
«золотой чаши»

Создайте соцветия так, чтобы каждый цветок смотрел в своем направлении. Широкой кистью двумя мазками напишите лист нарцисса, чтобы показать его характерный изгиб (рис. 2, 3).

Рис. 2. Написание листа

Рис. 3. Готовая композиция

Адонис (горицвет) — Фукудзюкуса

Название *фукудзюкуса* включает в себя три иероглифа: *счастье, долголетие, трава*. В Японии зацветает в январе. Поэтому за свою стойкость перед зимой цветок наделен очень благожелательной символикой. Среди цветов в горшочках, которые выставляют по весне на японских улицах, всегда присутствует горицвет. Этот цветок — вестник весны!

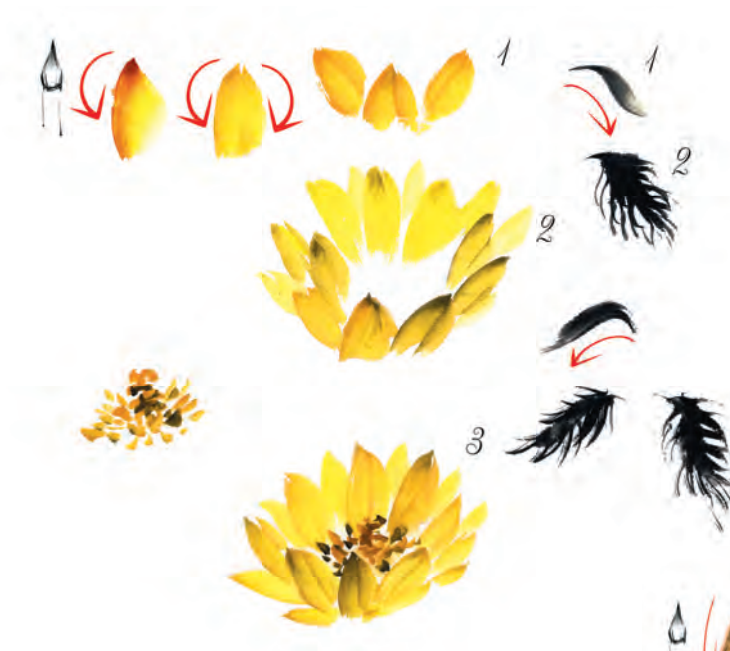

Рис. 1

Цветы горицвета появляются из своеобразного «мешочка» из листьев, чтобы написать их, наберите на всю поверхность кисти охра и создайте на ней двусторонний набор туши, таким образом в один мазок вы сможете написать объемный лист (рис. 2).

Для достижения «горящего» цвета используйте желтый или охра с добавлением на кончик кисти оранжевого и немного туши, это придаст глубину цвету. Светлый цветок подчеркните темными листьями, написанными черной тушью (рис. 1).

Рис. 2

Белое пространство листа
будет считываться, как снег,
если светлым оттенком туши
намекнуть на проталины возле
основания цветка (рис. 3).

Рис. 3. Готовая композиция

Слива – Умэ

На фоне белого зимнего пейзажа удивительно изысканно смотрятся хрупкие цветы сливы с тонким ароматом. Это дерево зацветает в январе и служит не только приметой зимы, но и предвестником скорой весны. *Камбай*, или *ранняя слива*, – так называется время любования цветущей умэ.

Цветение сливы продолжается до конца марта, а так как ее расцвет приходится на самое суровое время года, и цветет она раньше всех весенних цветов, умэ символизирует стойкость и благородство, пробуждение к жизни и является благопожелательным символом счастья и долголетия.

Легкими прикосновениями кисти создайте пятнышки лепестков сливы, сложите из них цветков и добавьте желтую сердцевину с тычинками. При создании группы цветов и бутонов старайтесь передать разные оттенки цвета, что придаст глубину работе (рис. 1).

Рис. 1

Рис. 2

Боковым положением кисти напишите изогнутый ствол сливы, добавьте темные точки, символизирующие кору и шипы ствола. Вертикальным положением кисти пишите тонкие ветки (рис. 2).

Рис. 3. Готовая композиция

Чтобы написать сливу под снегом, создайте на палитре светлый оттенок туши, широкими мазками нанесите фон так, чтобы оставить место для снега незакрашенным. Брызгами белил можно создать эффект падающего снега (рис. 4).

Рис. 4. Слива под снегом

Цветы Сливы

Соцветия сливы в природе бывают разных цветов: белые, розовые и красные. Рассмотрим различные способы написания цветов.

Контурные цветы сливы символизируют белый цвет.

Рис. 5. Наберите на кончик кисти **светлый оттенок туши**, удерживая кисть в **вертикальном положении**, изящной линией нарисуйте цветок. Цветы сливы имеют пять лепестков круглой формы

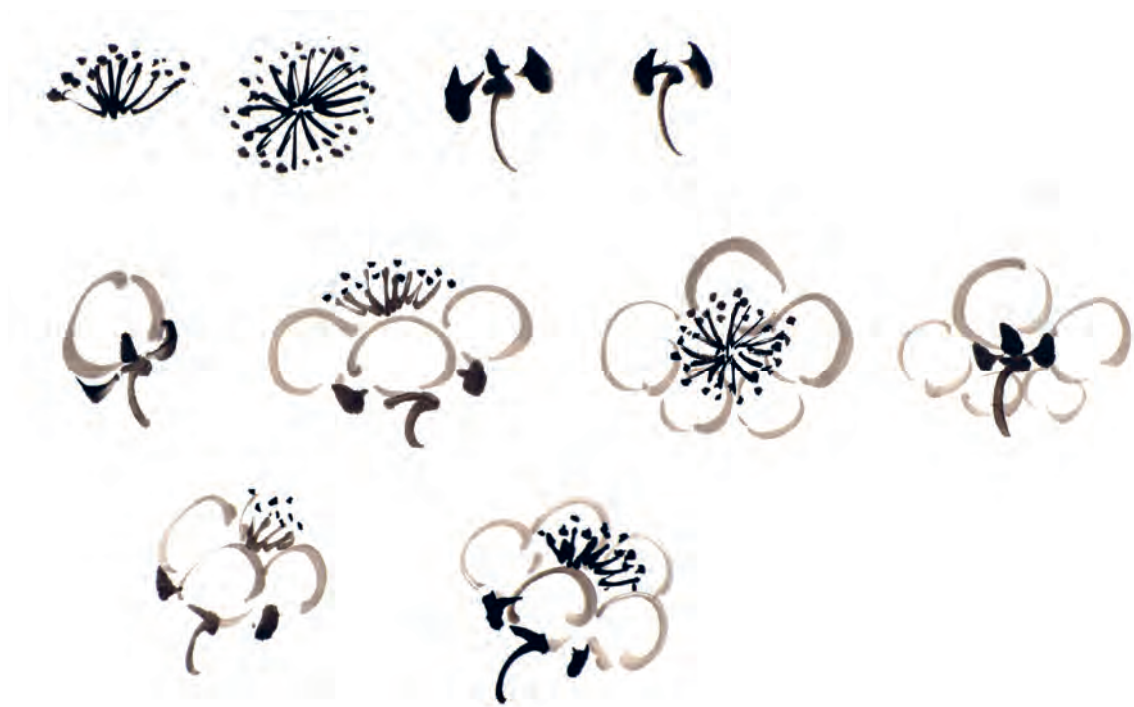

Рис. 6. После **черной туши** кончиком кисти добавьте пестики и чашелистики цветов.

Пусть все они будут разными: одни в бутонах, другие полураспустившиеся, третьи — в цвету.

Рис. 7. Кроме того, при написании тычинок вы можете использовать золотую краску.

После того как вы написали ствол с ветками, установите на них цветы. Обратите внимание, что ближе к концу ветки располагаются в основном бутоны.

Варианты композиции

Контурный метод изображения цветов сливы.

Камелия (зимняя роза) – Цубаки

Камелия японская – символ богини солнца Аматэрасу, прародительницы японских императоров. В старину камелия, как и сакура, символизировала короткую, но яркую, в ореоле славы жизнь или верность господину даже перед лицом смерти. Поэтому разведение камелий стало распространенным занятием сословия самураев.

По-японски слово «сазанка», называющее один из видов камелии, записывается тремя иероглифами, которые обозначают «гора», «чай» и «цветок», вместе – «красиво цветущий горный чай». Камелия – род вечнозеленых растений из семейства чайных. Они часто использовались для украшения японских чайных церемоний и создания цветочных композиций или икебан, в качестве дополнения к сосновой ветви, олицетворявшей прочность и долговечность. При этом сам цветок камелии символизировал нежность.

Цветок камелии, устремленный вверх, означает стремление к высокому, а цветок, смотрящий вниз, символизирует скромность. Баланс этих качеств в человеке помогает обрести ему истинную красоту.

Японский канон красоты – простые, слегка асимметричные камелии Хиго с небольшим количеством плоских лепестков и облаком из пары сотен ярких тычинок.

Тонкой кисточкой, изящной линией с нажимом и сбросом напишите лепестки цветка (рис. 1).

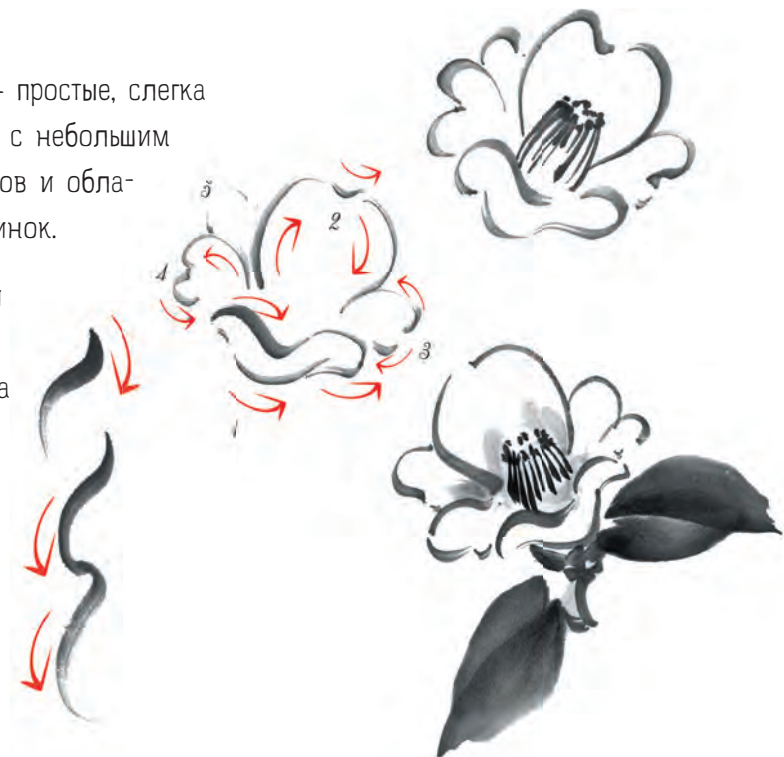

Рис. 1. Написание лепестков цветка

Рис. 2

Особенностью цветка является его необычная группа тычинок в виде бочонка. Напишите их темной тушью тонкими линиями, а потом светлой тушью придайте им объем. Короткими мазками сложите чашелистик камелии, похожий на шишечку (рис. 2). Листья камелии пишите кистью под наклоном, набором с переходом оттенков. Меняя угол наклона кисти, вы можете создавать мазки для лепестков разной ширины (рис. 3).

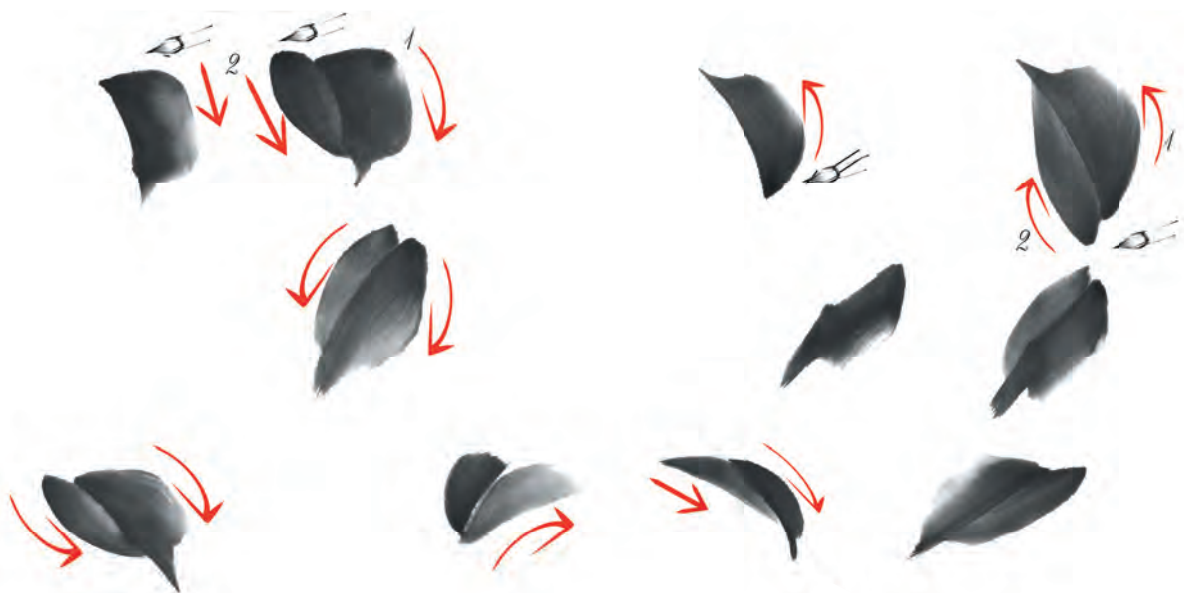

Рис. 3

Для написания цветка камелии в монохромной технике создайте на кисти набор с переходом оттенков, кисть держите под наклоном (рис. 4).

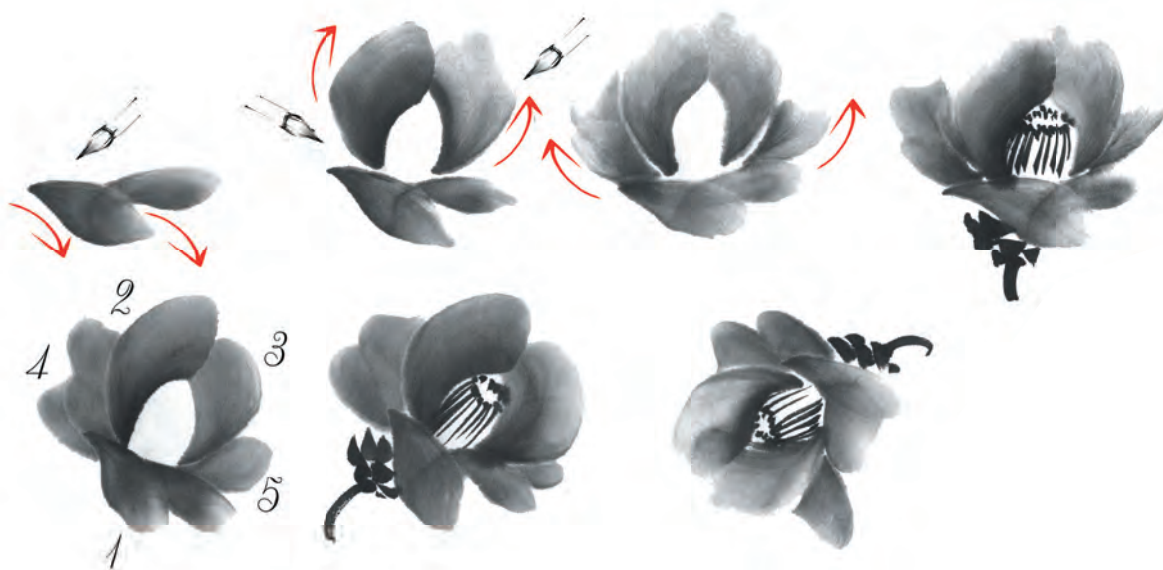

Рис. 4

Несколькими мазками темным оттенком туши сложите бутончик и подчеркните его черной цветоножкой (рис. 5).

Рис. 5

Рис. 6. Готовая композиция

В городе Ниигата в середине прошлого века обнаружена самая морозоустойчивая камелия, так называемая снежная камелия, которая растет в горах, усыпанных снегом. Для того чтобы написать камелию под снегом, потренируйтесь создавать кистью широкие мазки светлой тушью с переходом оттенка (рис. 7). После того как вы написали цветок, напишите серый фон, оставляя белую бумагу там, где должен лежать снег (рис. 8).

Рис. 7

Рис. 8. Камелия под снегом

Цикламен — Кагарибибан

Цикламен в Японии относится к зимнему сезону. Это очень сильное и харизматичное растение. Альпийская фиалка, еще одно название этого цветка, демонстрирует почти полное безразличие к холоду и перепадам температуры. Цветок относится к первоцветам — многие способны выбрасывать стрелки с бутонами, как только сходит снег, а некоторые цветут на протяжении всей зимы. В Японии его дарят в конце года в качестве ответного подарка в знак благодарности.

Будто разгорается костер, и встают меж сердцевидных листьев языки пламени — так цветет цикламен. Дословно *кагари* — заплатки, *хи* — огонь, *хана* — цветок, получается «цветы — огненные заплатки», а в русском языке это будет звучать, как «языки пламени».

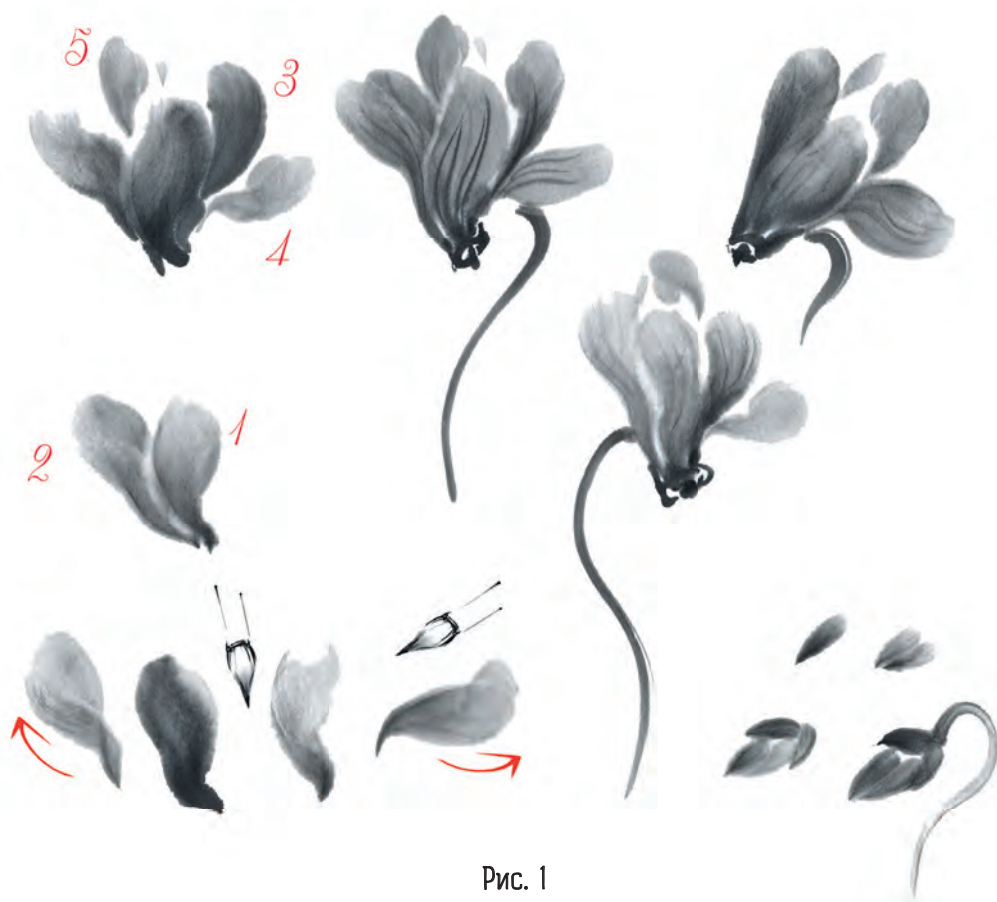

Рис. 1

Для написания цикламена в монохромной технике создайте набор из трех оттенков туши. Приложите кисть сначала кончиком, а потом всей поверхностью и напишите лепесток. Сложив цветок добавьте темную сердцевину и изящную ножку. Бутончики пишите простым прикладыванием кисти (рис. 1).

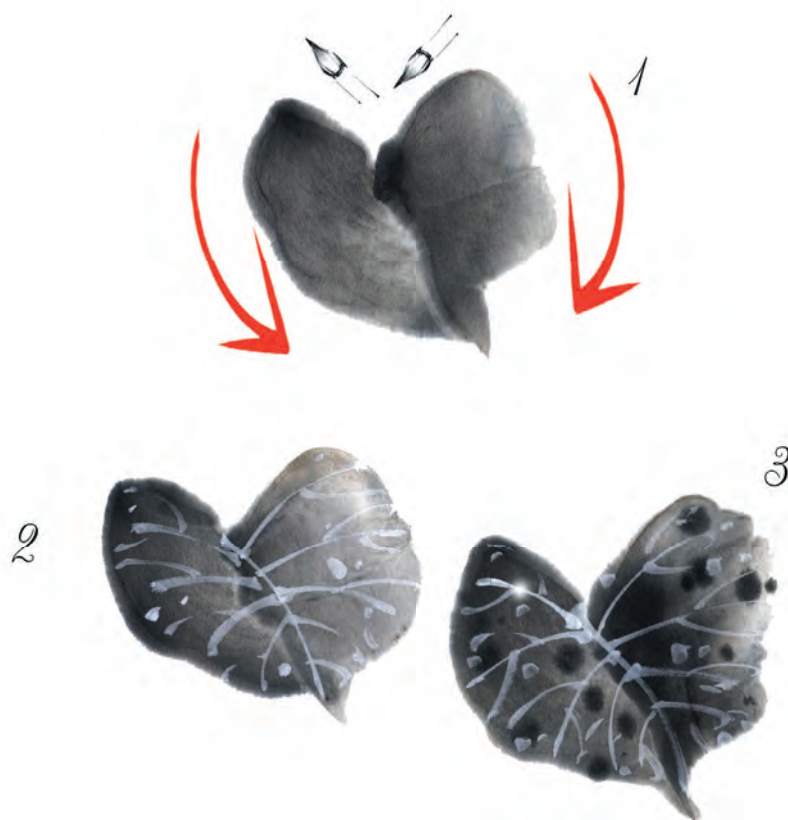

Рис. 2

Всей поверхностью кисти с набором из трех оттенков сложите двумя мазками лист, похожий на сердце. У цикламена необычайно красивый узор на листьях. Белилами напишите прожилки, а потом темной тушью добавьте узор (рис. 2).

Рис. 3. Готовая композиция.

Рис. 4. Вариант изображения цикламена в цвете.

Весна

Дикая Орхидея – Кей и Ран

Орхидея олицетворяет собой сезон весны в Японии. Символизирует добродетель и чистоту и несет в себе Женское начало, качества целомудренного, скромного человека. Это грациозное растение с удивительным ароматом. Идея «скромности» передается с помощью тона монохромного рисунка – нежные светлые цветы орхидеи прячутся за более темной и высокой листвой.

Листья Дикой Орхидеи.

Оттенок туши для написания листьев: первые листья переднего плана пишутся насыщенной черной тушью, в процессе написания последующих листьев тушь на кисти будет светлеть, что придаст объемность изображению.

Кисть в вертикальном положении. Движение кисти с помощью приема «нажать-отпустить»: кисть прижимается вниз для создания широкого мазка, а затем постепенно поднимается, сужая линию, и снова прижимается, утолщая ее, и заканчивается узкой линией.

Рис. 1. Создавайте ощущение непрерывного движения.

Последовательность изображения листьев:

Рис. 2. Установите первые три листа. Третий мазок, пересекающий лист, формирует так называемый «глаз феникса».

Рис. 3. Добавьте последующие листья.

Если мысленно листья продлить под землю, они должны соединиться в воображаемой точке. При изображении орхидеи ее листья не должны быть одной длины.

Цветок Дикой Орхидеи.

Набор из трех оттенков туши.

Рис. 4. Кисть в вертикальном положении. Приложив кисть к бумаге, слегка протяните ее, затем ослабьте нажим и в завершение сделайте «сброс», повинаясь плавным движениям вашего запястья. Таким образом, вы создадите лепесток цветка орхидеи.

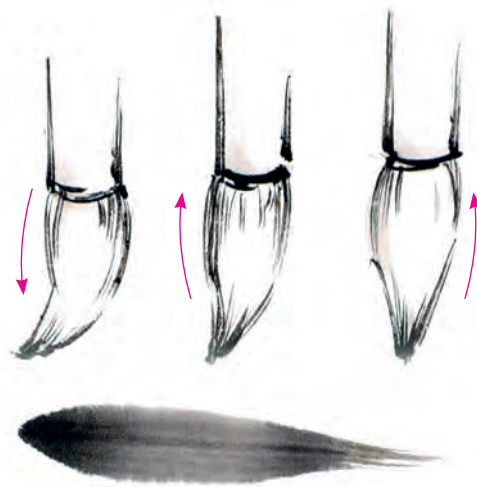

Рис. 5а. Последовательность изображения цветка. Раскрытый цветок имеет пять лепестков. Все мазки направлены к центру цветка.

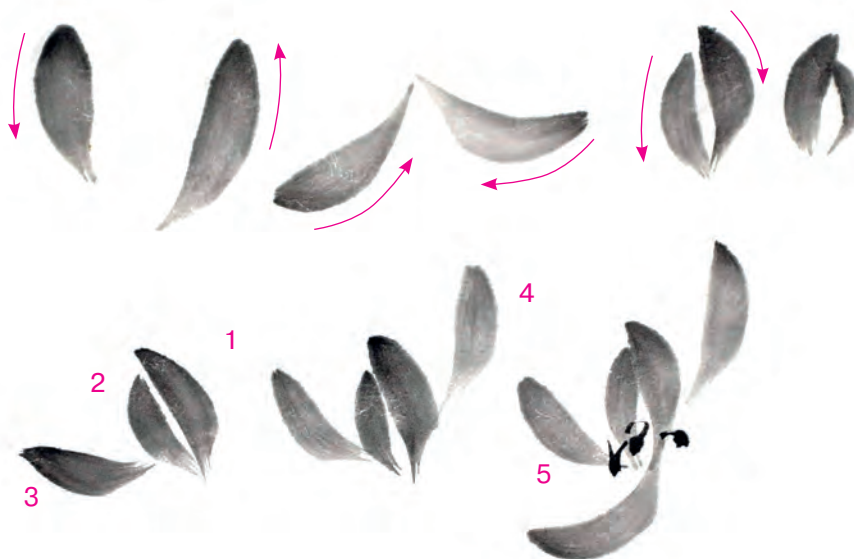

Рис 56. Цветок в разных ракурсах

Рис. 6а. Варианты изображения тычинок. Оттенок туши черный, кончик кисти тонкий в вертикальном положении. Установите точку, а потом «сбросьте» кончик кисти, превращая ее в запятую.

В орхидее тычинки подобны глазам прекрасной Женщины. Сердцевина цветка передает его душу. Не пренебрегайте ей!

Рис. 66. Соцветие. Установите цветы в разных ракурсах, добавьте пару бутонов, расположите тычинки, не дожидаясь полного высыхания лепестков. В последнюю очередь тонким кончиком кисти со светлым оттенком туши изобразите стебель, протянув его между цветами.

Варианты композиции

Последовательность изображения сюжета:

1. Напишите листья орхидеи.
2. Добавьте цветы.
3. Поставьте тычинки
на цветы; точка после слова
4. Установите светлый
стебель.

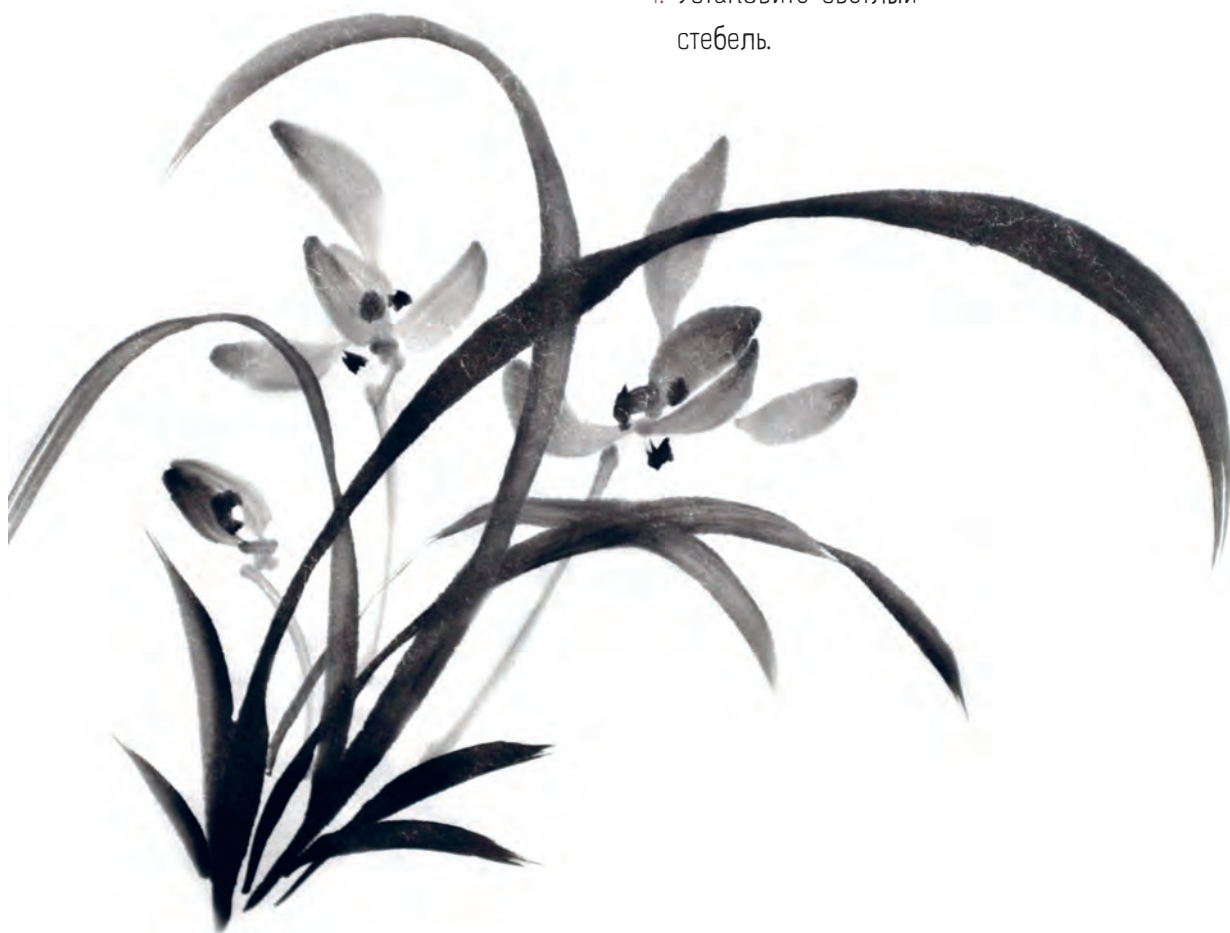

Рис. 7. Разновидность орхидеи Ран

Сакура

Сакура — национальный цветок Японии. Зацветает в конце марта и цветет недолго, около двух недель.

Простые, безыскусные цветы горной сакуры — *ямадзакура* — зацветают раньше всех и наиболее популярны среди японцев. Позже наступает пора пышных махровых сортов, все они, роняя свои лепестки, передают дыхание весны.

Термин «*ханами*», что значит «*любование цветами*», в первую очередь относится к любованию сакурой. Традиция любования сакурой возникла в эпоху Хэйан. Аристократы, любясь цветением, размышляли о смысле жизни и ее быстротечности, задумывались о чистоте.

Краткий, но прекрасный срок цветения сакуры созвучен у японцев с буддийским представлением о мимолетности жизни. В Бусидо, кодексе самураев, сакура также символизирует расцвет жизни самурая в бою, которая может внезапно оборваться. Она служила напоминанием о том, что каждый день может стать последним и следует ценить каждый миг и радоваться любому проявлению красоты.

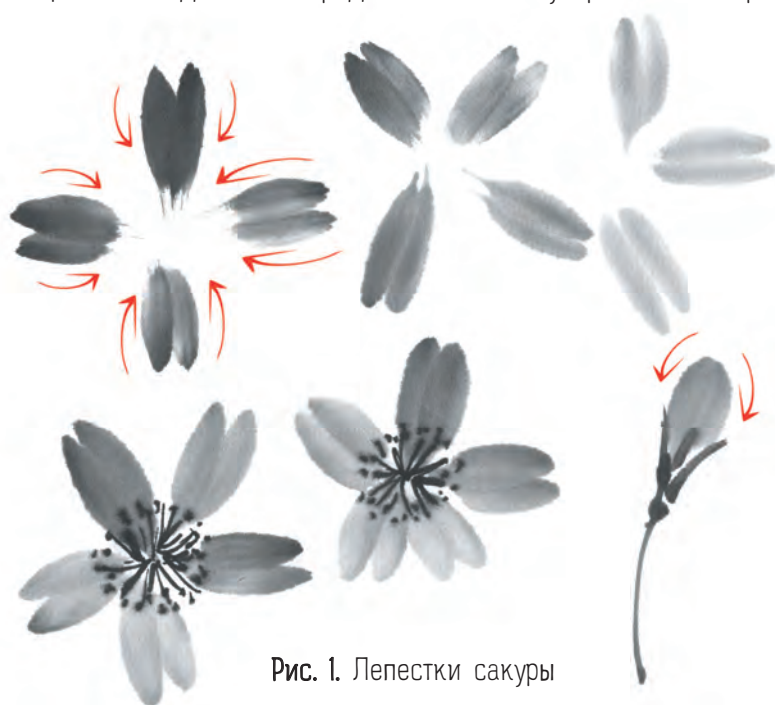

Рис. 1. Лепестки сакуры

Лепестки сакуры пишут двумя мазками, сложенными вместе, движением, направленным к центру цветка. Тонкой кистью черной тушью изобразите тычинки (рис. 1).

Попробуйте
изобразить цветы
в разных ракурсах.

Рис. 2. Цветы в разных ракурсах

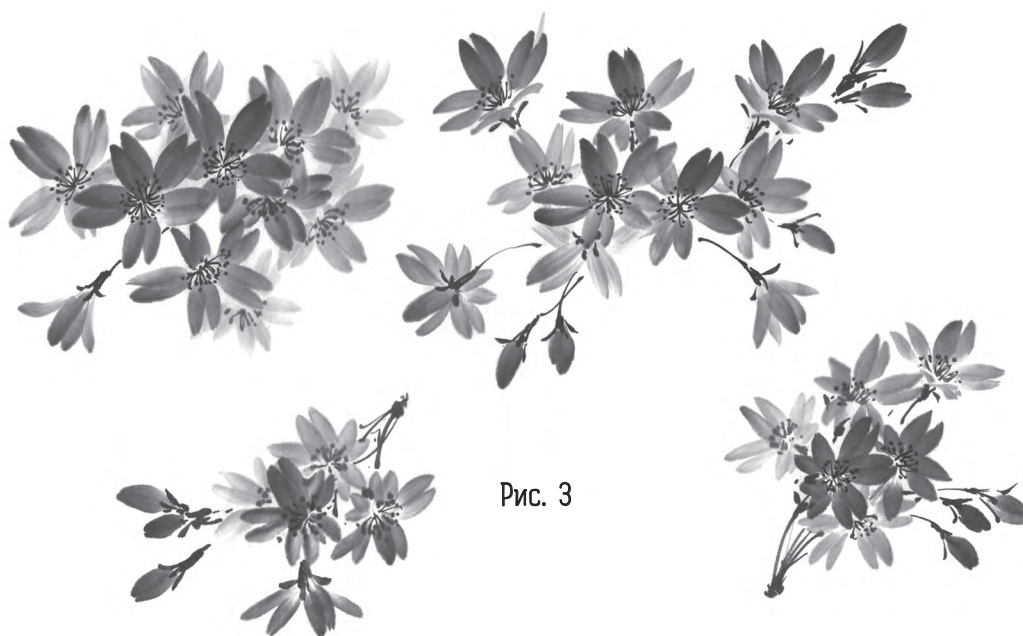

Рис. 3

Соцветия сакуры похожи на фонтанчики – цветы объединяются с цветоножками общим основанием. При их написании старайтесь передать объем и глубину соцветия, меняя оттенки и ракурсы цветов (рис. 3).

Техника написания ствола и веток подобна технике изображения их в сливе, но у сакуры ветки более гибкие (рис. 4, 5). Постарайтесь передать их изящность.

Рис. 4

Рис. 5. Готовая композиция

Рис. 6. Вариант изображения сакуры в цвете

Магнолия — Мокурэн

В Японии вторая половина марта — время цветения магнолий. Магнолия является символом непорочности и благородства. Здесь ее символика перекликается с лотосом и переводится как мокурэн, древесный лотос.

Удивительные пышные цветы распускаются, когда листья еще не появились, от этого они ярко выделяются на фоне ветвей и создают ауру необыкновенного очарования.

Магнолия — растение реликтовое, принадлежащее к семейству магнолиевых. Древние магнолии существовали в те далекие времена, когда пчел еще не было. Цветы этих растений приспособлены к опылению при помощи жуков, в связи с чем лепестки у них достаточно жёсткие, чтобы избежать повреждений.

Японская легенда гласит, что появилась магнолия благодаря юной девушке Кейко, которая мастерила бумажные цветы. Но стоили они настолько дешево, что Кейко едва зарабатывала себе на еду.

Однажды в её комнату залетел старый мудрый попугай и открыл ей тайну: чтобы оживить бумажные цветы, их достаточно окропить каплей своей крови, но ни в коем случае не отдавать последнюю каплю. С этого дня юная Кейко начала создавать чудные живые цветы. Теперь они стоили больших денег, и девушка перестала в чем-либо нуждаться. Однажды она познакомилась с юношей и полюбила его. Но избранник девушки оказался жадным и корыстным. Ему хотелось жить в роскоши, и он заставлял несчастную работать все больше и больше. Наконец пришло время, когда ради денег Кейко была вынуждена отдать свою последнюю каплю крови и умереть. Этот алый цветок, который Кейко оживила своей последней каплей крови, и есть магнолия. Она умерла, но на земле остался цветок — магнолия.

Иногда у цветка видна сердцевина, она похожа на шишечку. Цветок магнолии активно подчеркивается темными и достаточно большими чашелистиками. Ее ветки имеют замысловатую структуру. Передайте их упругость темным оттенком туши (рис. 2).

Рис. 2. Написание чашелистиков и веток

Рис. 3. Написание в цвете

Особенно хороша магнолия при написания ее в цвете. Наберите на кисть оттенок розового, так чтобы получился тон от насыщенного цвета на кончике кисти к более светлому на основании (рис. 3). При написании цветка кисть смотрит вниз, а при написании бутона кончик кисти направлен вверх.

Рис. 4. Написание листочков

Свежим салатным цветом напишите небольшие, только распустившиеся листочки (рис. 4).

Рис. 5. Готовая композиция

Мак — Губидзинсоо

В начале апреля в Японии зацветают маки, хотя существуют и сорта, цветущие жарким летом.

Название «гу-бидзин-соо» переводится как, гу — опасность, бидзин — красавица, соо — трава, если дословно, «цветок — опасная красавица». В японской поэзии часто упоминается как дурман-девица, дурман-цветок.

Цветку мака приписывают умиротворение, успокоение, мечтательность и забвение. Красный мак на языке цветов в Японии — веселый, шутник.

Невозможно удержаться, чтобы не написать маки в цвете. Наберите красный насыщенный цвет на всю поверхность кисти и сразу же добавьте на кончик черной туши. Движением кисть приложите и протяните ее пятку в сторону. Для лепестков, смотрящих прямо на нас, несколькими движениями кисти создайте форму наподобие губы. После сухой расщепленной кистью с насыщенной краской вы можете создать прожилки на лепестках мака в несколько движений (рис. 1).

Отдельного внимания заслуживают коровочки мака с их характерной формой.

Рис. 1. Цветное изображение мака

Рис. 2. Варианты цветов мака

Рис. 3. Готовая композиция

Азалия – Цуцудзи

Время цветения азалии в Японии – конец апреля – начало мая. Этому событию посвящен целый праздник – *цуцудзи мацури* – фестиваль азалий. Это восхитительное зрелище. Кажется, что на землю спустились розовые и белые облака. Фестиваль проводится в синтоистском храме в центре Токио – Нэдзу Дзиндзя.

Азалии очень любят сажать в саду семейные пары. Это связано с тем, что азалия – символ любви, дружбы, верности и душевной привязанности. Цветок защищает семейное счастье, а на созерцателя производит умиротворяющее и успокаивающее действие.

Для написания лепестков азалии в монохромной технике наберите на кисть светлый оттенок туши и прикладыванием кисти всей поверхностью сформируйте цветок.

Тонкой кистью добавьте тычинки и изящным контуром подчеркните форму цветка. Листья пишите темной тушью так, чтобы они подчеркнули более светлые цветы. Азалия – это кустарник, поэтому стебли у нее достаточно упругие и жесткие (рис. 1).

Рис. 1

Пышные соцветия,
расположенные близко к стеблю,
олицетворяют единство
и нерушимость в отношениях
между членами одной семьи.

Рис. 2. Азалия в цвете

Глициния (Вистерия) – Ямафудзи

В мае в Японии зацветают глицинии. Ямафудзи дословно переводится как *горная глициния*. В Японии *фудзи*, глициния, символизирует чистую женскую красоту, поэзию, а также молодость. Ассоциируется с нежностью, хрупкостью, утонченностью, а кроме того, *фудзи* называется и главный символ страны – гора Фудзияма.

По японским преданиям на горе живет Богиня Горы Фудзи. Образ богини священного вулкана – это девушка, волосы которой украшены веткой глицинии. Она почитается как Фудзи-химэ или Коно-хана Сакуя-химэ, что означает *«принцесса, заставляющая цвести деревья, а соловьев сладко петь»*.

Рис. 1

Для написания глицинии в монохромной технике наберите на кисть светлый оттенок туши и прикладыванием кисти создайте форму лепестков глицинии. Черной тушью добавьте тычинки. Следите за тем, чтобы гроздь глицинии имела интересный силуэт (рис. 1).

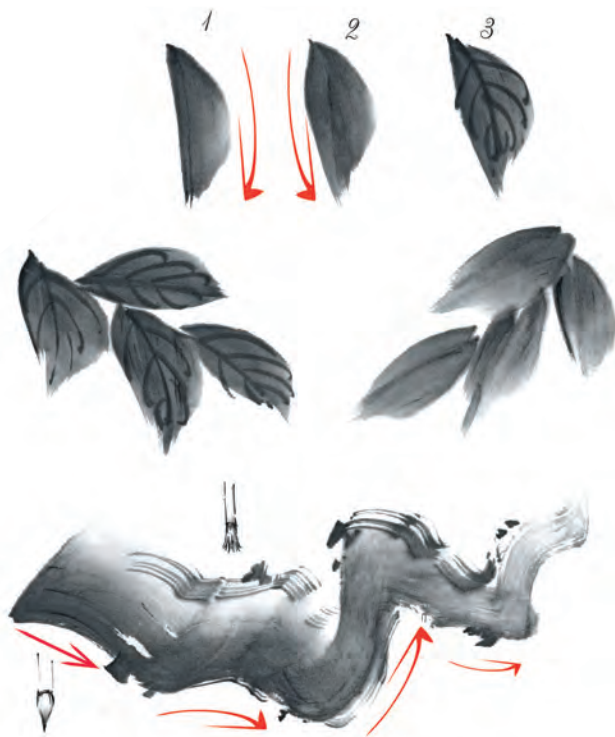

Рис. 2

Рис. 3

Листья глицинии пишите более насыщенной тушью набором с переходом оттенков. Создайте на кисти набор с тремя оттенками туши и всей ее поверхностью напишите изогнутую лозу. После сделайте кисть расщепленной и черной тушью, поверх первого мазка, добавьте сухую фактуру лозы глицинии (рис. 2).

Еще с глицинией связана легенда о злом драконе и длинноволосой красавице, которую этот дракон проглотил. Так и задеревенело его тело искривленным стволом лианы в наказание богами. Только чудесные косы девушки оживают на нем каждую весну. Некоторые старые глицинии, растущие в японских храмах, тоже иногда сравнивают с драконом.

Так и слились в одном растении утонченность цветов и грубость ствола, нежность и мощная сила, и воплотились в союзе противоположностей (рис. 3).

Рис. 4. Готовая композиция.

Рис. 5. Изображение в цвете.

Пион – Ботан

Пион представляет собой листопадный кустарник семейства лютиковых, его красивые цветы распускаются в Японии в начале мая. Считается, что иероглифы, которыми пишется название растения Ботан, были заимствованы вместе с пионами из Китая в эпоху Нара и без изменений сохранились до сегодняшнего дня. В Японию цветок был завезен как лекарственное растение.

В Китае пион за элегантность и роскошный вид называют «императором цветов».

Сегодня существуют несколько сотен сортов пионов самых разных цветов: белых, розовых, красных, алых, темно-багряных; у некоторых из них цветы имеют размеры более 20 см.

В начале периода Эдо был выведен сорт пиона, цветущий дважды. *Кан ботан* – зимний пион, первый раз он зацветает поздней осенью, потом его накрывают домиком из сухой соломы, и второй раз он распускается на Новый год, так что люди могут любоваться цветами зимой.

Японские сорта пионов очень отличаются от китайских. Цветы у них чаще простые, легкие, не махровые, хрупкие, практически без запаха, наглядно показывающие отличие вычурного Китая от японской эстетики, стремящейся к простоте.

Для написания лепестка пиона в монохромной технике создайте на кисти набор с переходом оттенков, приложите кисть всей поверхностью и слегка проведите ее в бок (рис. 1).

Рис. 1

Формируйте цветок так, чтобы его силуэт был красивым. Тычинки пишите черной тушью (рис. 2).

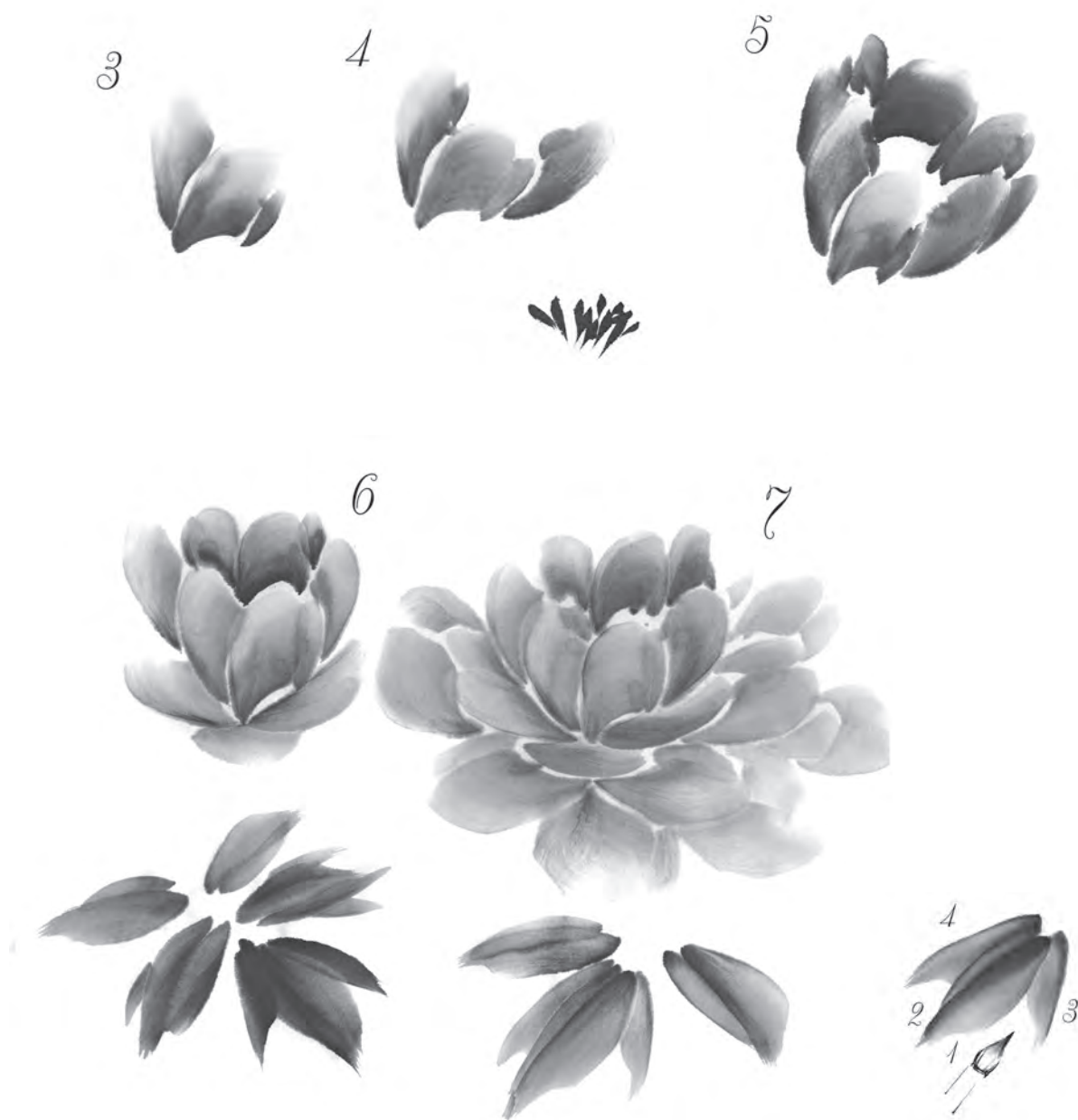

Рис. 2

Рис. 3

Листья пиона пишите темной тушью с переходом оттенков, и, не дожидаясь высыхания, добавляйте черные прожилки (рис. 3).

Рис. 4. Готовая композиция

Рис. 5

Для передачи белого или светло-розового цвета пиона пишите его в контурной технике. При этом пусть линия будет живая, пульсирующая и разных оттенков (рис. 5).

Рис. 6. Контурная техника

Рис. 7. Вариант изображения пиона в цвете

Лето

Ирис — Аямэ, или Сёбу

Ирис — один из самых любимых японцами цветов в летнее время года. Цветет до конца июня, хотя, согласно цветочному календарю, он также ассоциируется с 5 мая, в который отмечается Праздник мальчиков — *Танго-но сэкку*. А зацветающие в это время ирисы символизируют успех и здоровье. Взаимосвязь здесь простая. Листья ириса острые, тонкие и плоские, напоминают меч самурая. Поэтому ирис в Японии олицетворяет самурайский дух и символизирует успех и здоровье, а амулеты из ириса предохраняют мальчиков — будущих воинов — от болезней и наделяют их отвагой. Им же посвящен и другой праздник — *Сёбу-но сэкку*, Праздник цветущих ирисов.

Ирис стал в японской культуре символом изысканных переживаний и утонченной чувственности. В данном случае речь идет о «женском ирисе» — аямэ. Поскольку существует и «мужской» — сёбу — более брутальный, он и является символом Праздника мальчиков. Также слово «сёбу» звучит, как слово «успех», хотя и пишется другими иероглифами¹.

¹ Горина, Л. Ирис японский — цветок самурая и символ успеха [электронный источник].

Формы цветков ириса постепенно становятся все более пышными и красивыми, но эстетически в искусстве суми-э предпочтение отдается простоте и очарованию полевых ирисов.

Для написания ириса в цвете наберите на кисть оттенок фиолетового или синего, так чтобы на ее кончике был более насыщенный цвет. В начале кончиком, а потом всей поверхностью кисти плавными движениями напишите лепесток ириса. Так называемые «бородки» ириса пишутся самым насыщенным цветом с добавлением туши, после добавьте охрой тычинки (рис. 1).

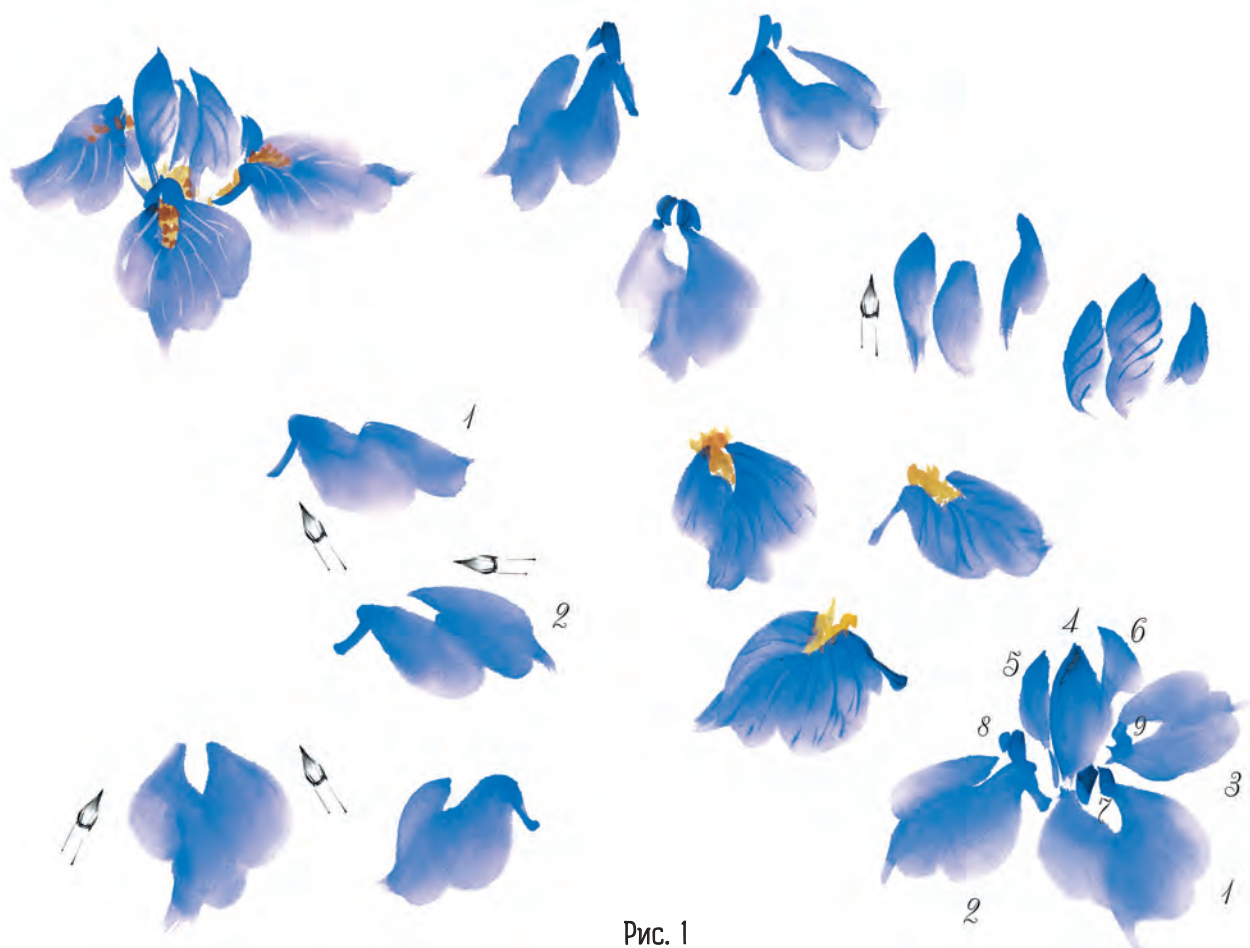

Рис. 1

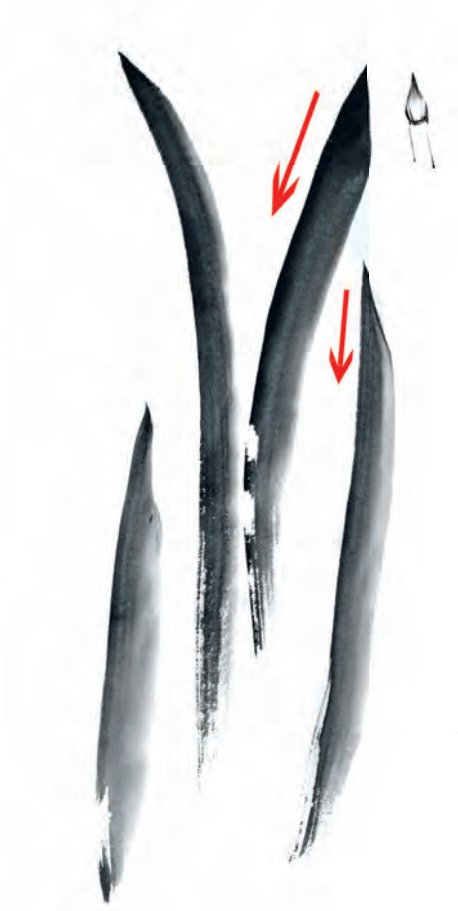

Рис. 2.

Для написания листа ириса создайте на кисти набор с переходом оттенков, но достаточно насыщенный. Уверенным движением всей поверхностью кисти напишите мазок, похожий на самурайский меч (рис. 2).

Рис. 3 Готовая композиция

Гортензия — Адзисай

Сезон дождей, *цую*, в Японии приходится на июнь-июль. Это время идеально подходит для цветения гортензии, так как она не любит прямых солнечных лучей, но любит влажность. На японском языке гортензия звучит как *адзисай*, что в переводе означает «фиолетовый солнечный цветок». Еще гортензию называют «тоскующей по воде».

Чай из гортензии является ритуальным напитком у буддистов. Во время Хана-Мацури, праздника, посвященного рождению Будды, люди, которые приходят в храм, льют на голову Будды сладкий чай Амача, заваренный из листьев гортензии. Чай берут домой и пьют его с родственниками и друзьями.

Существует японская легенда. В ней говорится об императоре, который прислал букет гортензий родителям любимой девушки, чтобы извиниться перед ними. Поэтому гортензию стали связывать с сердечностью и искренностью.

Для написания монохромного цветка гортензии наберите светлый оттенок туши и всей поверхностью кисти напишите круглый лепесток. Черной тушью добавьте несколько тычинок. Потренируйтесь писать цветы в разном ракурсе (рис. 1).

Рис. 1

Рис. 2

Написание листьев гортензии подобно написанию листьев камелии, но стремитесь к более округлой и широкой форме (рис. 3).

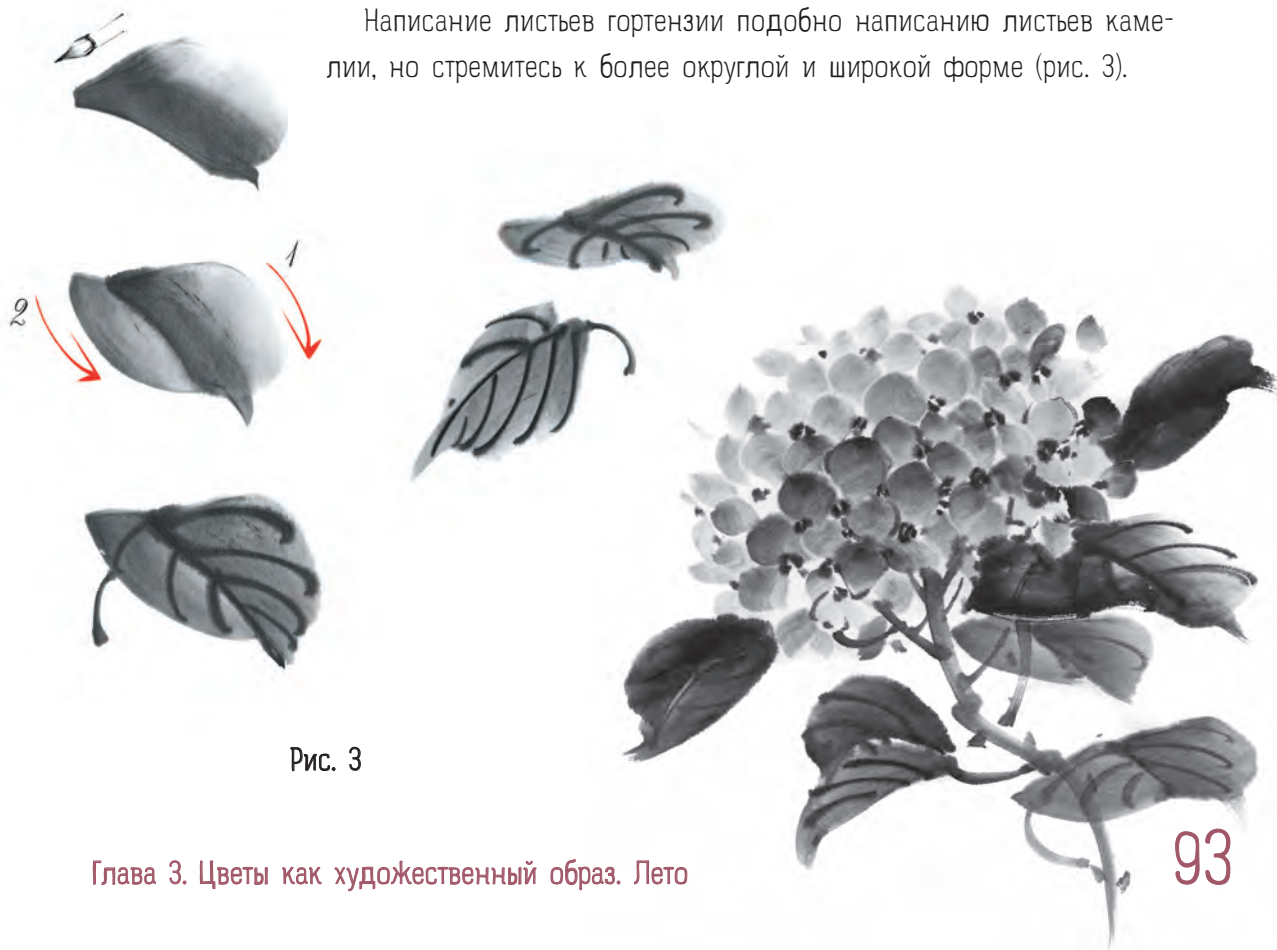
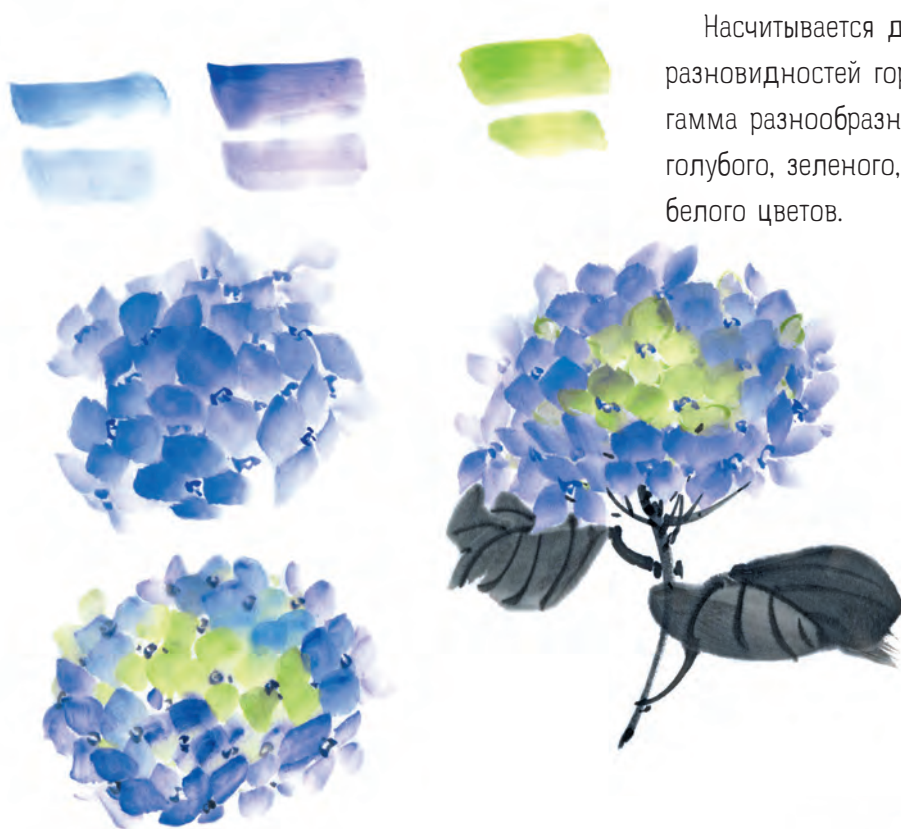

Рис. 3

Рис. 4. Готовая композиция

Насчитывается до восьмидесяти разновидностей гортензии. Их цветовая гамма разнообразна: все оттенки голубого, зеленого, красного и, конечно, белого цветов.

Рис. 5. Написание в цвете

Для написания гортензии в цвете вы можете использовать голубой, фиолетовый, синий и зеленые цвета. Для создания объемного шара соцветия добейтесь максимального диапазона оттенков цвета от насыщенного до самого светлого тона (рис. 5).

Лилия – Ониюри

В июле-августе на полях и в горах Японии зацветают лилии. По-японски произносится *ониюри* и переводится, как *дьявольская, чертова лилия*. Они – демоны в японской мифологии.

В старину этот цветок называли *ямаюри*, то есть горная лилия. Дело в том, что она растет в горах и на равнинах. Главная ее особенность – окраска: темные пятна на алом фоне. Благодаря такому пышному виду лилия многим кажется южным тропическим растением. Однако такая лилия издавна растет в Китае, Корее, на Сахалине, то есть к северу от Японии.

Сорт «*лилия прекрасная*» в естественных условиях растет на островах Кюсю и Сикоку и очень популярен в Японии.

Для написания монохромных лепестков лилии наберите на кисть светлый оттенок туши, а на ее кончик более темный тон и всей поверхностью кисти создайте форму лепестка. Все движения кисти направлены к центру цветка (рис. 1).

Рис. 1. Написание лепестков

Тонкой кистью у основания лепестка темной тушью добавьте узор и напишите изящные тычинки (рис. 2).

Рис. 2. Написание тычинок

Рис. 3

Бутон лилии пишите двумя легкими мазками и подчеркните его форму контуром (рис. 3).

Постарайтесь передать объемность в расположении листьев лилии на стебле, добиться этого можно создавая мазки разных оттенков туши (рис. 4).

Рис. 4

Рис. 5. Готовая композиция

Клематис – Кадзагурума

В переводе с японского кадзагурума – ветряная мельница. Цветок обычно состоит из шести лепестков, напоминающих крылья ветряной мельницы. Еще одно название – тессен железный маг (узор из железных проволочек). Лиственное растение семейства лютиковых появилось в Японии в годы Камбун (1661–1673). Название было связано с тем, что стебли у клематиса прочные, как железная проволока. В Японии в сезон дождей клематис цветет бирюзовыми цветами. Его еще называют мансей сёкубуцу но дзёо – дословно Королева лоз. Часто растет вдоль заборов и изгородей. Говорят, что в Японии существует около 20 местных видов.

Для написания клематиса в монохромной технике создайте на кисти набор из трех оттенков туши, а на кончик добавьте еще насыщенной туши. Всей поверхностью кисти плавными движениями напишите лепесток, при этом движение кисти должно быть направлено к центру цветка.

На переднем плане пишите лепестки более длинные, а на заднем – короткие, так вы передадите объем цветка. Кончиком сухой кисти черной тушью напишите тычинки.

Для написания бутонов приложите кисть со светлым оттенком туши всей поверхностью к бумаге. После кончиком кисти с темной тушью, контуром придайте пятну форму бутона и добавьте длинную цветоножку.

Листья клематисов пишите светлым оттенком туши.

Для создания интересной композиции пишите цветы, направленные в разные стороны и в разных ракурсах.

Клематисы бывают совершенно разных форм и цветов: розовые, бордовые, фиолетовые.

Наберите понравившийся вам цвет так, чтобы на кончике кисти краска была гуще и насыщенней, а на основании более светлой. Мы попробуем написать лепесток движением кисти от центра и таким образом получим другую форму лепестка (рис. 1).

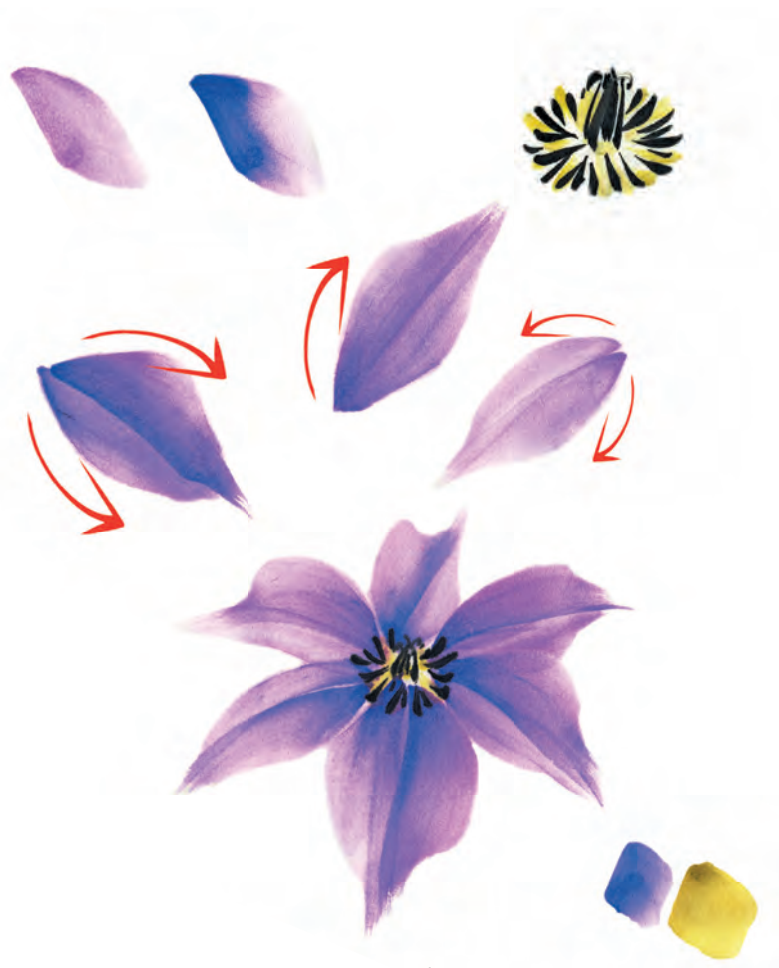

Рис. 1

Для написания бутончика в начале наберите на всю поверхность кисти желтый цвет, а потом на кончик фиолетовый. Приложив всю поверхность кисти на бумагу, вы получите пятно, из которого контуром сформируете бутончик (рис. 2).

Рис. 2

Рис. 3. Листья клематиса с использованием цвета

Рис. 4. Готовая композиция

Бамбук — Такэ

Бамбук олицетворяет собой сезон лета. Это символ счастья и чистоты для японцев, символизирующий мужское начало и принцип «гнется, но не ломается». Связками веток сосны и бамбука в Японии украшают вход в жилища перед Новым годом, чтобы привлечь в дом удачу и счастье.

Стебель Бамбука

Набор из трех оттенков туши.

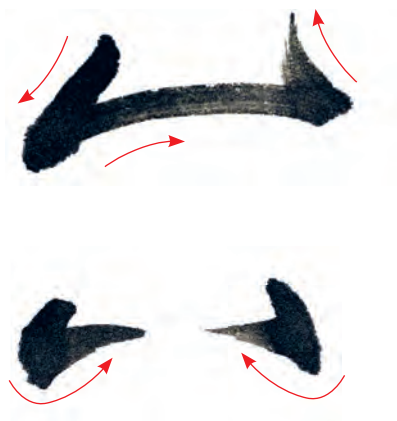
Положение кисти под наклоном. Начинайте движение от нижнего края листа бумаги. Прижмите кисть так, чтобы ее основание практически касалось бумаги, а ее кончик указывал влево. При этом задерживайтесь кистью на бумаге в начале и конце каждого мазка. Затем оторвите кисть от бумаги. Оставьте место для сочленения, затем напишите еще несколько сегментов, двигаясь к верхнему краю листа.

Рис. 1. Используйте большую часть ворса кисти для написания широкого ствола, а для написания более тонкого ствола приподнимите основание кисти, тем самым уменьшив рабочую поверхность ворса.

Старайтесь сохранять нажим кисти на бумаге постоянным, делайте мазки решительно, без колебаний, так как большую роль в данном мазке играет скорость движения кисти.

Междоузлия Бамбука

Оттенок туши черный.

Кисть в вертикальном положении.

Рис. 2. Не дожидаясь высыхания ствола, впишите в промежутки между мазками междоузлия, предварительно хорошо высушив кисть о салфетку.

Варианты изображения междоузлия:

Тонкие ветки Бамбука

Оттенок туши черный.

Рис. 3. Кисть в вертикальном положении.

Тонкие ветки бамбука имеют такую же сегментированную структуру, как и большой стебель. Веточки, к которым крепятся листья, пишутся движением на сброс.

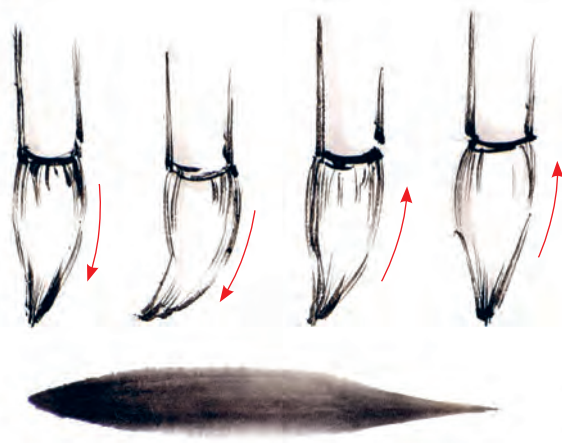

Листья Бамбука

Набор из трех оттенков туши.

Кисть в вертикальном положении.

Рис. 4. Передача формы листа: там, где лист отделяется от стебля, он узкий, соответственно начинаем писать кончиком кисти, затем усиливаем нажим, чтобы добиться расширения листа, в процессе движения потихоньку отрываем основание кисти, что приведет к сужению листа, после чего кисть отнимается от бумаги движением на сброс.

Чтобы получить лист с утонченным и изящным кончиком, следите за тем, чтобы кончик кисти оставался острым, движения — прямыми и уверенными.

Рис. 5а. Сочетание листьев

Рис. 56. Пишите листья разного размера, это придаст живость рисунку. Ширина мазка в данном случае зависит от степени нажима кисти на бумагу.

Группы листьев

Рис. 6. Для написания группы листьев используйте сочетания листьев, пересекая их друг с другом. В процессе написания последующих листьев тушь на кисти будет светлеть, что придаст объемность изображению.

Последовательность изображения сюжета:

1. **Рис. 7.** Установите широкий и узкий стебель бамбука, после впишите междоузлия. Обратите внимание на то, что междоузлия не должны находиться на одном уровне, это придаст дополнительный ритм вашей картине.
2. Установите тонкую ветку бамбука, которая вырастает из междоузлия толстого стебля

3. А в завершение легкими, но уверенными движениями пишите к ней группы листьев, не стараясь намеренно прикрепить лист к веточке.

Лотос – Хасу, или Рен

Символом расцвета лета в Японии является лотос. А также это один из самых любимых японцами цветов. Лотос цветет белыми и розовыми цветами в августе. Олицетворяет собой символ чистоты, целомудрия и добродетели, так как нежные и благоухающие цветы лотоса, гордо возвышаясь над поверхностью воды, минуя болотную тину и грязь, остаются чистыми.

Лотос – одно из самых красивых водяных растений на Земле. Он появился на нашей планете более 100 миллионов лет назад. Его цветы раскрываются с восходом солнца и закрываются на закате.

Цветок лотоса – один из религиозных символов буддизма. В буддийской живописи и храмовой скульптуре, получившей необыкновенное развитие в Японии, Будда изображается восседающим на троне из гигантского цветка лотоса. Кроме того, лотос имеет и чисто практическое значение: крестьяне его культивируют, употребляя в пищу корневища – *рэнкон*.

Рис. 1

Передать нежные белые или розоватые цветы лотоса можно в контурной технике. Используя тонкую кисть и средний оттенок туши, напишите лепестки лотоса, делая небольшой нажим кисти в начале движения. Далее с внешней стороны лепестка добавьте светлой тушью прожилки, подчеркивая изогнутую форму лепестков.

Придать объемность цветку можно с помощью добавления влажных мазков светлого оттенка туши или светло-розового цвета. Стебель лотоса пишите темной тушью достаточно сухой кистью (рис. 1).

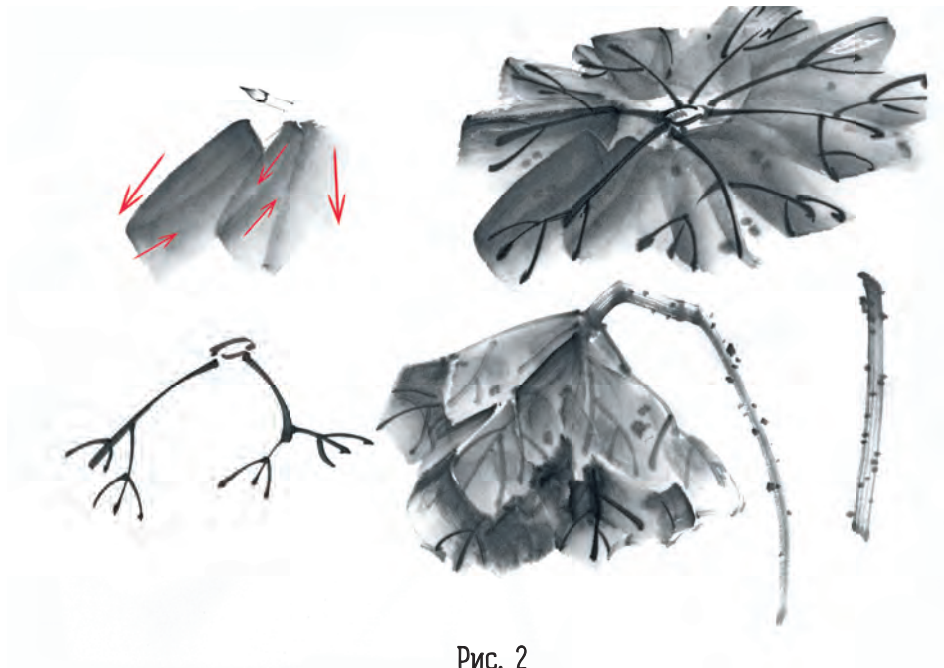

Рис. 2

Для написания листьев лотоса воспользуйтесь достаточно большой кистью для создания широких мазков с переходом оттенков туши. Движения кисти S-образные с наложением одного мазка на другой (рис. 2).

Рис. 3

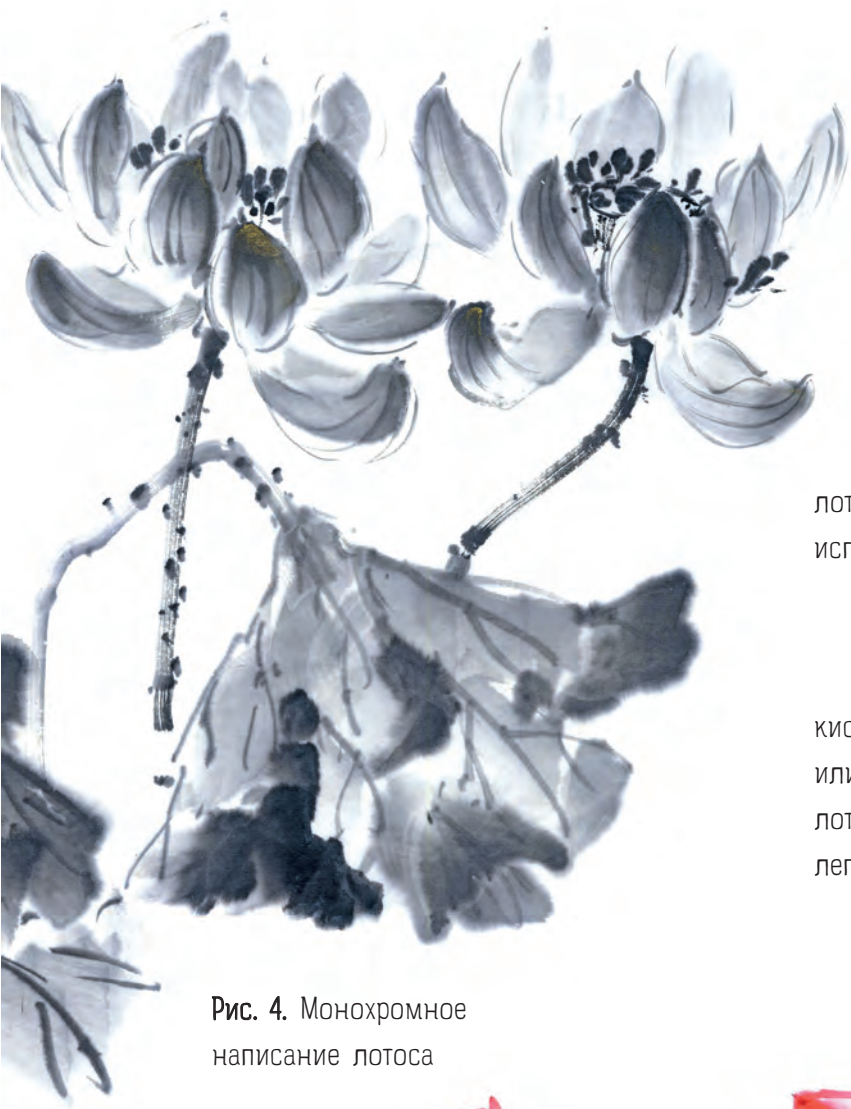

Рис. 4. Монохромное
написание лотоса

Еще более изысканно смотрятся лотосы в монохромном варианте исполнения (рис. 4).

Прикладыванием всей поверхностью кисти с набранной на нее краской или тушью, можно написать цветок лотоса пятном, подчеркнув форму его лепестков контуром.

Рис. 5.
Лотос в цвете

Вьюнок (Ипомея) – Асагао

Asagaо переводится как «утренний лик». Японский вьюнок завершает собой летний сезон. Попал вьюнок в Страну восходящего солнца из Китая в эпоху Нара как лекарственное растение. В наши дни в Токио ежегодно проводится праздник вьюнка – *Ирия асагао мацури*.

Образ этого цветка полон философии и романтики. Японцы уверены, что подлинно прекрасное заключается в мимолетном и неповторимом. Цветку суждена короткая жизнь, но каждое мгновение жизни цветок проживает ярко и красиво. Распускается он рано утром, а к вечеру уже увядает. Существует выражение «утренний лик», что означает живет одно утро, но проживает такую же полную жизнь, как сосна, существующая тысячу лет.

Японцы в своих пристрастиях к простоте и природности оказывают предпочтение полевым и лесным цветам, более соответствующим идеалам чайного культа, чем пышным садовым растениям. Цветок *асагао* как нельзя лучше отображает эту идею скромной и утонченной красоты.

С асагао связана известная притча. Знаменитый военачальник Тоётоми Хидеёси прослышал о необыкновенно красивых вьюнках, выросших в саду чайного мастера Сэн-но Рикю, и хотел ими полюбоваться. Войдя в сад, он сурово нахмурился, увидев, что все цветы оборваны. Зато внутри чайного дома, в нише, стояла старинная бронзовая ваза с одним-единственным, самым лучшим цветком, как бы воплощающим с наибольшей полнотой неповторимую красоту вьюнка.

Четыреста лет спустя в своей нобелевской речи писатель Ясунари Кавабата сказал: «Один цветок лучше, чем сто передает великолепие цветка»¹.

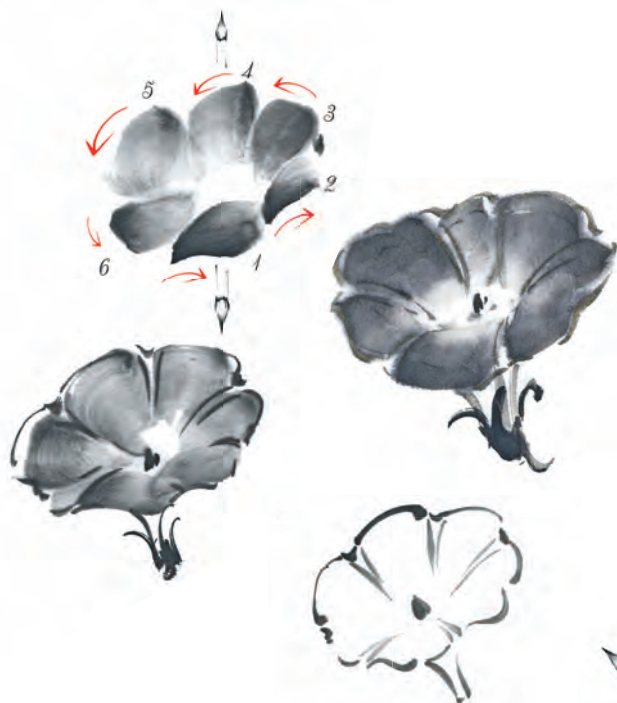

Рис. 1

Для создания другого ракурса цветка напишите передний край лепестков более широкими мазками, так чтобы кончик кисти смотрел в центр цветка, а задний ряд лепестков — от центра цветка (рис. 2).

Рис. 2

Для написания цветка выюнка в монохромной технике наберите светлый оттенок туши на всю поверхность кисти, а на кончик немного темной, и всей поверхностью кисти создайте форму цветка так, чтобы в процессе написания мазков кончик кисти смотрел во внешнюю сторону от центра цветка. Далее тонкой кистью подчеркните форму цветка и добавьте черные тычинки (рис. 1).

¹ Кавабата Яс. Красотой Японии рожденный // Тысячекрылый журавль. Снежная страна. Рассказы, эссе. М. 1971. С. 394.

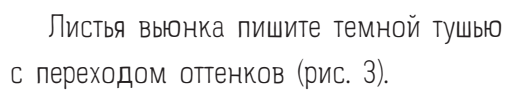

Рис. 4. Вьюнок в цвете

Осень

Хризантема — Кику

Хризантема олицетворяет собой сезон осени. В Японии желтая хризантема является символом императорской власти и используется в геральдическом гербе. Император настолько одинок в своем величии, словно хризантема, одиноко цветущая в осеннем саду.

Кику также ассоциируется с аскетом-отшельником, потому что ее цветы почти невидимы среди листьев, так же как чистота и добродетель не сразу заметна под убогим рубищем.

Японцы верят, что цветок хризантемы, сорванный в девятый день девятого месяца, обладает особой, магической силой, и из него можно приготовить чудесное средство, сохраняющее вечную молодость. Средневековые японские красавицы, чтобы сохранить юность и красоту, протирали лицо тканью, смоченной в росе хризантем.

Хризантеме посвящен праздник *Кику-но сэкку*, который приходится на девятый день девятого месяца. Существовал обычай делать во время этого праздника настой из цветов, стеблей и листьев хризантем, а также риса. Его пили на следующий год 9-го дня 9-го месяца. Люди преподносили друг другу чашечки саке с накрошенными в них лепестками хризантем, что означало пожелание долголетия человеку.

Цветок Хризантемы

Рис. 1

Для написания сложного цветка хризантемы используют контурную технику (рис. 1). Чтобы цветок был «живым», тонкой кистью светлым оттенком туши изящной линией с небольшим нажимом в начале и сбросом в конце напишите лепестки разной формы и размера. Начинайте составлять лепесток с сердцевины, постепенно «распуская» его.

Рис. 2. Контурная техника изображения цветка хризантемы

Контурной техникой можно передать белые цветы хризантемы, а при желании добавить в них цвет.

Монохромная техника изображения цветка

Лепестки

Набор из трех оттенков туши.

Кисть в вертикальном положении.

Приложив кисть к бумаге, слегка протяните ее, затем ослабьте нажим и в завершении «сброс», повинаясь плавным движениям вашего запястья. Таким образом, вы создадите лепесток цветка хризантемы.

Как вы могли заметить, движения для написания лепестков хризантемы подобны движению для лепестка орхидеи, но существует несколько вариантов мазков.

Рис. 3а. Лепестки, формирующие сердцевину

Рис. 3б. Лепестки, смотрящие фронтально

Рис. 3в. Нижний ряд полностью раскрывшихся лепестков

Последовательность изображения цветка:

Рис. 4а. Установите лепестки для сердцевины цветка.

Рис. 4б. Далее устанавливайте лепестки, смотрящие фронтально, и переходите к самым длинным нижним лепесткам, пересекая их между собой. При написании каждого последующих лепестков тушь на кисти будет светлеть, что придаст объемность изображению. Движение для каждого лепестка направлено к центру цветка.

В качестве государственного герба в Японии используется герб императорской фамилии – Желтая хризантема с 16 лепестками, которая символизирует восходящее солнце.

После того, как вы попрактиковались создавать монохромный цветок хризантемы, попробуйте написать цветок с использованием золотой краски, что будет символизировать Желтую императорскую хризантему.

Японскую золотую краску можно заменить золотой гуашью.

Создайте на кисти набор из трех оттенков туши, после на самый кончик добавьте золотой краски.

Рис. 5. Обратите внимание, как распространяется золото по лепестку и по всему цветку в целом. Не на всех лепестках остается золото, тем самым мы лишь намекаем на цвет.

Листья Хризантемы

Набор из трех оттенков. На кончик кисти дополнительно добавьте темной туши для придания тону насыщенности.

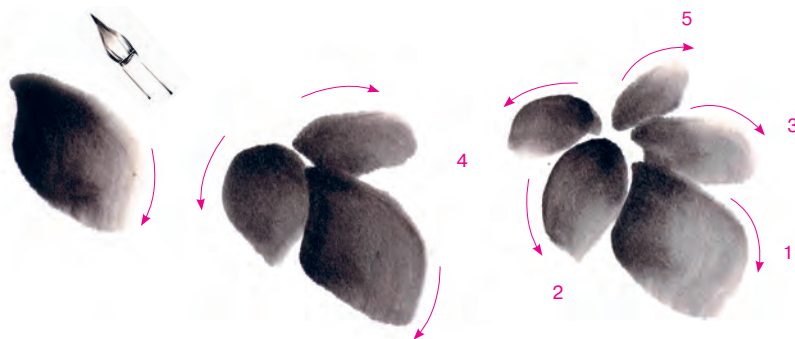

Рис. 6. Кисть под наклоном. Прижмите кисть так, чтобы ее основание практически касалось бумаги, а кончик смотрел вверх, протяните кисть вниз и немного влево. Добавьте по обе стороны мазка еще два пятна меньшего размера и еще два пятна, при этом кончик кисточки всегда направлен к центру листа. Таким образом, получится лист, смотрящий на вас.

Прожилки

Оттенок туши черный.

Кисть в вертикальном положении.

Не дожидаясь высыхания листа, кончиком кисти напишите по верху пятна прожилки, предварительно хорошо высушив кисть о салфетку.

Рис. 7. Варианты написания листьев.

Стебель Хризантемы

Оттенок туши черный.

Кисть в вертикальном положении.

Рис. 8. Предварительно хорошо высушив кисть, слегка нажимая на ее кончик, создайте узловатый стебель, добавьте мелкие листочки и почки.

Последовательность изображения сюжета:

1. Напишите цветок.

2. Напишите темные листья переднего плана.

3. Установите ствол между листьями, добавьте прожилки.

4. Напишите пару листьев заднего плана.

Семь осенних трав — Аки-но нанакасу и обряд любования луной — Цукими

Осенний сезон в Японии связан с буддийским японским праздником почитания предков — *Хиган*, или *другой берег*, который отмечается ежегодно во время осеннего равноденствия. Другое название этого периода — *Аки-но нанакасу*, или *Семь осенних трав*, которое отображает красоту этого времени года (рис. 1).

Число семь в буддизме символизирует счастье. Образы этих осенних трав часто использовались в поэзии, а в последующем перенеслись на полотна японских художников. Печальное очарование осенней поры, образ проходящей красоты и глубокий символизм несет в себе этот сюжет. Осенние травы наилучшим образом передают эстетику *ваби саби* — *печальное очарование вещей*. Это красота неявная, она живет в скромности и простоте с налетом беспричинной грусти и тоски. Красота в недолговечности.

Еще одной неотъемлемой приметой японской осени является *обряд любования луной* — *цукими*, которая традиционно считается самой красивой именно осенью. Она называлась *мэй-гэцу*, что означает «*яркая луна*». Со временем обряд *цукими* стал соблюдаться 15 сентября и называют его теперь *дзюгоя о цуки сама* — *луна пятнадцатой ночи*, или просто *дзюгоя*.

Рис. 1. Семь осенних трав

Рис. 2. Любование луной

Издревле любование луной было одним из главных событий осеннего сезона, когда заканчивалась уборка урожая и люди по обычаю устраивали трапезу при лунном свете и возносили богу благодарность за хороший урожай. Кроме того, считалось, что луна приносит людям счастье. Для ночи полнолуния готовили церемониальную еду – *данго* с приправой из растений, относящихся в том числе к семи осенним травам¹.

Названия семи осенних трав стали неотъемлемыми сезонными словами в поэзии, а живописцы часто изображают их с луной.

¹ Маркарян С. Б., Молодякова Э. В. Праздники в Японии: обычаи, обряды, социальные функции. М.: Наука, 1990. 248 с.

Колокольчик китайский – Кикё

Этот цветок сразу вспоминают, когда говорят о лиловом цвете *мурасаки*. Многолетнее травянистое растение семейства колокольчиковых широко распространено в Японии, Корее, на севере Китая и в восточной Сибири.

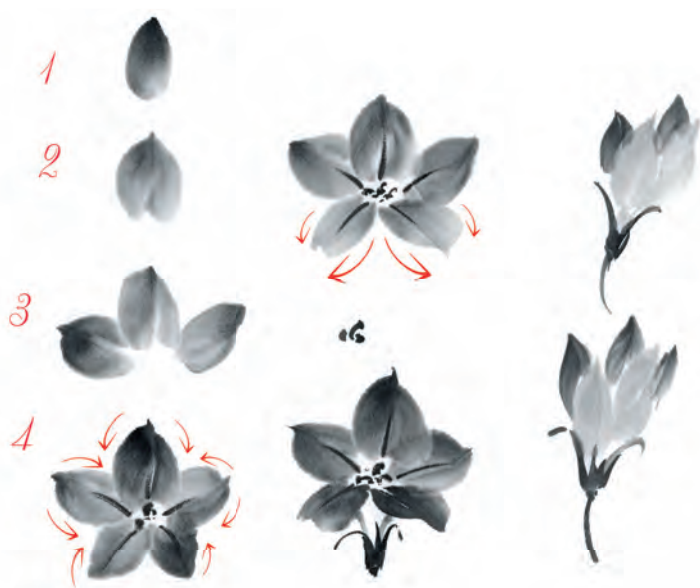

Рис. 1

Для создания цветка, наберите темный оттенок туши с переходом тона. Прикладыванием кисти, кончик которой смотрит от центра цветка, напишите лепестки. Черной тушью добавьте тычинки и цветоножки (рис. 1).

Рис. 2. Написание бутона и листьев

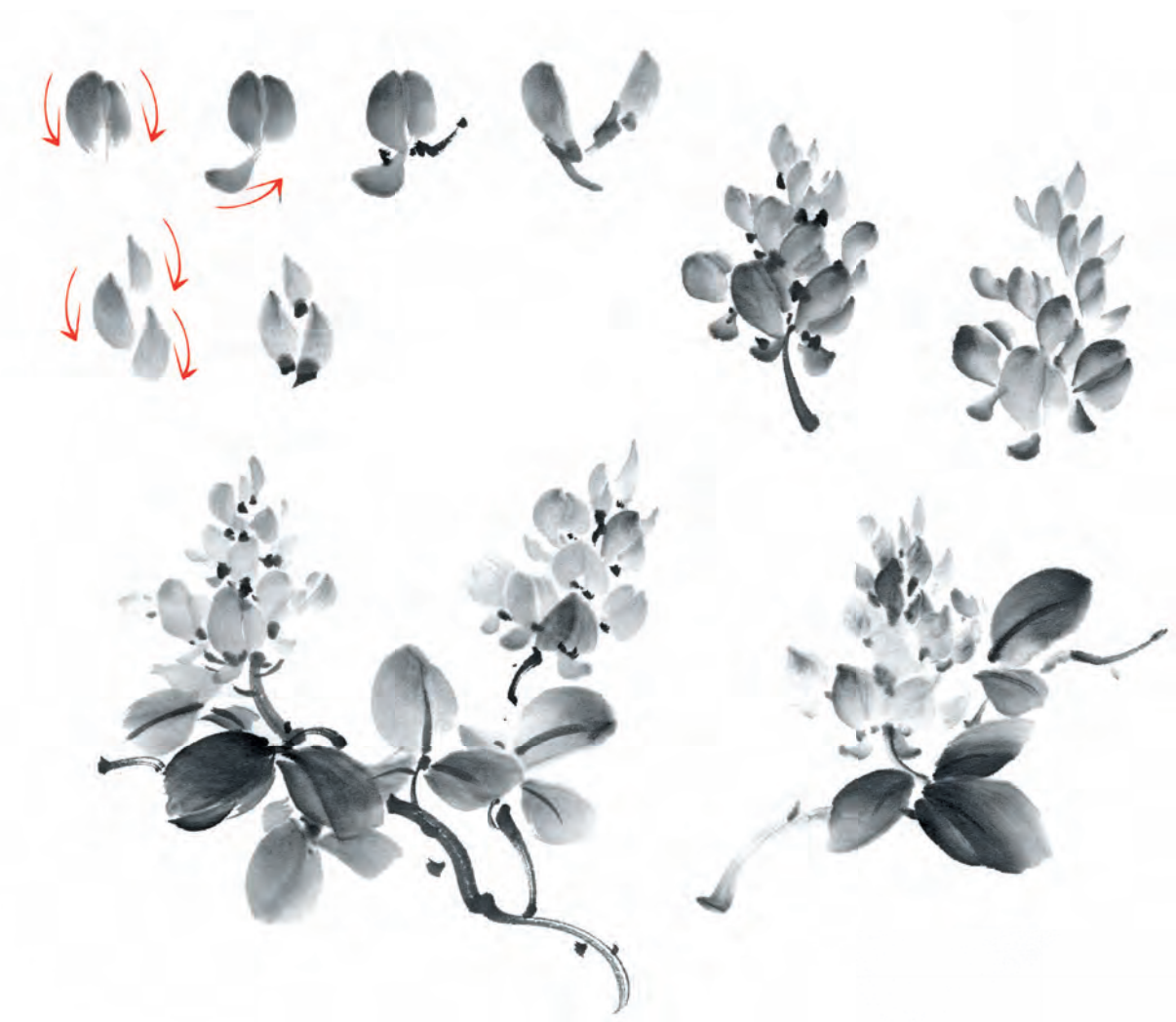

Рис. 3. Готовая композиция

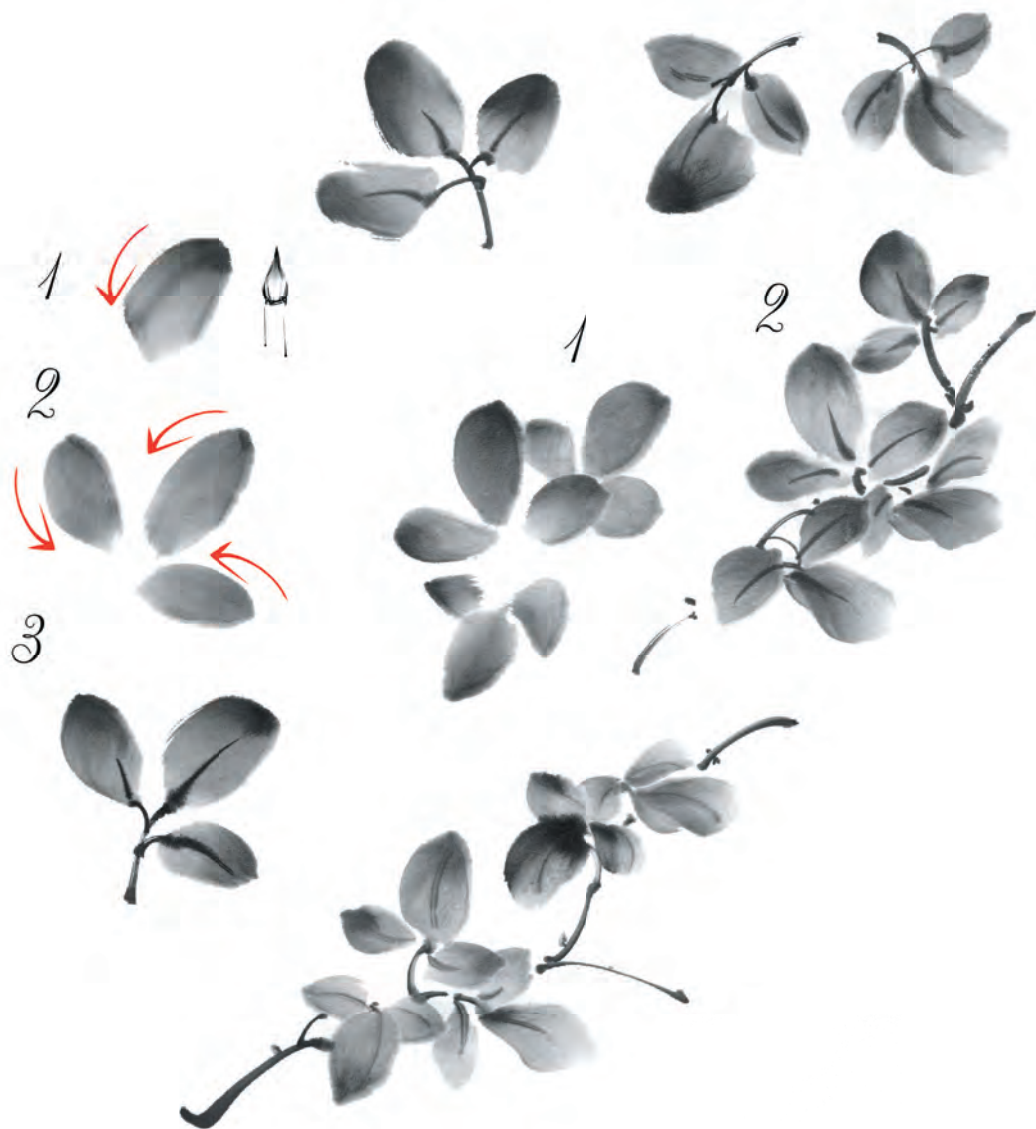
Леспедеца японская — Хаги

Растение из семейства бобовых, полукустарники, часто с ползучими или свисающими побегами.

Цветы *хаги* лилового и розоватого цвета — самый часто употребляемый метафорический символ осени, который можно встретить в японской поэзии. Иероглифы, из которых состоит название, включают в себя элементы, обозначающие траву и осень. Существует понятие «*хагими*» — *любование цветами осенью*.

Чтобы передать жизнь в монохромном изображении, важно добиться тонального ритма. Цветы пишите светлым оттенком туши, а их маленькие цветоножки как акценты расставляйте черной тушью. Подчеркните соцветие темными листьями с переходом оттенков.

Растение нужно рисовать так, чтобы показать ту естественность, которая привлекает к нему внимание в природе: волны, пробегающие на ветру по стеблям и листьям, легкость и динамизм, с которой оно откликается на внешние воздействия.

Маленькие нежно-розовые цветы хаги выглядят отчаянно жизнерадостно перед лицом неизбежно наступающих холодов.

Готовая композиция. Цветы хаги и колокольчики

Мискант, или трава сусуки

Мискант – род многолетних травянистых растений семейства злаковых. В переводе *мискант* – «*зовущий к себе*». Такое название он получил из-за движений на ветру, как бы зазывающих к себе, с чем связывают его мистическое значение призыва в потусторонний мир. Часто изображается с луной.

В поэзии хайку *сусуки* стало так называемым «сезонным словом» для осеннего периода. Символика мисканта также присутствует в чайных действиях, проводимых в сентябре. Именно трава сусуки используется для покрытия крыш крестьянских домов.

Достаточно сухой кистью темной тушью установите центральную ось – стебель, далее движением с остановкой напишите веточки метелки и точками придайте фактуру (рис. 1). При написании мисканта стремитесь передать его движение на ветру.

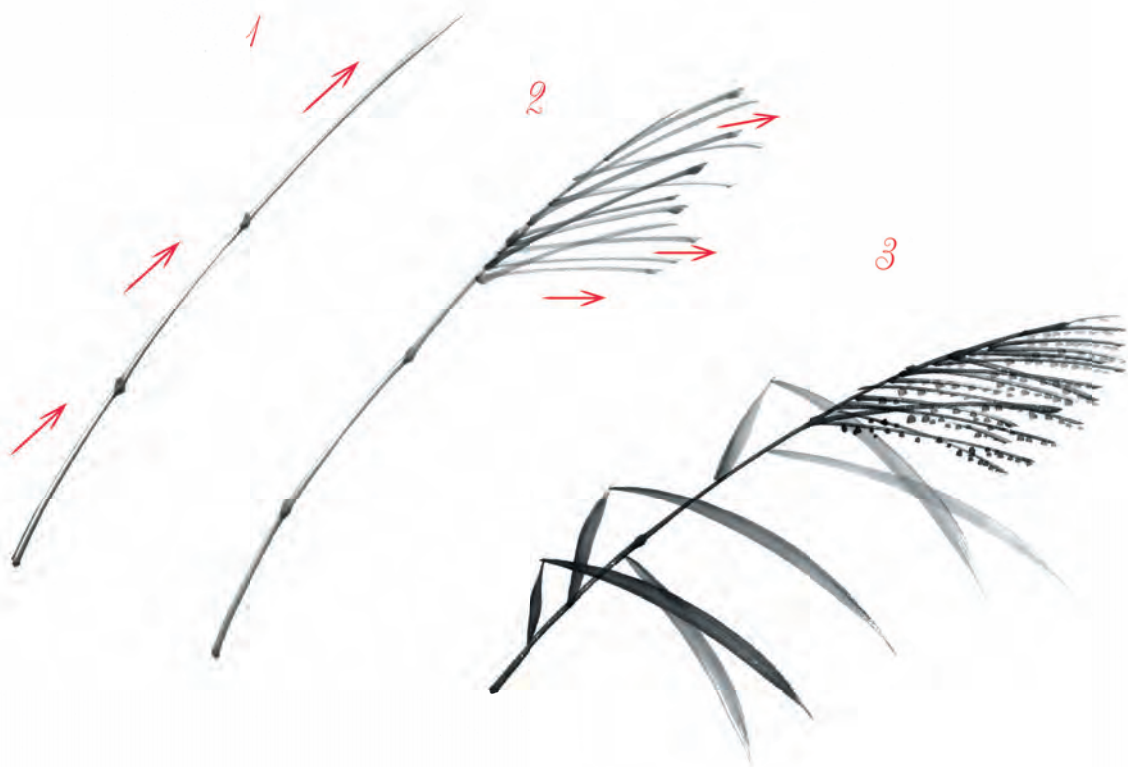

Рис. 1

Рис. 2. Готовая композиция

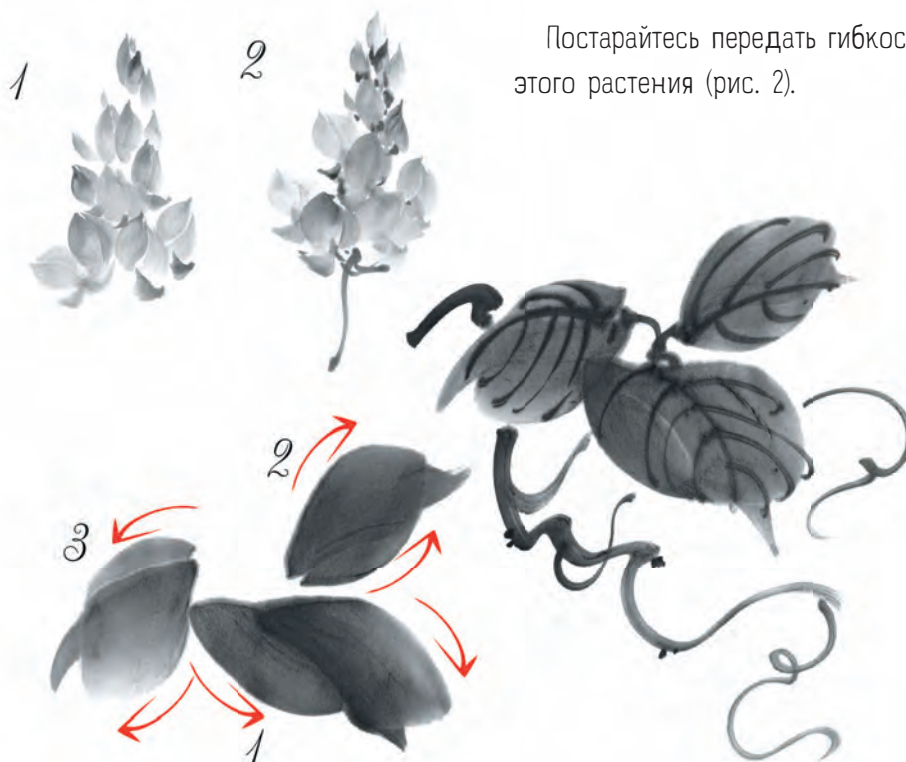
Пуэрия лопостная – Кудзу

Кудзу – так японцы называют дикорастущую лиану. Пуэрия обладает лечебными свойствами. Китай и Япония еще 25 веков назад всю использовали корни *кудзы* против влечения к алкоголю.

Живучесть растения, да и яркий цвет посреди увядающей природы сделали его символом стойкости. Кроме того, из лозы кудзу плетут корзины. А в эпоху Хэйан из волокон растения кудзу и виноградной лозы делали дешевую ткань – ей покрывали стены и шили из нее одежду.

Использовалось в колдовских ритуалах. Видимо, не случайно одну из мифических *кицунэ* – женщину-лису – звали Кудзуноха, что означает «лист кудзу».

По структуре и цвету соцветие пуэрии похоже на хаги, только больше по размеру и более вытянутой формы (рис. 1).

Постарайтесь передать гибкость и изящность этого растения (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2. Готовая композиция. Кудзу и мисканты

Японская валериана – Оминаэси и Посконник – Фудзибакама

Эти цветы с тонким ароматом служили образом красоты и элегантности в японской поэзии.

В японской поэзии *оминаэси* называют «девица-цветок», представляющий образ девушки. А дословный перевод *Фудзибакама* – «пурпурные шаровары» – от того, что рас-сеченные тройчатые листья посконника напоминали японцам крой формальной одежды хакама.

Оминаэси – это многолетнее растение, цветущее маленькими желтыми цветочками в форме зонтика, символизирующими нежность и женственность.

Рис. 1

Рис. 2. Готовая композиция

Оба эти растения имеют форму зонтиков и в монохромном упрощенном варианте пишутся практически одинаково.

Расщепленной сухой кистью создайте фактуру мелких цветов в форме шляпки, а после влажной кистью светлым тоном объедините их. Темной тушью напишите стебель и цветоножки, тем самым подчеркнув светлые цветы, а далее добавьте листья.

Рис. 3. Готовая композиция. Цветы валерьяны и хаги

Японская гвоздика – Ямато-надэсико

Существует множество сортов японской гвоздики, она бывает белого, розового и сиреневого цветов. Цвести они начинают с конца июня, поэтому кроме семи осенних трав относятся и к поэтическому образу летнего сезона.

Ямато-надэсико переводится, как «дочь Японии», «идеальная японская женщина», «цветок японской женственности». Символизирует собой идеал женщины в традиционном японском обществе.

Подразумевается, что такая женщина превыше всего должна ставить интересы семьи и во всех вопросах отдавать лидерство представителям мужского пола. Ее добродетели включают женственность, верность, мудрость, покорность и способности к успешному ведению домашнего хозяйства. Женщина не должна возражать мужчине даже в том случае, если он не прав, а вместо этого мудро и незаметно предотвращать неверный поступок с его стороны.

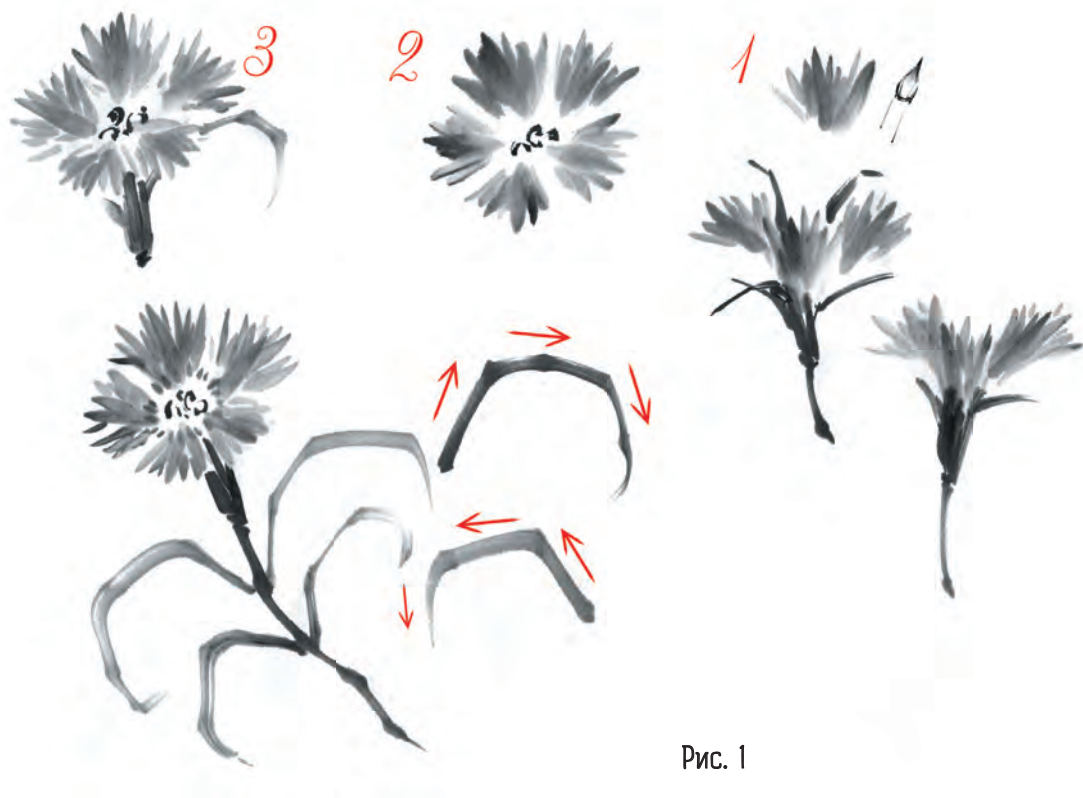

Рис. 1

В период Второй мировой идеал ямато-надэсико поддерживался военной пропагандой. Женщина этого типа также должна была безропотно сносить страдания и бедность вместе со своим мужем (солдатом) и другими жителями страны, всегда быть готова вступить в бой и в любое время умереть ради государства.

Несколькими прикладываниями тонкой кисти со светлым оттенком туши сформируйте лепесток, разворачивая кисть. По кругу кончиком от центра создайте цветок и добавьте черные тычинки и выразительную цветоножку (рис. 1).

Листья пишите с небольшими остановками С-образной формы, это придаст им характерный силуэт.

Рис. 2. Готовая композиция. Японская гвоздика, колокольчики и валерьяна

Глава 4

Живые существа

В этой главе мы погрузимся в мир живых существ и разберем технику их написания. Уж очень многообразен и прекрасен мир природы, поэтому не столько эстетические предпочтения повлияли на описанные далее сюжеты, сколько их символическая значимость в культуре Японии. Именно она обусловила интерес к их образам.

Как ни странно, в написании живых существ традиция сезонности, о которой шла речь во второй главе, тоже играет определенную роль. Имеется ввиду чередование времен года и сопутствующих им признаков, которыми могут быть наделены не только растения, но и животные.

Особенность японского мировоззрения — преклонение перед природой в даже самой, казалось бы, незначительной ее части. Все в природе символично для взгляда японца: будь то бабочки, порхающие возле цветка, или рев оленя осенней порою. Живые существа в японской культурной традиции могут выступать символами того или иного времени года, нести благопожелательную символику или наделяться мистическими способностями.

Понимание того, что скрыто за изображением, сделает ваши работы более одухотворенными, наполненными мистикой и ритмами природы. Вы сможете сочетать сезонные травы и живых существ, рассказывая свою собственную историю.

Что же касается приемов написания, то мне хотелось бы процитировать слова Торияма Сэкиэн, учителя мастера японской гравюры Китагава Утамаро (1753–1806), который в 1788 г. выпустил альбом «Книга насекомых». Вот какое предисловие к «Книге» написал его учитель: «Кто хочет писать картины, тот должен строение живых существ сначала понять сердцем, а затем уже копировать кистью. Труд о жизни насекомых, который сейчас выпускает в свет мой ученик Утамаро, именно и воспроизводит самую жизнь насекомых. Это настоящая живопись сердца. Теперь он заимствует у блестящего жука его сверкание и затмевает старую живопись, берет оружие у кузнечика, чтобы с ней сражаться, и, как дождевой червь, подкапывается под цоколь старого здания. Он старается проникнуть в тайны природы с чуткостью личинки...»¹

Незавершенность и легкость — признаки работ в стиле суми-э, и наша задача — нарисовать «живую», но незавершенную картину, чтобы зрители могли заполнить пустоты по своему усмотрению.

¹ Китагава Утамаро. пер. текста Надежды Виноградовой. М.: Белый город, 2007.

Животные

Коты – Нэко

После 700 года н. э. на торговых кораблях из Китая кошки в качестве защитников груза от крыс прибыли в порты Японии.

Но популярность в Японии кошки получили благодаря влиянию буддизма. Буддистские монахи в Японии держали кошек при монастырях для сохранности книг от грызунов. Так кошки стали хранителями священных писаний. Всем известна манэко нэко – фигурка кошки с поднятой лапкой, приносящая удачу.

Считается, что белые кошки – символ чистоты и непорочности, рыжие – даруют владельцу богатство; трехцветные – приносят удачу. Вот их мы с вами и нарисуем.

Для изображения белого пушистого кота используйте контурную технику. При этом темная линия для передачи основных моментов наносится самым кончиком кисти и должна быть максимально изящной: с нажимом, сбросом и «дышащей».

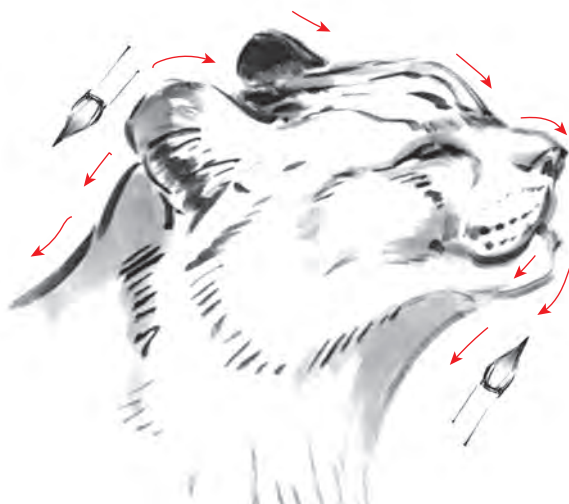
Далее расщепленной кистью передайте фактуру длинной шерсти.

Всей поверхностью влажной кисти нанесите светлый оттенок туши в местах расположения теней.

Портрет рыжего, полосатого кота. Меняя толщину нажима на кисть с темной тушью, напишите основные детали. После светлым оттенком удалить запятую влажной кисти нанесите тон.

Не дожидаясь высыхания нанесите оранжевую и охристую краски с переходом оттенка. Сочетание сухих контуров и влажных пятен туши и краски сделают вашу работу живой.

Лисица – Кицунэ

Лисица – Кицунэ – зверь-оборотень, который по достижению определенного возраста способен превращаться в обольстительную красавицу. Лисица очень умна, обладает магическими знаниями и длинной жизнью, в течение которой у нее вырастает множество хвостов. В синтоизме кицунэ – спутница богини Инари, покровительницы рисовых полей и торговли.

При изображении лисы обращайте внимание на ее выразительную переднюю часть морды: она более утонченная, чем у волка, со слегка приподнятым носом, а также имеет крупные уши.

Для написания силуэта мордочки используйте кончик сухой кисти, удерживая ее вертикально по отношению к бумаге. В тушь добавьте немного охры, для того чтобы «смягчить» контур (рис.1).

Рис. 1

Наберите на всю поверхность кисти оранжевый цвет, а на кончик кисти черную тушь, и прикладывайте ее для нанесения рисунка на ушках лисы (рис. 2).

Рис. 2

Используя коричневую, оранжевую и охристую краски нанесите цвет. На переднюю часть мордочки наносите более насыщенный оттенок коричневого с оранжевым, а для головы на всю поверхность — охру, а на кончик — оранжевый цвет, и прикладыванием всей поверхности достаточно влажной кисти наносите пятна по форме (рис. 3).

Рис. 3

Чтобы нарисовать лису целиком, создайте контурный силуэт головы черной тушью кончиком кисти (рис. 1).

Рис. 1

Так же, как и при написании мордочки, создайте набор из оранжевой краски и туши и прикладыванием кисти нанесите цвет на уши.

Тем же набором прикладыванием кисти, но с протяжкой, напишите лапки, изменяя направления движения кисти и тем самым показывая суставы.

Набором из охры и оранжевой краски нанесите пятна цвета по форме мордочки (рис. 2).

Рис. 2

Рис. 3

Тем же набором большей поверхностью кисти нанесите пятна по форме тела, начиная от головы, движением сверху вниз (рис. 3).

Для написания задних лап создайте набор из оранжевой и коричневой краски насыщенный по тону, всей поверхностью кисти напишите бедро и потом, немного приподняв кисть, голень (рис. 4).

Рис. 4

Хвост лисы пишите набором из коричневой и оранжевой краски. Расщепленной кистью черной тушью добавьте фактуру пушистой шерсти (рис. 5).

Рис. 5

Енотовидная собака – Тануки

Тануки – это зверь-оборотень, который способен превращаться в любой предмет и дурачить случайных прохожих, в отличие от китцуны его образ лишен негативной окраски и является символом счастья, благополучия и покровительства торговли. Считается, что тануки большой любитель саке, вот почему его фигурки можно встретить у питейных заведений.

Для написания мордочки енотовидной собаки наберите черный оттенок туши на хорошо подсушенную кисть и, удерживая ее вертикально, ритмичными движениями нарисуйте основные моменты. Обратите внимание на главные отличительные черты: маленькие ушки, широкие «бакенбарды» и рисунок на вытянутой мордочке.

Держа кисть под наклоном, нарисуйте темную «маску».

Набрав светлый оттенок туши широкими мазками передайте форму затылка и шеи.

Для написания енотовидной собаки целиком так же в начале контурной техникой напишите мордочку, а потом темным оттенком туши, используя не всю поверхность кисти, под наклоном, обозначьте лапы, изменяя направления движения в месте суставов.

У енотовидной собаки объемная «шуба», и нужно постараться ее передать фактуру за счет набора тона с переходом оттенка широкими, С-образными мазками кисти. При этом создавая просветы структуры бумаги, которые будут считываться как блики на лоснящейся шкуре, что создаст эффект объемности.

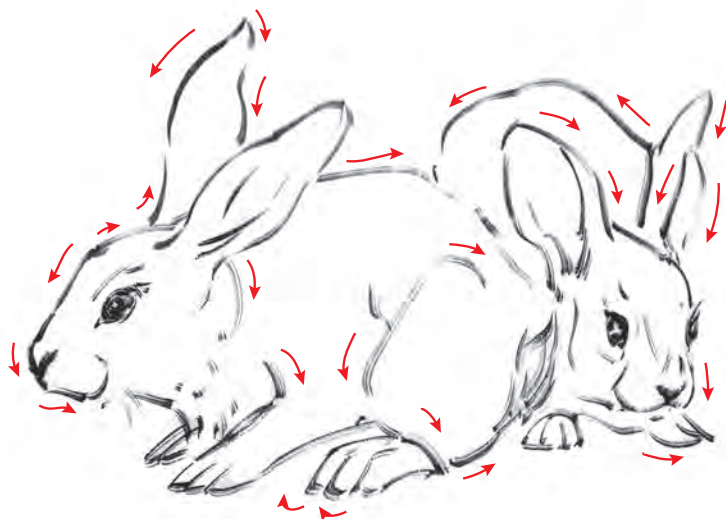
Не дожидаясь высыхания, расщепленной кистью покажите пушистую фактуру меха. Черным оттенком туши напишите хвост.

Белый кролик (заяц) — Усаги

Японцы верят, что на луне живет **лунный заяц (кролик) Цуки-но Усаги**, который толчет в ступе порошок бессмертия. Это представление возникло в силу визуального восприятия темных пятен на поверхности Луны со стороны Японии. Образ лунного зайца и семи осенних трав связывают с праздником любования луной, который отмечается осенью — «Цукими мацури» (урожайная луна) в 15-ый день восьмого месяца по лунному календарю. В эту ночь луна наиболее яркая, а полнолуние самое красивое. Считалось, что луна приносит людям счастье. Поэтому мы часто можем видеть в Японии сюжеты с зайцем в осенних травах на фоне луны.

Для изображения белого кролика используйте сухую, слегка расщепленную кисть, и напишите ею силуэт кроликов. При этом для написания ушей и туловища берите оттенок немного светлее, чем для мордочки.

Сильно расщепленной сухой кистью со светлым оттенком туши создайте эффект пуха. Красной краской прокрасьте глаза, а светло-розовым цветом придайте оттенки носу и ушкам. После светлым оттенком туши влажной кистью покажите тени.

Для того чтобы подчеркнуть белый цвет кроликов, создайте фон светлым оттенком широким мазком влажной кистью.

Не дожидаясь высыхания, более темным оттенком добавьте тень с правой стороны.

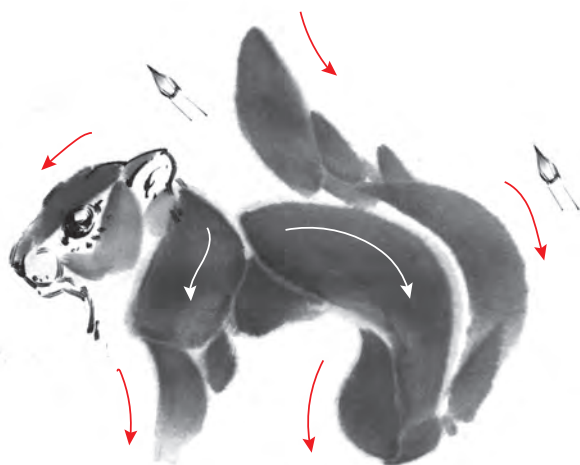
Белка-летяга — Момонга

Пожалуй, самое милое животное в Японии — это **белка-летяга**, — герой анимэ и символ плодovitости из-за многочисленного потомства.

Для написания головы белки-летяги используйте контурную технику. Это ночные животные, поэтому у них достаточно крупные глаза.

После мазками светлого оттенка туши напишите тело белки в сидячем положении.

Черной тушью контурной техникой напишите лапки, немного отступая от основных пятен туши, тем самым передавая белый цвет шкурки. Также черной тушью более жирными линиями передайте складочки на животике белки. Расщепленной кистью светлой тушью покажите пушистый хвостик. Он играет большую роль при регулировке направления движения в полете, и поэтому в длину примерно такой же, как все тело белки.

Для передачи характерной позы белки в полете напишите мордочку контурной техникой и пятнами туши темным оттенком наметьте верхнюю часть расправленной шкурки.

Более светлым оттенком напишите брюшко и натянутую кожу расправленных лапок. Момонога способна не только просто парить в воздухе, но и менять направление движения, разворачивая свои перепонки. Хвост белки напишите широкими мазками разных оттенков туши.

Черной тушью контурной техникой напишите жесткие лапки и складки кожи на передних лапках, а более светлым оттенком подчеркните форму расправленных лапок и шерстинки.

Олень и олененок

Клонятся книзу
Старые ветви хаги в цвету,
Ветру послушны...
Гонятся один за другим
Дальние крики оленя.

Сайгё

Олень — символ осеннего сезона, вероятно из-за того, что в этот период часто слышен призывный зов оленя во время гона. Поэтому его часто изображают с цветами хаги. В синтоизме олени — священные животные, посланники богов и символ долголетия и бессмертия.

Рыжим оттенком краски несколькими мазками прикладыванием кисти подчеркните форму головы.

Контурной техникой напишите мордочку и изящную шею олененка, обратите внимание на большие уши и широко расставленные глаза зверя.

Широким мазком кисти напишите изогнутую спинку. Двумя мазками покажите плечевые и бедренные мышцы. Оттенок цвета шкурки оленя меняется в зависимости от сезона: летом он рыжевато-лисового цвета, а к зиме приобретает коричнево-бурый оттенок.

Поменяв наклон кисти напишите длинные ноги олененка, делая остановки в местах суставов. Для передачи пушистого «детского» меха, пройдите влажной кистью по верху пятна спинки.

Белой краской добавьте пятнышки, подчеркивая форму спинки. Черной тушью напишите копытца и хвостик.

Для изображения взрослого оленя, после прорисовки контурной техникой морды, серым оттенком туши мазками кисти напишите рога. Для передачи массивной спины наберите на всю поверхность рыжий оттенок краски, а на кончик кисти добавьте туши.

Расщепленной кистью напишите шерсть и хвостик, добавьте белые пятнышки.

Птицы

Японский журавль – Цуру

Для японца **журавль** в первую очередь символизирует здоровье и долголетие, также является символом чистоты и процветания. Японцы называли журавлей «людьми в перьях» и говорили о них «достопочтенный господин журавль». Считается, что если журавли превращаются в людей, то часто принимают облик странствующих монахов. Цуру является образом зимы в японской традиции.

Напишите форму клюва мазком

После контуром подчеркните форму клюва и напишите глаз.

Черной тушью нарисуйте «щеку» и длинную изогнутую шею. Красной краской прикладыванием кисти установите гребешок.

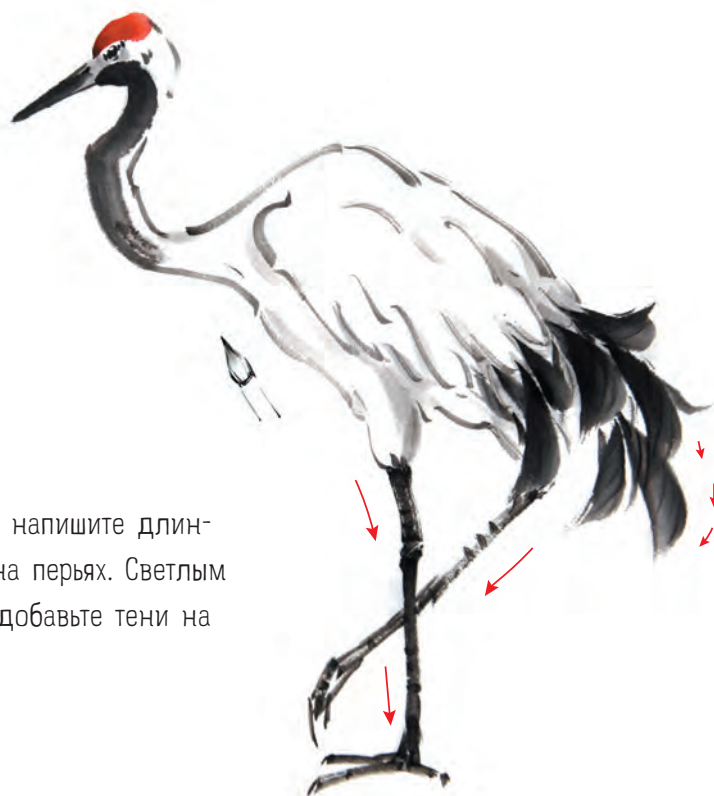
Кончиком кисти со светлой тушью контурной техникой завершите форму головы и шеи и напишите силуэт туловища журавля, а также обозначьте крыло.

Меняя нажим на кисть, черной тушью напишите перья, которые, по сути, являются продолжением крыльев.

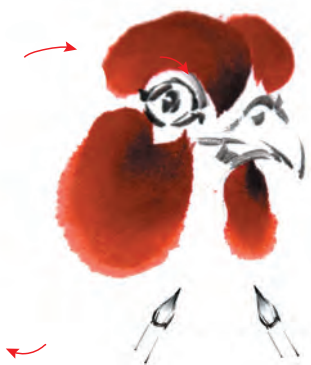
Сухой кистью с темной тушью напишите длинные лапы птицы, добавьте узор на перьях. Светлым оттенком туши влажной кистью добавьте тени на туловище журавля.

Японский фазан — Кидзи

Птицей-символом Японии является **японский фазан**. Эта птица характерна для японской фауны и часто упоминается в сказках. По японским религиозным поверьям птица фазан является служительницей, посланницей и символом богини солнца Аматэрасу — прародительницы императоров. У фазанов сильно выражен материнский инстинкт, и птица также является символом крепкой семьи и материнства.

Контурной техникой напишите клюв и глаз фазана.

Наберите красную краску с переходом оттенков на всю кисть, а на кончик — немного разведенной туши. Прикладывая кисть напишите гребешок птицы.

Черной тушью завершите форму шеи и двумя мазками, направленными к голове, нарисуйте гребешок.

Для написания тела фазана наберите на всю поверхность кисти охра, потом до середины кисти коричневый цвет и на кончик кисти разбавленную тушь. Двумя мазками напишите грудь и животик всей поверхностью кисти для передачи всех оттенков.

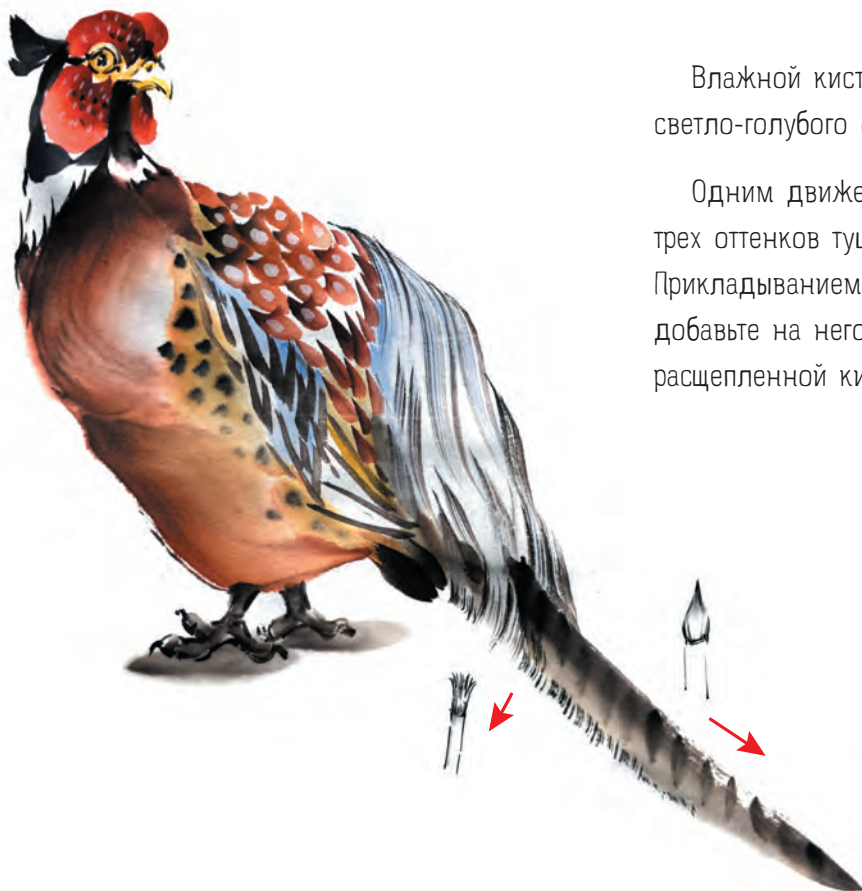

Переходим к яркому крылу птицы. Наберите коричневую краску и на кончик черную, боковым движением кисти нарисуйте верхнюю, жесткую часть перьев. Расщепленной кистью покажите другую фактуру крыла.

Вертикальным положением кисти с небольшим нажимом напишите полосы нижних перьев и двумя мазками плоской кистью завершите форму крыла.

Охристой краской влажной кистью пятнами завершите форму тела фазана. Точками черной и белой краски нанесите узор на гребешок, крыло и тело, не дожидаясь высыхания первого слоя.

Влажной кистью добавьте немного светло-голубого оттенка в крыло.

Одним движением кисти с набором трех оттенков туши напишите хвост. Прикладыванием кисти с темной тушью добавьте на него узор, а движениями расщепленной кисти — фактуру.

Вариант фазана в движении

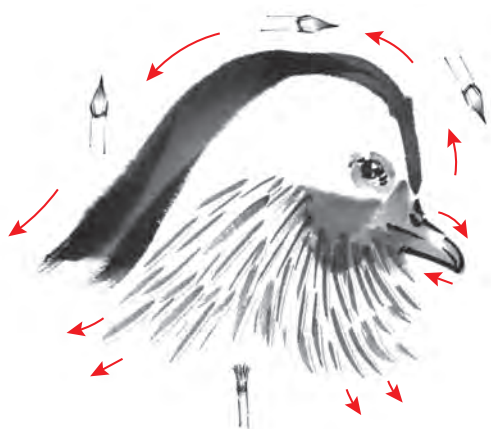

Утка мандаринка – Осидори

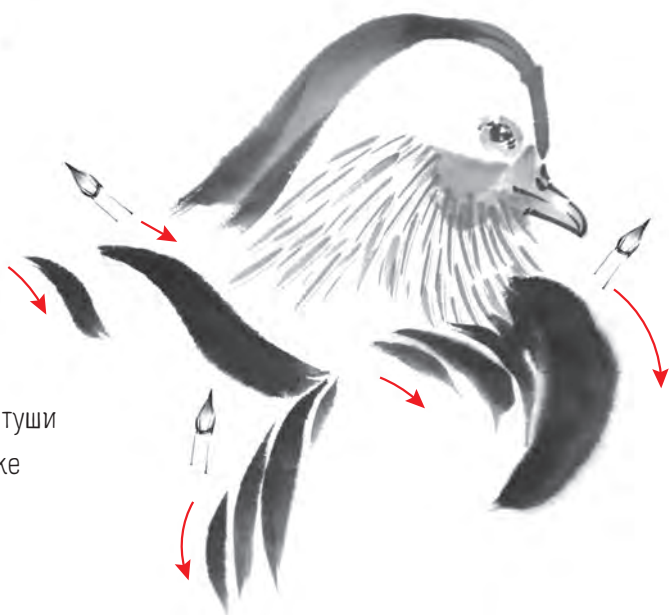
Мандаринки в Японии – символ семейного счастья и верности, эта парочка считается неразлучной. Также является образом сезона зимы, поэтому часто изображается с веткой цветущей сливы.

Утка мандаринка имеет очень богатую окраску, и наша задача как художника передать это даже в монохромном варианте изображения за счет разницы тонов и фактуры.

Для того чтобы написать голову мандаринки, начните с клюва и глаз. Пишите их черной тушью сухой кистью, удерживая ее вертикально. После этого напишите переднюю часть головы, переходящую в хохолок. При этом изменяйте угол наклона кисти и пишите более влажным набором оттенков. Далее слегка расщепленной сухой кистью светлым оттенком напишите маленькие перышки на «щеке» утки.

Влажной кистью с темным оттенком туши напишите грудь и узор на крыльях, так же меняя угол наклона кисти.

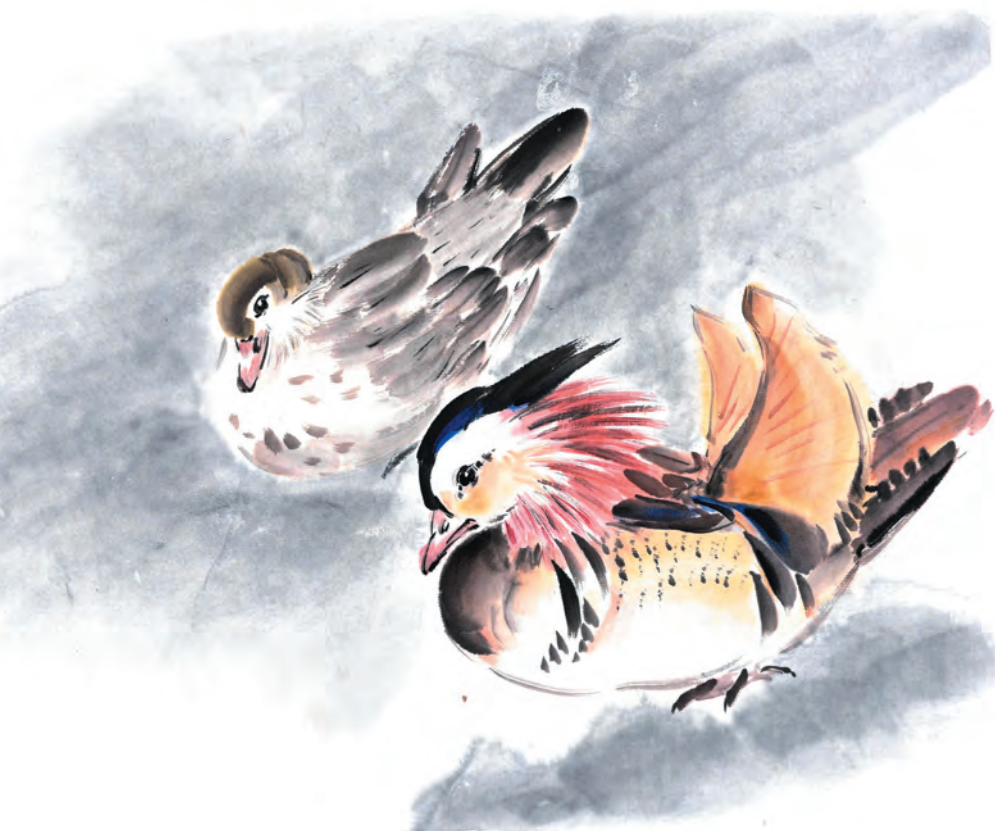
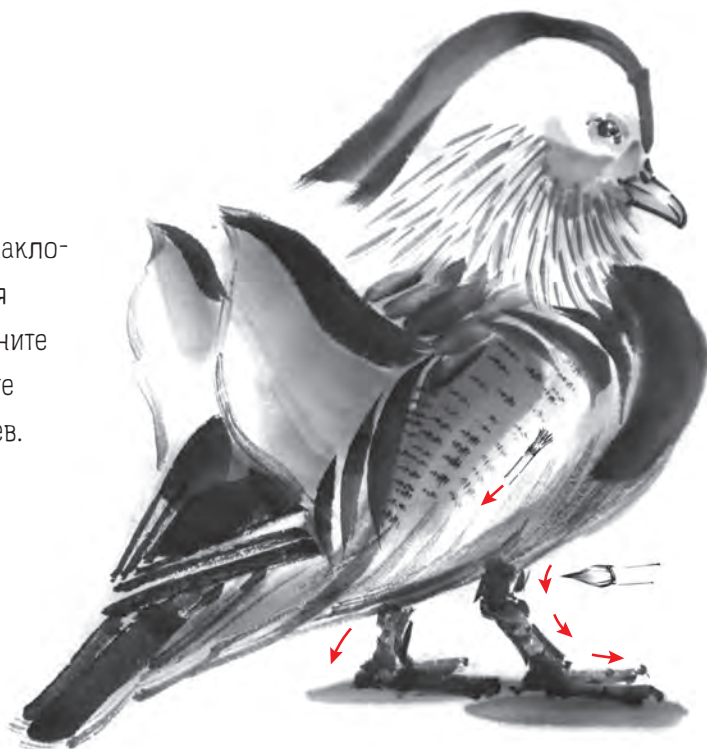

Светлым оттенком туши кончиком сухой кисти завершите форму тела и крыльев утки. Тонкими полосами черной тушью обозначьте сложенные перья и более широким мазком напишите хвостик.

Набрав светлый оттенок туши, но с переходом тона, широким влажным мазком подчеркните форму тела и крыльев, при этом оставляя светлые не закрашенные пятна, которые будут считываться как белые перья.

Напишите лапки кистью под наклоном с переходом оттенков и для придания им жесткости подчеркните их черной сухой линией. Добавьте черные пятна туши между крыльев.

Японская белоглазка – Мэдзиро

Этих птиц часть можно увидеть среди цветов сливы или сакуры, и они – такой же признак наступившей весны, как и эти цветы.

Они легко приручаются и хорошо переносят содержание в неволе. В Японии в средние века самцов часто содержали в клетках, чтобы наслаждаться их мелодичными голосами.

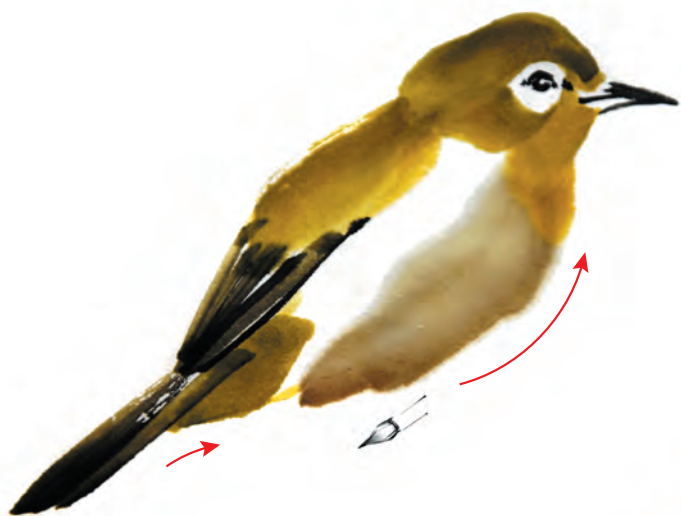
Контурной техникой в начале напишите клюв и глаз птицы.

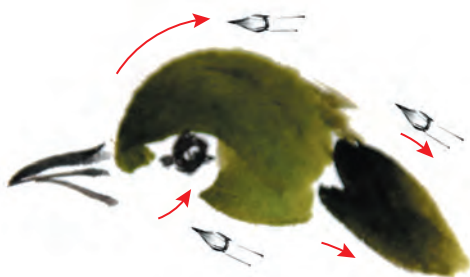
Затем, создав зеленовато-охристый оттенок, наберите на кончик кисти немного разбавленной туши и прикладыванием ее напишите голову, при этом оставляя вокруг глаз незакрашенный белый цвет бумаги. Напишите часть верхнего крыла.

Оставив на всей поверхности зеленовато-охристый цвет, наберите больше туши на кончик кисти и слегка подсушите ее, чтобы передать жесткие перышки на крыле и хвосте.

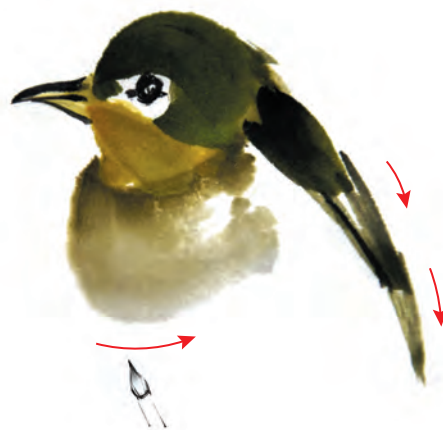
Для того чтобы передать мягкую грудку птицы, пусть мазок будет более влажный, чем все остальные.

Кончиком кисти добавьте мелкие перышки.

Еще один вариант написания белоглазки в другом ракурсе. Начинайте также с головы и верхней части крыльев.

Влажным мазком с переходом
оттенков добавьте грудь.

Двумя мазками допишите животик.
Добавьте «жесткий» хвостик и лапки.

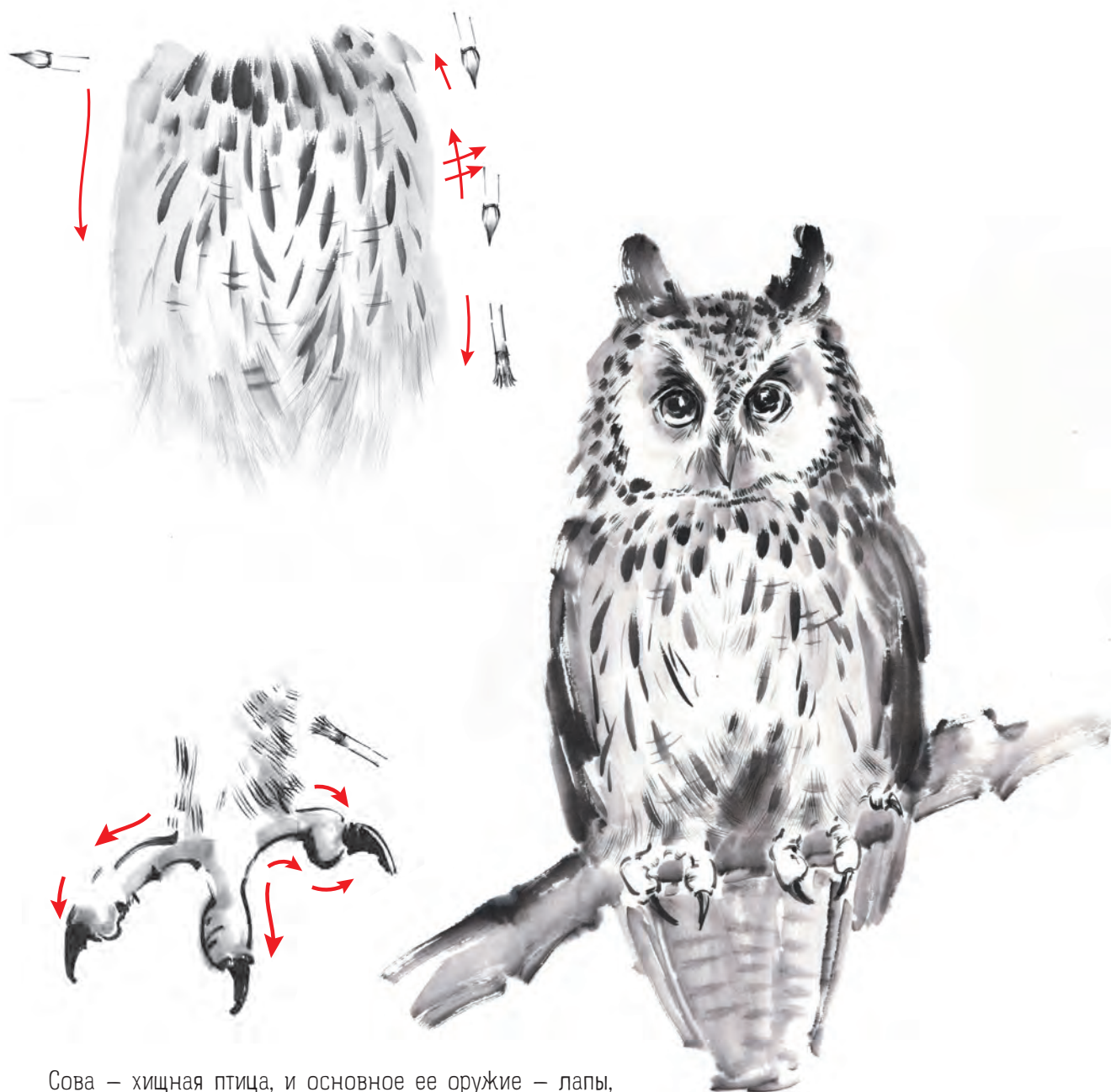
Сова — Фукуроу

Сова на японском языке звучит как фукуроу, что означает «приносящая удачу». Также считается, что изображение совы защищает от трудностей и страданий. Сова в японской традиции характеризует зимний сезон и поэтому часто изображается с сосной.

Для передачи сложного оперения совы необходимо использовать разные мазки, оттенки и фактуры. В первую очередь темной тушью напишите клюв и большие глаза совы. После этого сухой расщепленной кистью с темной тушью наметьте рисунок «очков» и длинные «усики» возле клюва. Далее более светлой тушью напишите внешний край перьев головы. Набором из трех оттенков туши широким мазком нарисуйте «ушки».

Для написания туловища совы так же в начале по ее воображаемому силуэту напишите разного вида перышки, а потом очень светлой тушью широким мазком по бокам объедините эти перышки в яйцеобразную форму.

Сова — хищная птица, и основное ее оружие — лапы, поэтому они должны быть максимально убедительные, с мощными когтями, пишите их контурной техникой черной тушью и не забывайте расщепленной кистью добавить пушистые «штанишки».

Крыло совы состоит из разных перьев, постарайтесь передать его сложный характер путем нанесения разного вида мазков. В начале боковым движением кисти на сброс напишите верхние перышки.

Добавьте к ним ряд длинных крыльев S-образным движением всей поверхностью кисти с переходом оттенков туши.

И еще более длинные нижние перышки.

Морские обитатели

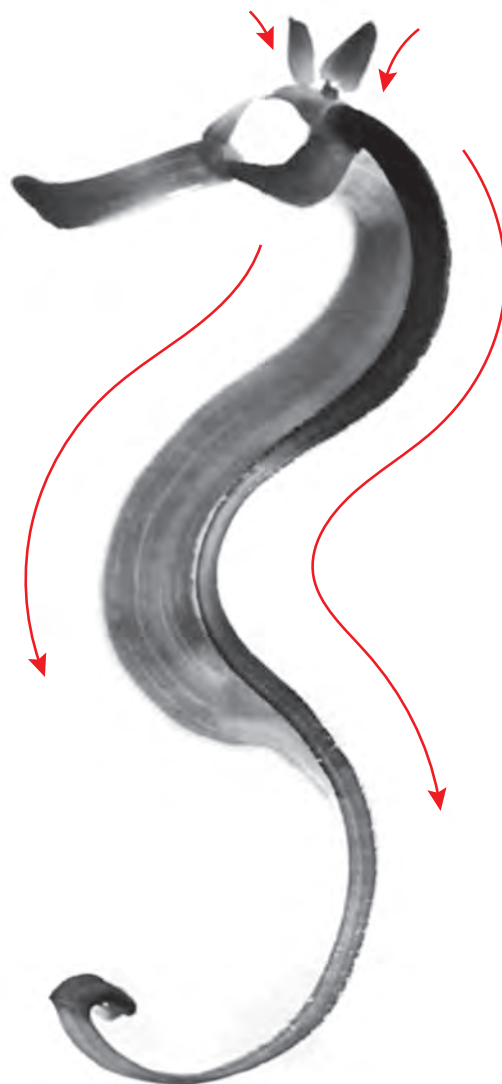
Морской конек – Тацу-но отосиго

По-японски **морской конек** называется «**тацу-но отосиго**», что можно перевести как «сын дракона» или «забытый ребенок дракона». Поэтому в год дракона в Японии на поздравительных открытках вы можете встретить изображение морского конька. Это символ смелости, мужества и выносливости, ведь это единственный вид живых существ, у которых потомство вынашивает мужская особь.

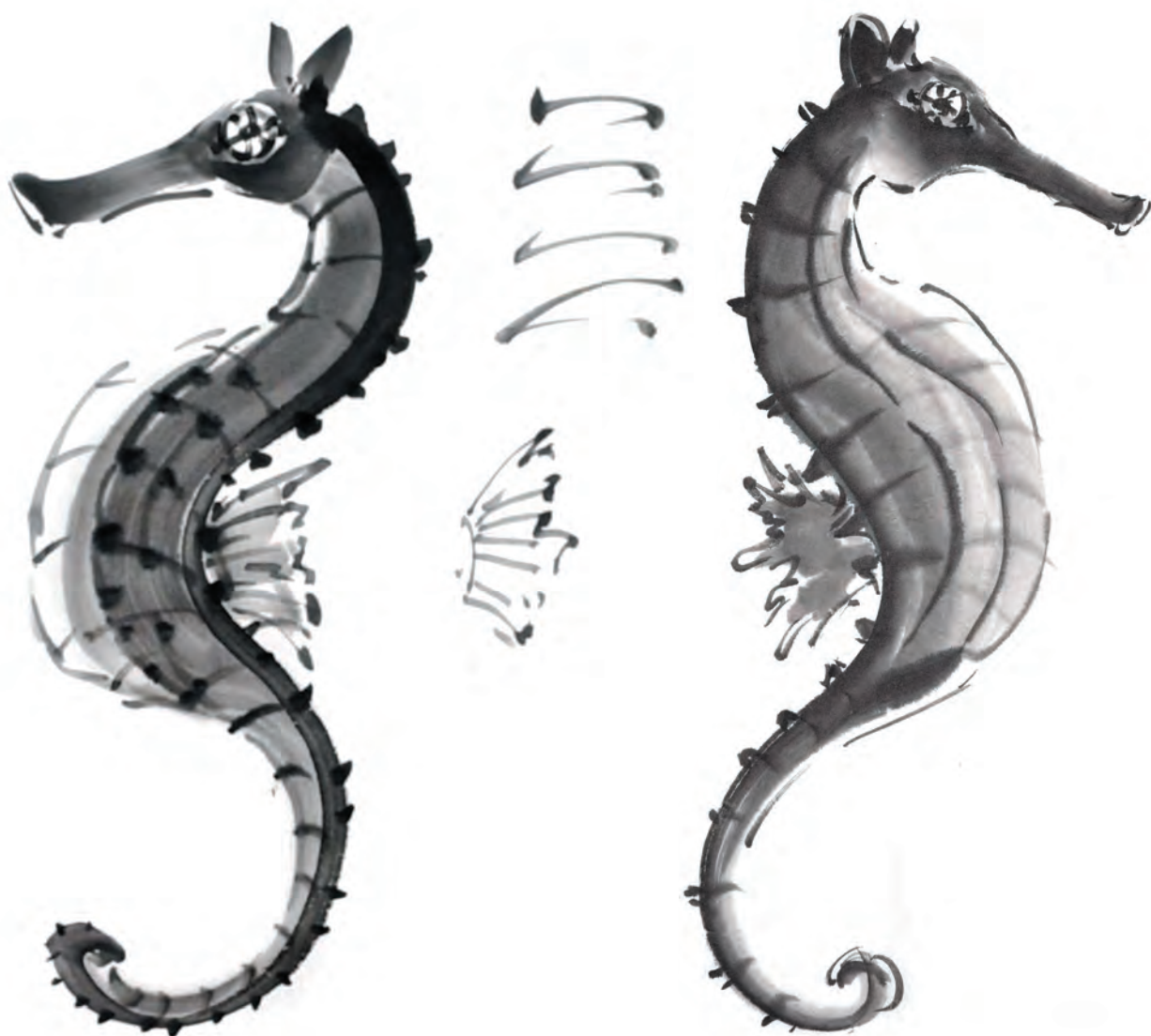

Используя часть поверхности кисти, напишите форму головы морского конька, оставляя место для довольно большого выпуклого глаза.

Одним изящным мазком кисти с темной тушью изобразите хребт рыбы, переходящий в хвост. Светлым оттенком туши большей поверхностью кисти напишите брюшко. Добавьте «рожки».

Используя контурную технику, светлым оттенком туши завершите форму брюшка конька. Подчеркните круглую форму рта. Так же контурной техникой с последующим тонированием напишите плавник. При этом линия должна быть легкой, «пляшущей».

Осьминог — Тако

Осьминог ассоциируется у японцев с эротикой и с темной стороной души человека.

Осьминог впервые встречается в легендах и сказках о ныряльщиках за жемчугом — будто бы смерть ныряльщицы не что иное, как происки злобного огромного монстра-осьминога. Ярким примером идеи этой символики стала картина «Сон жены рыбака» Кацусика Хокусая 1814 года.

Для того чтобы написать осьминога, создайте на кисти набор туши из трех оттенков, всей поверхностью кисти двумя мазками напишите овал. При этом кисть будет достаточно влажная (рис. 1).

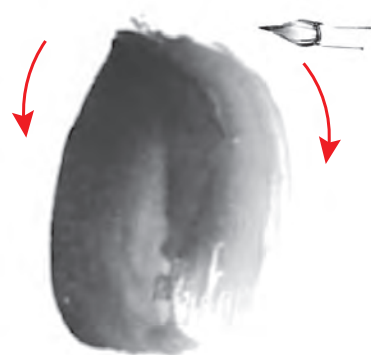

Рис. 1

Тем же набором ниже добавьте мазок квадратной формы (рис. 2).

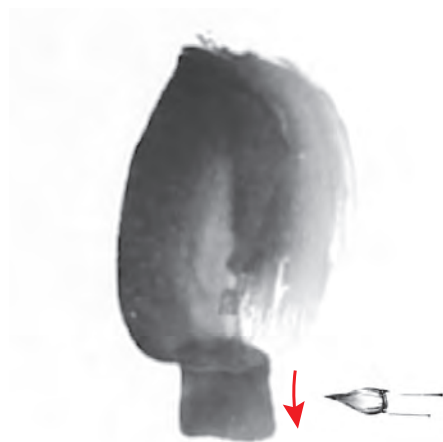

Рис. 2

Держа кисть вертикально, напишите щупальца осьминога, начиная от его головы, в начале немного нажимая на кисть, а к концу поднимая ее и закругляя движения. Все 8 щупалец рисовать не обязательно, но постарайтесь написать их за один набор туши, тогда оттенок будет постепенно высветляться так, что они станут разными по тону, и за счет этого изображение будет более объемным.

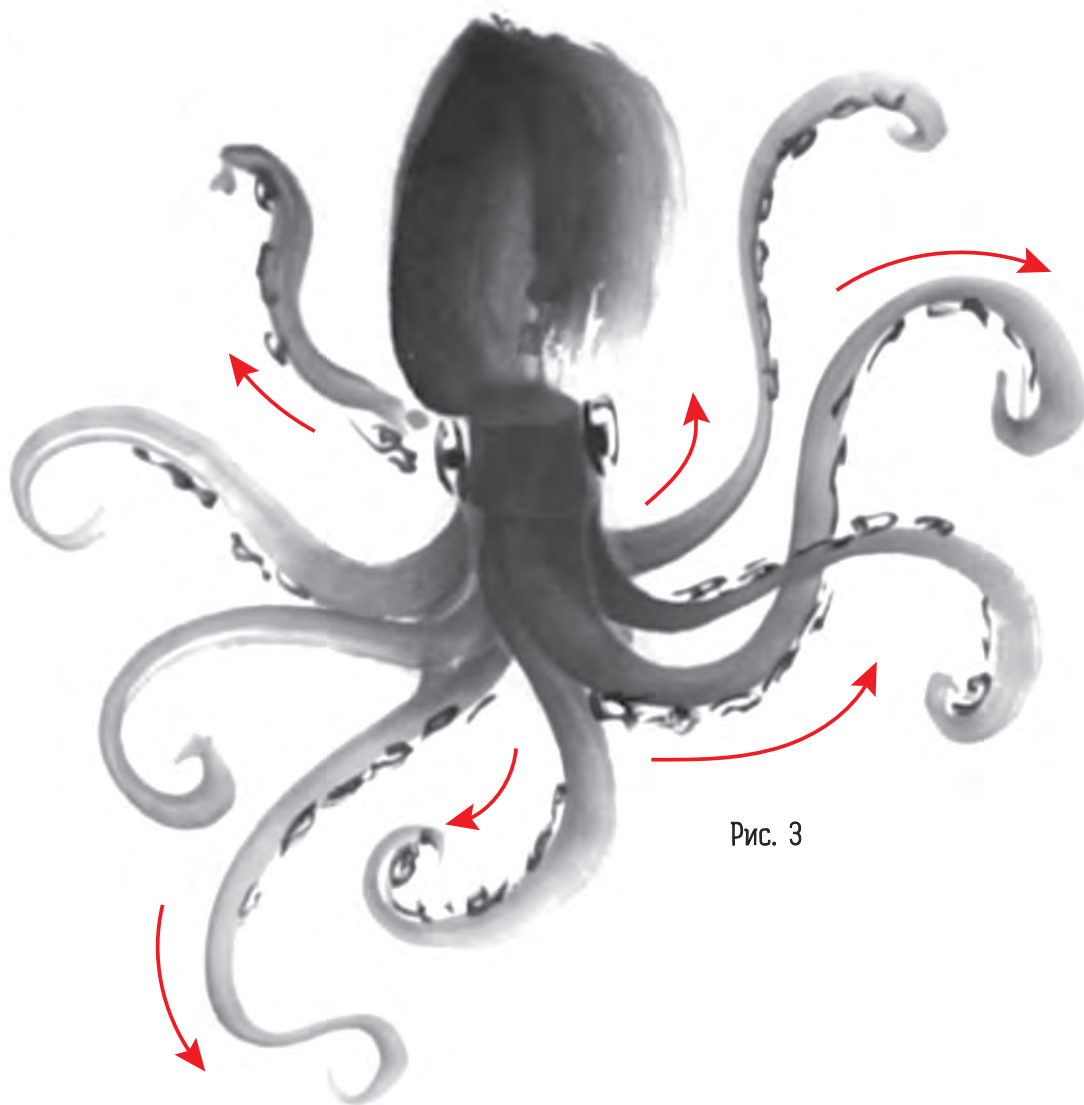

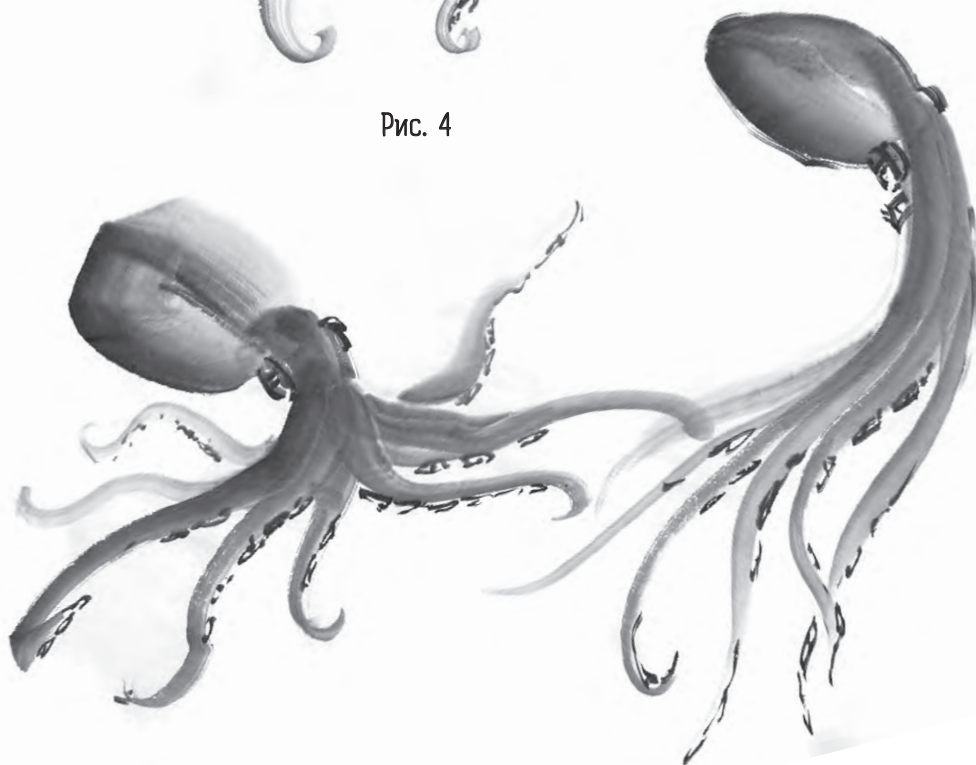
Рис. 3

Для завершения сюжета наберите черный оттенок туши и кончиком сухой кисти напишите детали – глаза и присоски осьминога (рис. 3).

Изменяя направление овала, вы можете передавать разное положение осьминога в пространстве. Рисуя этот сюжет, старайтесь передать пластичность этого морского жителя (рис. 4).

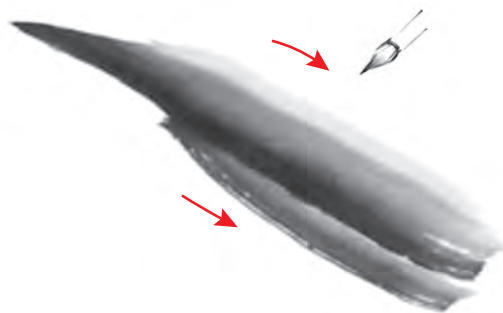
Рис. 4

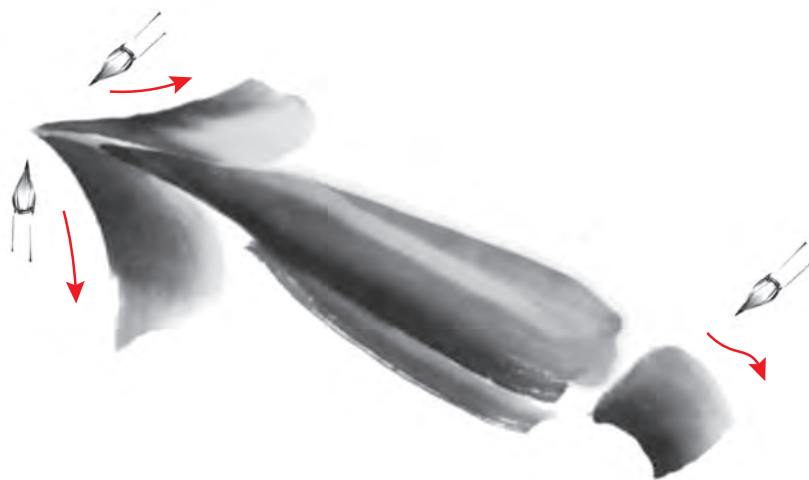
Кальмар — Ика

Кальмары и осьминоги являются характерными образами летнего сезона в японской традиции.

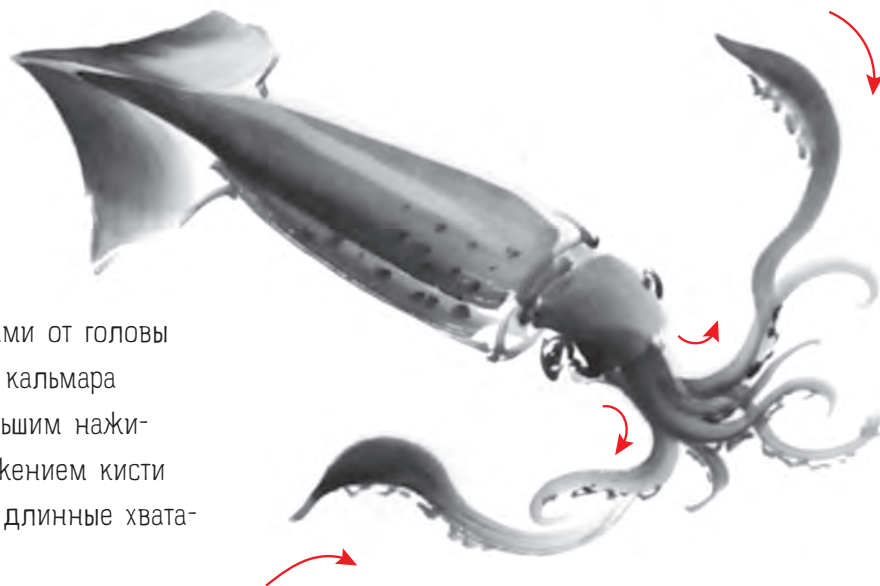
Для того чтобы написать кальмара, создайте на кисти набор из трех оттенков туши и двумя мазками разной ширины напишите основную форму тела кальмара.

Двумя мазками добавьте плавники и также всей поверхностью кисти сделайте мазок для головы кальмара.

Плавными мазками от головы напишите щупальца кальмара и мазками с небольшим нажимом в начале движением кисти к голове напишите длинные хватательные щупальца.

Контурной техникой черной тушью добавьте глаза и более светлым оттенком обозначьте круглое тело кальмара, а также рисунок на теле и щупальцах.

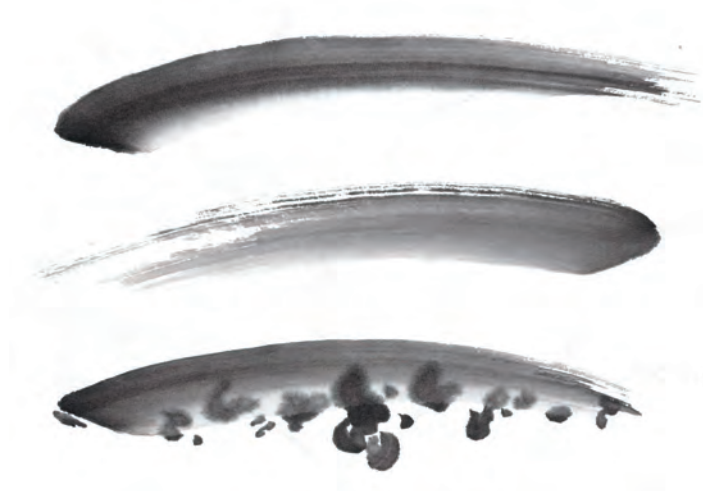

Рыба Фугу

Рыба фугу — самый экстремальный и ядовитый деликатес в Японии.

Как известно, в культуре этой страны специфическое отношение к смерти, поэтому всегда находятся любители пощекотать себе нервы и почувствовать бренность бытия. Рыба фугу — характерный образ зимнего сезона. Ее считают зимним деликатесом, наиболее популярным в декабре и январе.

Для изображения рыбы фугу вам необходимо разучить разные мазки.

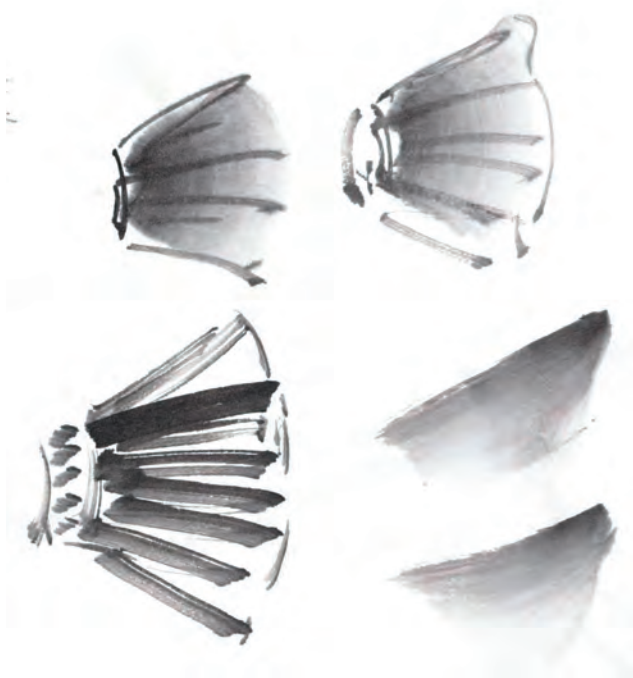

Сделайте мазки всей поверхностью быстрым движением кисти с набором из трех оттенков туши для передачи хребта рыбы. Здесь же сразу пробуйте наносить узор, не дожидаясь высыхания.

Для написания брюшка рыбы нужно использовать светлый оттенок туши и более влажный мазок.

Силуэт брюшка подчеркивается светлой линией сухой кистью.

Желательно показать разный характер плавников возле головы и хвоста рыбы.

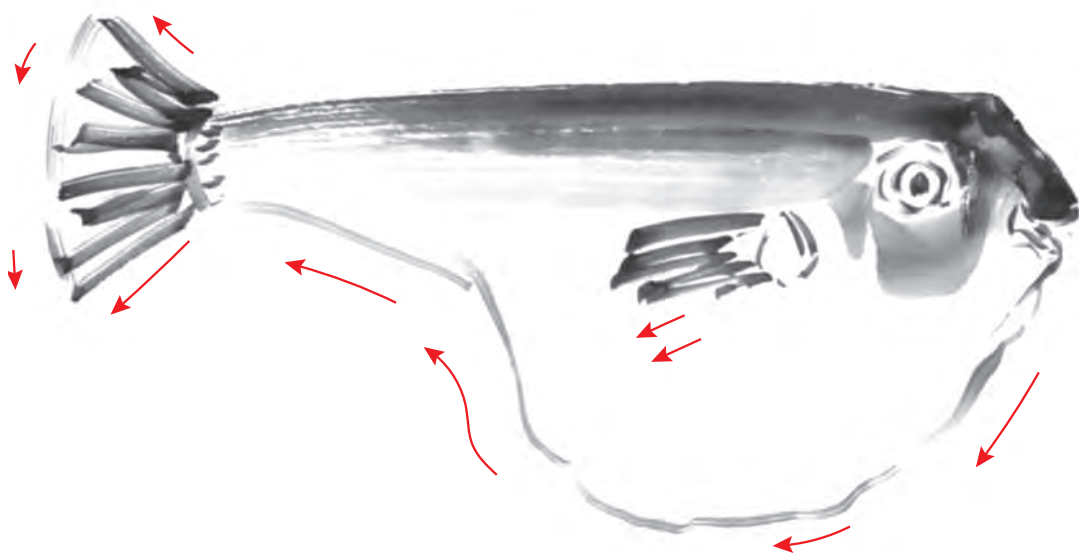
Порядок написания.

Напишите хребет рыбы и часть головы покажите мазками.

Линией обозначьте раздутое брюшко, переходящее в хвост.

Добавьте плавники и светлый оттенок брюшка.

Светлым мазком придайте округлую форму брюшку. Темными пятнами, не дожидаясь высыхания, добавьте рисунок рыбы.

Эта рыба интересна разнообразием своих форм и ракурсов.

Глядя прямо на нас, фугу имеет очень смешное выражение морды.

Также в спокойном состоянии она выглядит как обычная рыбка.

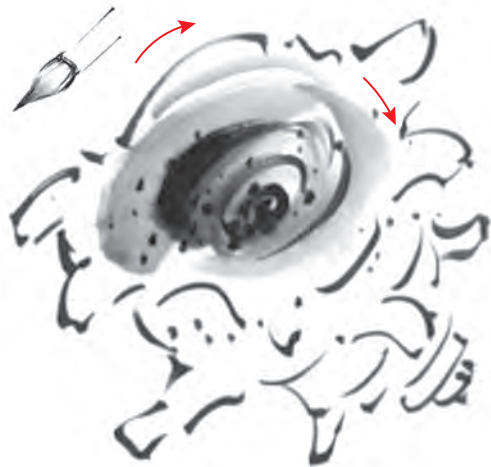

Ракушка – Садзаэ

Для того чтобы разнообразить сюжеты с морскими обитателями, вы можете добавить к ним небольшие второстепенные элементы.

Этот вид ракушек садзаэ символизирует сезон весны и лета.

Контурной техникой напишите силуэт ракушки. Обозначьте ее внутренности.

Светлым оттенком туши напишите тело моллюска.

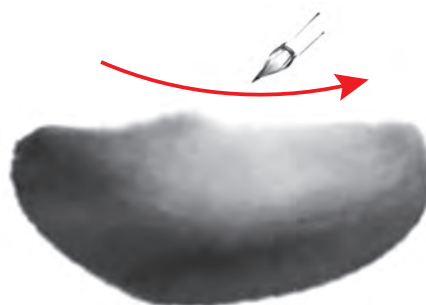
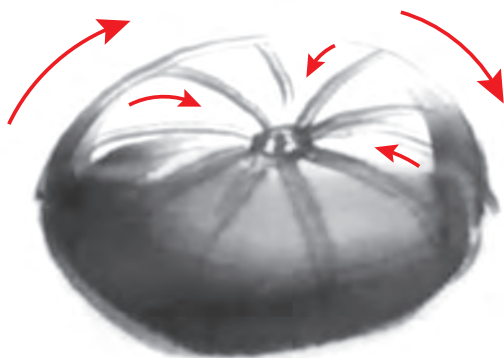
Более темным оттенком добавьте тон раковине.

Морской еж – Уни

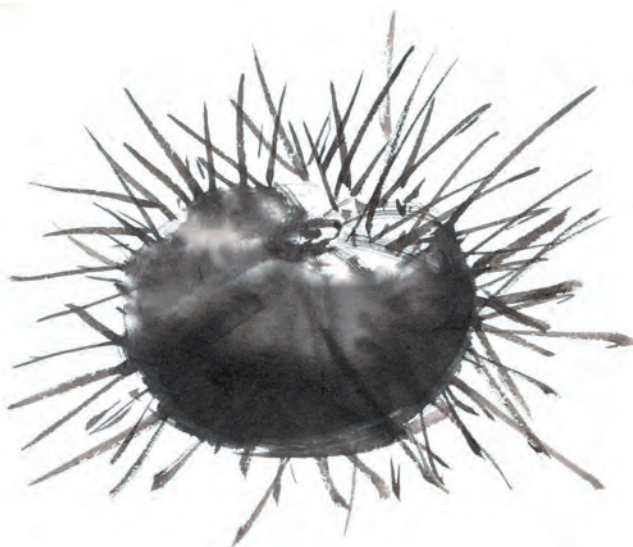
Морские ежи – ценный продукт, традиционное блюдо Японии.

Немного полукруглым движением всей поверхностью кисти с переходом оттенков напишите переднюю часть панциря морского ежа.

Контурной техникой светлым оттенком туши завершите его овальную форму.

Добавив точки, мы получаем узнаваемый панцирь морского ежа, при желании можно также, не дожидаясь высыхания, добавить иголки.

Насекомые

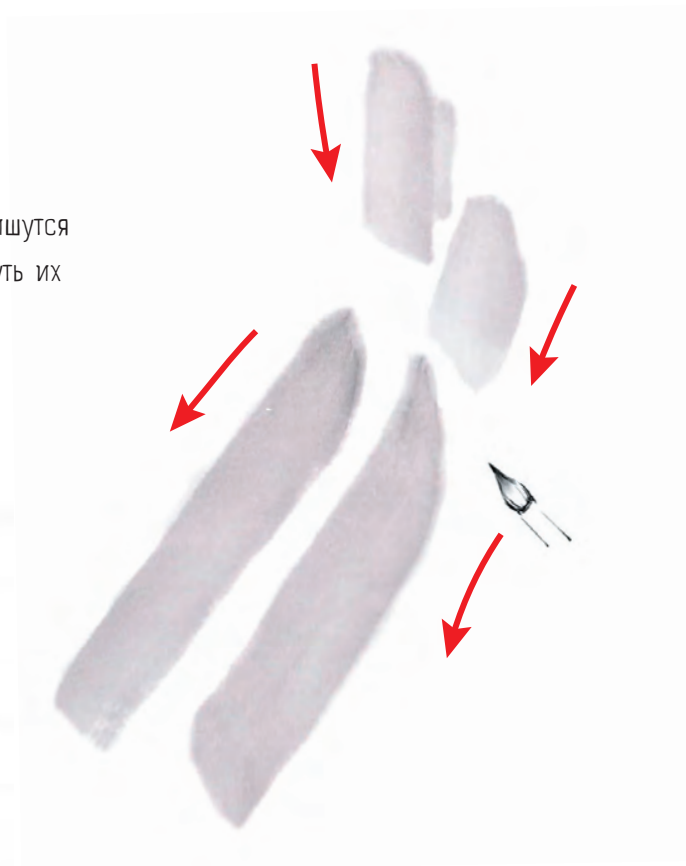

Стрекоза – Тонбо

Стрекоза на востоке – символ наступившего лета, а красная стрекоза в Японии является образом осеннего сезона.

У японцев стрекозы считаются символом воинской отваги, приносящим счастье и удачу, что связано с их способностью резко менять траекторию полета, двигаться нелинейно, что и в бою, и в жизни приносит дополнительные преимущества.

Светлыми мазками влажной кистью пишутся крылья стрекозы, после можно подчеркнуть их форму линией и добавить прожилки.

Стрекозы очень характерно складывают лапки.

Брюшко стрекозы пишите расщепленной кистью с остановками, так вы передадите ее сегментированное строение.

Пчелы – Хати

Пчела – это образ весеннего сезона в традиции Японии.

Символ трудолюбия и усердия. Пион в окружении пчел символизирует влюбленную девушку. Также изображение пчелы на цветке, собирающей нектар, – образ молодого влюбленного, лакомящегося девичьим цветом.

Будет интересно передать разное состояние пчелы в полете и сидящей на цветке.

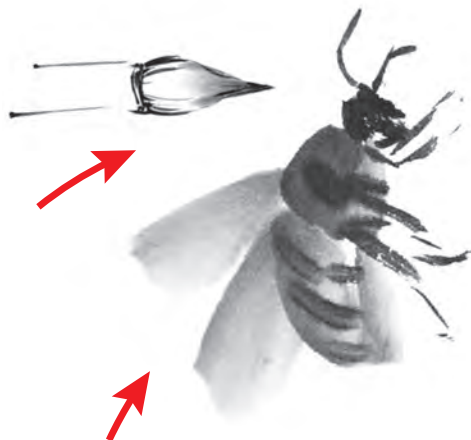
Пчелы, сидящие на цветке.

Черным оттенком туши сформируйте полукруглую головку пчелы, оставляя небольшое пространство незакрашенным, что будет считываться как блик на глазах.

Голова пчелы влево и вправо

У пчелы, сидящей на цветке, крылья находятся в покое и пишутся светлым оттенком туши прикладыванием кисти. Также мы четко видим лапки в таком состоянии.

При написании пчелы в полете нужно передать впечатление быстрых взмахов крылышек — широкими мазками светлым оттенком туши.

Лапки пчелы видны частично, а некоторые — даже слегка просвечиваются через крылья. Полосатый узор пчелкам наносится темной тушью поверх светлого пятна для тела, не дожидаясь высыхания.

Пчелки с использованием цвета

Кузнечик — Киригирису

Образ осеннего сезона.

Кузнечик из-за своей плодовитости ассоциируется с изобилием и многодетностью (множеством сыновей), а изображенный вместе с хризантемой — указывает на высокий пост.

Напишите округлым мазком с переходом оттенка голову кузнечика, далее сформируйте квадратную грудь и мазком на сброс напишите крыло светлым оттенком туши.

Передние лапки

Задние лапки

При написании кузнечиков экспериментируйте с тоном и цветом его отдельных частей, но помните, что именно за счет контрастов и оттенков ваше насекомое «оживет».

Если написать насекомое более темными оттенками, то получится его близкий родственник — сверчок.

Японцы называют своих сверчков «луговыми жаворонками». Мелодичное стрекотание любимца детских сказок — символ домашнего очага, уюта и покоя.

Жук-усач – Тэнгю

Образ летнего сезона.

Его часто изображают рядом с летним фруктами или овощами. Тэнгю переводится с японского как «небесный бык».

Для того чтобы передать твердость хитинового покрова жука-усача, пишите его насыщенными пятнами туши, но с переходами оттенков.

Полукруглым пятном напишите голову жука, после чего добавьте к ней квадратным мазком грудь.

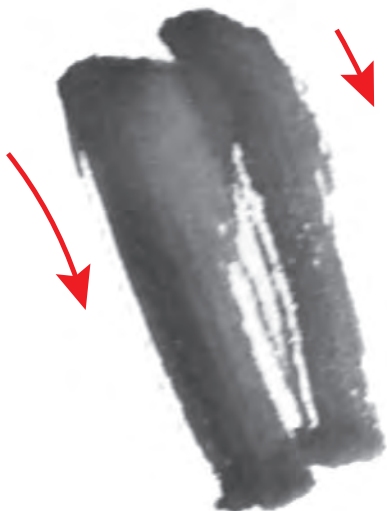
Голова

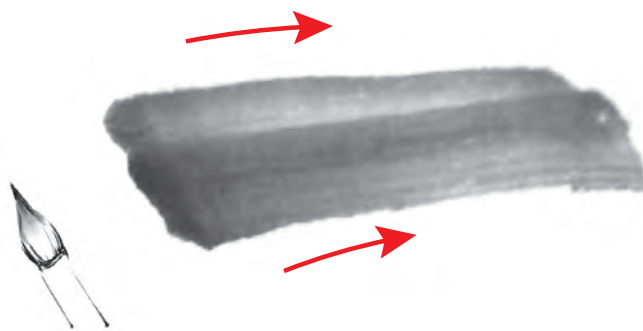

Грудь

Двумя мазками напишите жесткие надкрылья жука. Меняя направления мазков, вы сразу задаете положение жука в пространстве.

Потренируйтесь рисовать лапки в разном положении, постарайтесь не вырисовывать их, а войти в ритм их написания, делая небольшой нажим кисти в местах суставов.

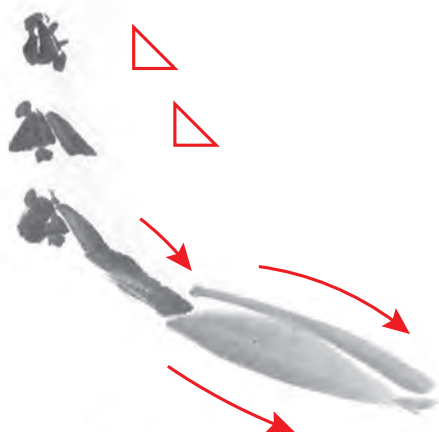

Богомол – Камакири

Богомол – образ летнего сезона и символизирует воинственность. Он является безжалостным хищником среди насекомых с интересными приемами охоты. Именно поэтому в средневековой Японии наносили его изображения на щитки рукояток самурайских мечей так, чтобы они были видны противнику.

В Японии богомоллов называют «камакири», что переводится как «убивающие серпом».

Голова богомола, на которой расположены крупные глаза, напоминает по форме треугольник. Постарайтесь передать это пятнами туши. Далее идет достаточно вытянутая грудная клетка, к которой будут крепиться лапки. Более светлым оттенком пишите надкрылья, чтобы передать их мягкость. Одним мазком добавьте брюшко и допишите конечности, изменяя степень нажима на кисть.

Передние хватательные лапки у богомола отличаются от задних. На передних конечностях покажите шипы, на которые богомол насаживает добычу в момент удара.

В суставах на задних лапках делайте небольшую остановку кистью.

При написании насекомых не забывайте про передачу разных тонов и степени влажности мазка, будь то монохромный рисунок тушью или с добавлением цвета, за счет этого ваше изображение станет «живым».

Бабочки — Тё

Бабочка в Японии имеет очень большую символическую нагрузку. Это символ радости, легкости, женственности и грации. Две бабочки возле цветка олицетворяют семейное счастье.

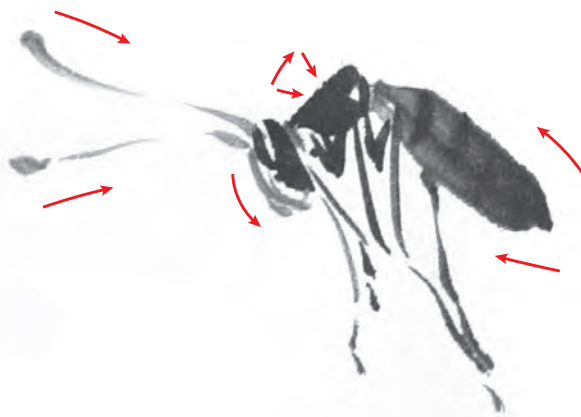
Бабочки в своем развитии переживают сильные метаморфозы, чем вызывают особый интерес как образ, связанный с жизнью и смертью, хрупкостью человеческой жизни. Считается, что бабочки — это души умерших или живые души как таковые в роли проводников из одного мира в другой.

Бабочки несут в себе образ весны.

При написании бабочки обратите внимание на положение ее тельца в пространстве в момент покоя, к примеру, в том случае, если бабочка просто сидит на цветке.

А так будет выглядеть тело бабочки, если она находится в полете.

Пишите тельце и лапки бабочки достаточно насыщенным оттенком туши, на голове покажите небольшой скрученный хоботок.

Обратите внимание на лапки бабочки, они более изящны, а последний сегмент – тоненький и пластичный, чтобы не повредить лепестки цветов. Пишите их ритмичными ударами кончика кисти.

После того как вы написали тело бабочки, более влажными мазками светлого оттенка туши всей поверхностью кисти напишите крылья.

Для передачи белого цвета крылышек используйте контурную технику.

При желании, не дожидаясь высыхания основного пятна, вы можете добавить рисунок на крылышки.

Заключение

«Живи, сохраняя покой. Придет время, и цветы распустятся сами».

Китайская пословица

Если к этому моменту вы действительно попробовали практиковать данную технику, то скорее всего поняли, с каким интересным, сложным, необычным и в то же время богатым художественной выразительностью материалом имеете дело. Вам еще предстоит научиться контролировать процесс и в то же время принимать как должное то, что тушь на рисовой бумаге будет жить своей жизнью.

Так же важной частью вашей работы должно стать изучение работ старых мастеров японской (Суми-э) и китайской (Сеи) живописи тушью.

Конечно же, живое участие учителя (сенсея), передающего свои знания от сердца к сердцу, сделает ваше обучение гораздо продуктивнее, и данная книга была задумана мной в первую очередь как учебное, вспомогательное пособие для моих студентов. При желании глубже погрузиться в искусство мимолетного очарования вы можете зарегистрироваться в Лектории моей он-лайн школы Sumie-art.ru, а так же пройти обучение.

И дорогие друзья, эта книга была создана в первую очередь для погружения в природу и философию суми-э, может использоваться вами только в личных целях, преподавание с использованием материалов книги будет нарушением авторских прав.

Если вы хотите поделиться своими результатами и новыми сюжетами с более широкой аудиторией и получить от меня комментарии, ставьте хэштег [#sumie_art](https://twitter.com/sumie_art).

Благодарности

Благодарю моего мужа Александра Васильева не только за прекрасные фото моих работ, но и за поддержку в процессе подготовки всего материала для книги. Также хочу выразить отдельную благодарность моей помощнице Нине Симоновой за помощь в обработке фотографий картин для книги, отзывчивость и интерес к работе со мной.

УДК 75.02(075.4)(520)
ББК 85.143(3)я7
В19

Васильева, Александра Викторовна.

В19 Живопись суми-э. Полный курс рисования в японской традиционной технике / Александра Васильева. — Москва : Эксмо, 2022. — 208 с. : ил.

ISBN 978-5-04-122186-7

Суми-э — техника японской живописи, история которой насчитывает несколько сотен лет. Вместе с новой книгой Александры Васильевой, мастера суми-э и преподавателя с многолетним стажем, вы погрузитесь в изучение одной из старейших творческих традиций Дальнего Востока и узнаете, как рисовать цветы четырех сезонов и живых существ. Автор расскажет, какие инструменты необходимы для создания собственных работ, как правильно обращаться с кистями и тушью, а также поможет овладеть линией и пятном. На страницах этой книги вас ждет 50 уроков, благодаря которым вы научитесь самостоятельно рисовать растения, животных, птиц, морских обитателей и насекомых в жанре суми-э.

УДК 75.02(075.4)(520)
ББК 85.143(3)я7

ISBN 978-5-04-122186-7

© Васильева А., текст, иллюстрации, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Все права защищены. Книга или любая её 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 её части без согласия издателя является незаконным и влечёт уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

Васильева Александра Викторовна

ЖИВОПИСЬ СУМИ-Э.

Полный курс рисования в японской традиционной технике

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*

Руководитель направления *М. Терёшина*. Ответственный редактор *И. Мещерякова*

Младший редактор *А. Щукина*. Художественный редактор *Е. Анисина*

Компьютерная верстка *С. Пяташ*. Корректоры *М. Пищаева, О. Амелюшкина*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть в соцсетях:

Мы в соцсетях:

    bomborabooks **bombora**
bombora.ru

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіріші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы,

123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй, 1 ғимарат, 20 қабат, офис 2013 ж.

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.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор 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 сайты: 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

ISBN 978-5-04-122186-7

9 785041 221867 >

Дата изготовления / Подписано в печать 20.01.2022. Формат 80х100^{1/16}.

Гарнитура «Rainier». Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,26.

Тираж

экз. Заказ

12+

Видели ли вы когда-нибудь, как японские художники всего несколькими взмахами кисти создают завораживающие работы с цветущей глицинией или элегантными лисицами-кицунэ? Эта техника называется «суми-э». В ней создавали свои работы Сэссю, Дзёсэцу и другие известные мастера. Она учит не только художественному мастерству, но и терпению и умению видеть красоту окружающего мира.

Книга покажет, как работать в этой изящной технике и создавать монохромные и цветные изображения тушью в одной из главных японских техник. Она расскажет историю жанра, основные принципы работы в нем, разберет необходимые художественные принадлежности и понятия, а также опишет правила использования цвета и построения композиции.

С помощью простых пошаговых инструкций вы узнаете, как рисовать главные сюжеты в традиционной японской живописи: цветы четырех сезонов, животных, птиц, морских обитателей и даже насекомых. Цветы сливы, хризантемы, тануки, олени, журавли, рыба-фугу, пчелы и кузнечики — на страницах этой книги вас ждут более 50 сюжетов, из которых можно создавать собственные работы.

Александра Васильева — художница-иллюстратор, работающая в технике суми-э. Представительница Международной ассоциации каллиграфии и живописи тушью в России и создатель онлайн-проекта sumie-art.ru, посвященного восточной живописи тушью, и онлайн-школы японской живописи Sumie Art.

 [alex_vasileva_sumie](https://www.youtube.com/channel/UCv85041221867) [alex_vasileva_sumie](https://www.instagram.com/alex_vasileva_sumie)

 [SumieArtAlexVasileva](https://www.facebook.com/SumieArtAlexVasileva)

«Книга Александры очень подробно разбирает тему рисования в жанре суми-э. Автор уделяет особое внимание истинной красоте и реалистичности изображаемых объектов, детально изучая их. Александра вкладывает в каждую работу душу и вдохновение. Кроме того, она не забывает про мазки и линии, ведь они — одни из важнейших составляющих суми-э. У нее они получаются живыми, она понимает их значимость.

В своей книге Александра объясняет, как работать с кистями и линией, а также учит создавать прекрасные рисунки в стиле суми-э».

Генеральный директор Международной ассоциации каллиграфии и живописи тушью (Токио, Япония), художник Яката Рансуй

ISBN 978-5-04-122186-7

9 785041 221867 >