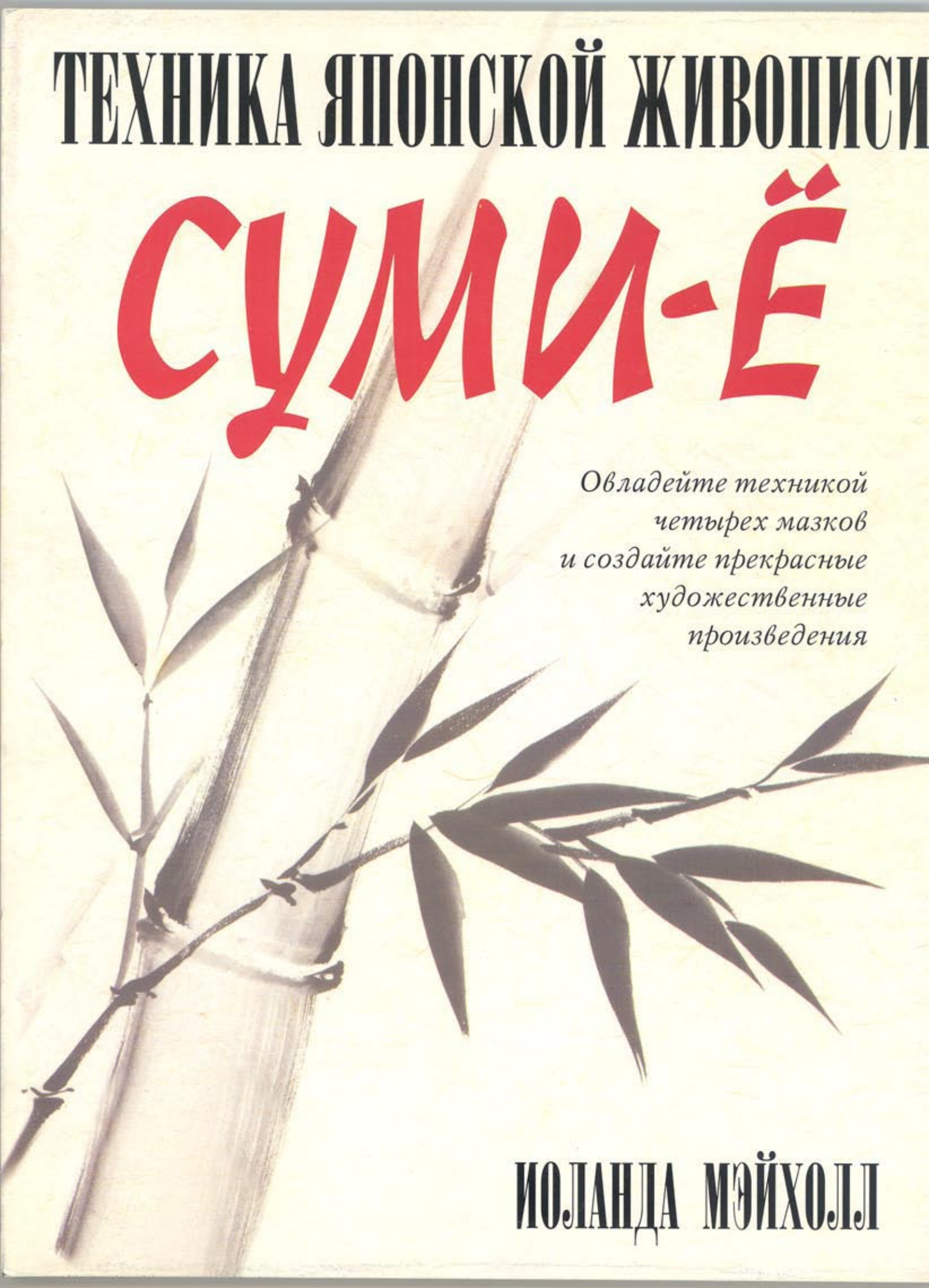

ТЕХНИКА ЯПОНСКОЙ ЖИВОПИСИ

СУМИ-Ё

*Овладейте техникой
четырех мазков
и создайте прекрасные
художественные
произведения*

ИОЛАНДА МЭЙХОЛЛ

ТЕХНИКА ЯПОНСКОЙ ЖИВОПИСИ

СУМИ-Ё

ТЕХНИКА ЯПОНСКОЙ ЖИВОПИСИ

СУМИ-Ё

ИОЛАНДА МЭЙХОЛЛ

МИНСК

2006

УДК 741
ББК 85.14
М97

Перевод с английского выполнен по изданию:
THE SUMI-E BOOK by Yolanda Mayhall. —
N. Y. : «Watson-Guptill Publications», 1989.
На русском языке публикуется впервые.

Издание охраняется законом об авторском праве. Ни одну часть этой книги, включая внутреннее и внешнее оформление, нельзя воспроизводить либо использовать в какой бы то ни было форме или какими бы то ни было средствами (графическими, электронными или механическими, включая фотокопирование, запись на твёрдый носитель информации или на магнитную ленту) либо сохранять в любых поисковых системах или базах данных без письменного разрешения издателя. Нарушение этих ограничений преследуется в судебном порядке.

Издатель и автор не несут ответственности за ошибки или пропуски, возникшие вопреки всем соответствующим мерам предосторожности, осуществлённым при подготовке этой книги к печати, а также за повреждения или убытки, которые могут случиться при использовании помещённой здесь информации.

Мэйхолл, И.

М97 Техника японской живописи суми-ё [Изоматериал] / И. Мэйхолл ; пер. с англ. В. А. Басько. — Мн. : «Попурри», 2006. — 128 с. : ил.

ISBN 985-483-596-0.

Книга поможет широкому кругу читателей познакомиться, изучить и освоить старинный вид изобразительного искусства, вплетающийся в религию, фольклор, философию и этику Востока, а также оказавший влияние на взгляды и творчество многих западных художников.

ISBN 0-8230-5022-X (англ.)
ISBN 985-483-596-0 (рус.)

УДК 741
ББК 85.14

© 1989 by Yolanda Mayhall
© Перевод, издание на русском языке,
оформление. ООО «Попурри», 2005

Посвящается

Моему мужу Теду, чья помощь и поддержка

позволили мне осуществить эту идею.

Моим дочерям, друзьям и студентам,

каждый из которых по-своему оказал помощь

в подготовке этой книги.

Знакомство с суми-ё

Суми-ё, термин, обозначающий «рисование тушью», был завезен в Страну Восходящего Солнца из Китая примерно в седьмом столетии нашей эры японскими монахами. Они завезли в Японию немало незнакомых элементов культурной жизни и среди них каллиграфию (искусство красивого письма), а также особый жанр изобразительного искусства, на который последняя оказала серьезное влияние. Японцы внедрили китайский художественный метод в собственную культуру, наполнили его своим особым шармом и назвали это новое понятие «суми-ё».

Техника живописи суми-ё базируется на четырех мазках, названных Четырьмя Джентльменами: «Бамбук», «Дикая орхидея», «Хризантема» и «Ветка сливы». Каждый новый мазок привносит идею, которая усиливает предшествующий мазок. До нас дошли сведения, что некоторые древние китайские художники считали, будто Четыре Джентльмена несут в себе все формы и образы мироздания. Другие утверждали, что эти мазки получили такое название потому, что только у богатых людей есть свободное время для занятий и наслаждения каллиграфией и рисованием. История восточного искусства, однако, не скрывает от нас факта, что в этой технике живописи работали и женщины, и даже дети.

После того как суми-ё попала в Японию, монахи дзэн-буддисты стали использовать ее в своих занятиях в качестве дзэн-упражнения. Они ценили отсутствие цветовой гаммы

(одноцветность), с помощью которой прекрасно передавались линии, тени и душевное волнение. Они считали, что черно-белое изображение требует большего напряжения сил и вдохновения, чем цветное, и приучает к дисциплине.

Существует множество народных легенд, посвященных суми-ё. В одной, к примеру, говорилось о японском художнике по имени Сешу, жившем в XIV веке. Еще будучи подростком он навлек на себя гнев монастырского начальства тем, что на уроках по религии занимался рисованием. В качестве наказания его привязали к дереву и заставили медитировать. Вместо этого он пальцем ноги нарисовал на песке до такой степени живых мышат, что они внезапно ожили, перегрызли сковывавшие его веревки и освободили подростка.

Имеется масса других легенд о суми-ё. Некоторые из них переведены и великолепно иллюстрированы Лафкадио Хирном* в сборнике под названием «Мальчик, который рисовал котов».

Вот еще одна легенда. В ней повествуется об императоре, который решил свести в художественном поединке двух художников суми-ё и повелел им нарисовать листья клена, плывущие по реке. Один художник скрупулезно выписал даже мельчайшие детали листьев. Другой же, недовольный самой идеей поединка, взял петуха, обмакнул его лапы в красную краску и выполнил их отпечатки на длинном узком листе рисовой бумаги, которая должна была символизировать реку.

* ХИРН (Hearn) Лафкадио (1850—1904) — английский писатель и переводчик. Страстный поклонник и пропагандист Востока, он принял японское имя и гражданство. Автор сборника «Японские волшебные сказки» (1898—1903), книг о Японии («В призрачной Японии», 1904 и др.).

Многие из западных художников изучали технику живописи суми-ё, творчество других оказалось под влиянием этого жанра. Суми-ё нашла свое отражение в работах таких знаменитых мастеров кисти, как Тулуз-Лотрек, Гоген, Ван Гог, Мари Кассат. Говорят, что в Париже в одно из кафе, которое любили посещать молодые импрессионисты, доставляли японские кушанья, обернутые в ненужные оттиски японских гравюр. Художники восхищались точностью жирных и тонких мазков суми-ё (необходимых в технике создания гравюр), а также одноцветностью и композициями рисунков. В конце концов они создали кружок по изучению японской живописи.

Сегодня красотой и свободой линий суми-ё восхищаются тысячи живописцев и любителей живописи. Они называют этот стиль «абстрактным экспрессионизмом». И сегодня многие японские семьи проводят свободное время, наслаждаясь любимым хобби — каллиграфией и суми-ё.

Сущность суми-ё

Суми-ё основана на вдохновении и индивидуальности. Кисть художника быстро, смело, свободно и точно скользит по бумаге, произвольно следуя за вдохновением. Художник просто позволяет ему управлять своими руками, пальцами и кистью. Недопустима никакая медлительность: вдохновение должно быть передано немедленно. Старайтесь, чтобы каждый штрих был самым красивым, каждый мазок — завершающим.

Сознание в технике суми-ё должно оставаться незамутненным, лучше всего не делать предварительных эскизов. Картина уже существует в вашем сознании. Любуйтесь прекрасной сценой и передавайте свое эмоциональное настроение с помощью языка суми-ё. Композиция может тонуть в черных тонах, в ней могут изобиловать серые тени, может присутствовать обилие белого (отрицательное пространство), но вместе с тем картина вызывает ощущение присутствия полной

палитры красок. Это абсолютная форма выражения суми-ё. Пусть она будет реалистической или абстрактной, но она всегда останется импрессионистской.

Суми-ё помогает художнику воссоздавать по памяти красоту легкоузнаваемых образов: ящерица, ползущая по бамбуковому листу, птица, поймавшая на лету бабочку, стрекоза, зависшая над сплетением трав, пчела, перелетающая с цветка на цветок. Суми-ё помогает воскресить в памяти милые сердцу воспоминания и превратить их в картины, которыми смогут насладиться и незнакомые люди.

В древнем Китае суми-ё выступала олицетворением дао, неизменной составляющей Вселенной, дороги жизни. Дух дао поселился в сознании художников жанра суми-ё навсегда. Знайте, что Хокусаи, Сешу, Бунчо и другие великие живописцы суми-ё находятся рядом с вами, стараются помочь сотворить вам то, что любили вы сами.

Язык суми-ё

Язык суми-ё помогает вам увековечить красоту ударами кисти. Вы соединяете свои впечатления с положенными на бумагу мазками, и они навсегда остаются в вашей памяти. Это своего рода зрительный лексикон, помогающий вам смотреть на мир иными глазами.

Старинная китайская поговорка гласит: «Чтобы стать свободным художником, нужно научиться копировать». Сравните эту мысль с написанием рассказа. Вы не сможете его создать, пока не научитесь писать слова. А прежде чем учиться писать слова, необходимо запомнить алфавит и выучить грамматику. В суми-ё алфавитом являются мазки, а грамматикой — композиция. Вам предстоит довести технику выполнения мазков до автоматизма, чтобы они выходили из-под кисти без сознательных усилий так же легко, как пишутся буквы, оставляя разум свободным для чувств создания композиции.

Суми-ё очень индивидуальна, так же, как личная печать. Чтобы выработать свой стиль, вам понадобятся терпение, настойчивость, четкое взаимодействие глаз и пальцев, творческая фантазия. Представьте себе рождение рисунка суми-ё льющим так же свободно, как звуки фортепьянного концерта. Само собой разумеется, что за легкостью воспроизведения прекрасной музыки стоит тяжелый труд по оттачиванию звучания каждой ноты.

Суми-ё является естественным партнером японской поэзии хайку.

Каданс

Весенний дождь застучал по крыше моего дома:
Капли с ивы, лепестки со сливы.

Шоха

Что может вдохновить на создание картины больше, чем желание сделать иллюстрацию к этому стихотворению? Поэма, написанная струящимися иероглифами, и иллюстрация в жанре суми-ё стали бы превосходным настенным украшением.

Техника суми-ё использовалась при создании первых движущихся картинок. Иероглифы рассказа и иллюстрации к нему рисовали на бумажной ленте, сворачивали в свиток, а затем прокручивали перед ящиком, через который можно было смотреть «живое» действо. В бытность свою в Японии в 1955 году я видела, как в отдаленных японских селениях такое устройство использовалось в качестве развлечения для детей.

Исторические события, происходившие в Японии, записывались иероглифами и иллюстрировались рисунками суми-ё на рулонах бумаги или ткани. В наши дни эти свитки помогают историкам и художникам знакомиться с жизнью народа несколько столетий назад. Ранние гидрографические и топографические карты рисовались кистью. Опытные моряки говорили мне, что они превосходили современные. В знак протеста против социальной несправедливости художники рисовали на длинных полосах бумаги в стиле суми-ё политические комиксы. Суми-ё по своей сути является языком.

Необходимые материалы

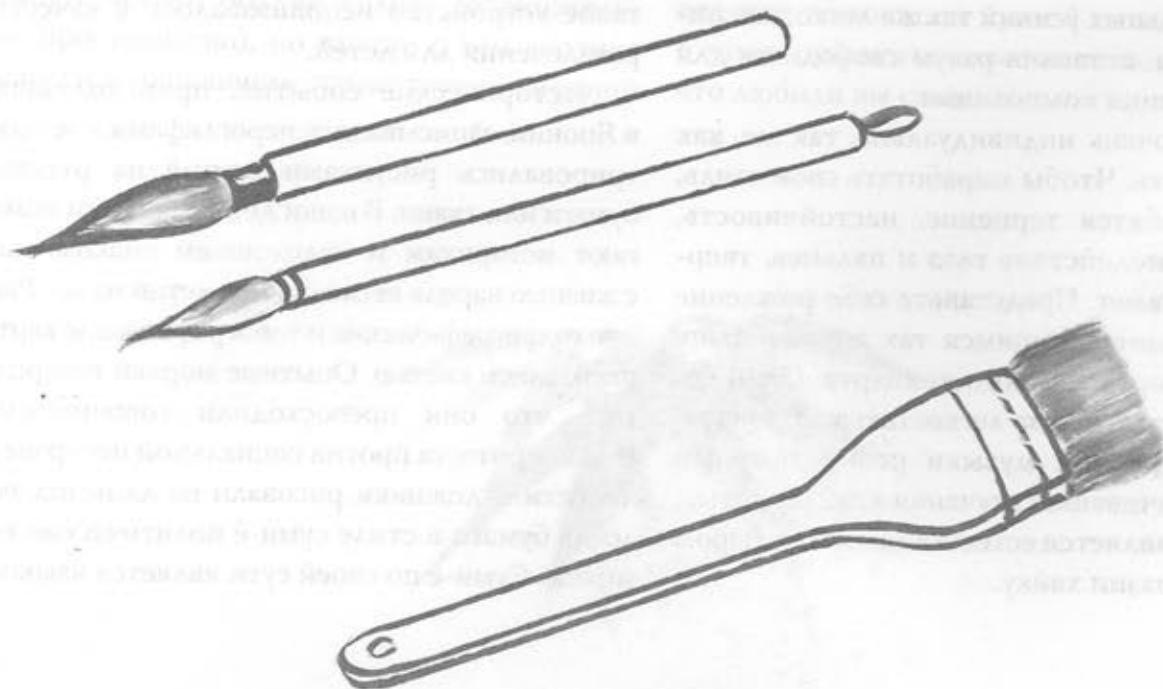
Тремя основными элементами являются кисточка, тушь и бумага.

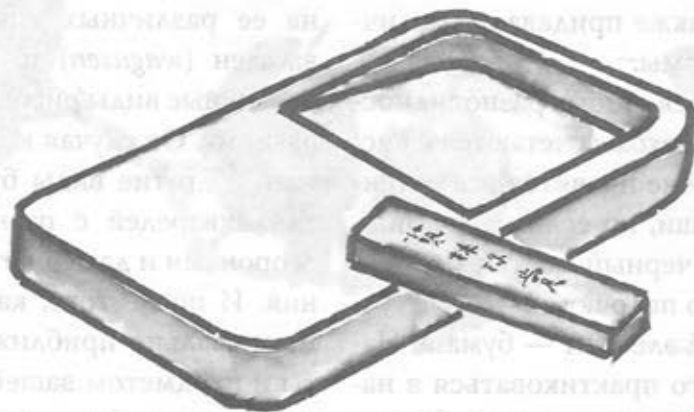
Главным среди трех элементов всегда считалась классическая кисточка для суми-ё, называемая *fude*. Благодаря своей форме, она обладает уникальными свойствами. Кисти изготавливают из щетины барсука, меха оленя, горностая, кролика или других животных. Старайтесь не приобретать кисточки, в которых используется смесь меха разных животных.

В одном древнем предании рассказывается о мастере, который подбирал за своим котом упавшие шерстинки, а затем изготавливал

из них кисти. Я даже слышала, что в свое время широко применялись волосы новорожденных детей после их первой стрижки. В другом предании говорится об одном японском сегуне, который слыл страстным защитником окружающей среды и запретил использовать для изготовления кисточек мех животных. Вместо этого размочаливали концы бамбуковых палочек, а затем придавали им конусообразную форму. Однажды я попробовала рисовать такой кисточкой. Результат оказался превосходным.

У *fude* весьма специфическая форма. Это мягкая длинная заостренная кисть с очень

тонким кончиком, способная удерживать в себе большой объем туши. Лучше всего начинать с кисточки среднего размера (примерно 4-й номер). По мере совершенствования мастерства вы сможете добавить в свой багаж кисточки различных номеров: 0, 2, 6 и так далее.

Hake (hah-kay) — это плоская заостренная кисть различных размеров. Входит в обязательный набор кисточек. Данный тип кисти чрезвычайно полезен при рисовании стволов бамбука, гладких поверхностей, для создания различных эффектов. До появления распылителей для тонкого покрытия краской больших площадей архитекторы использовали именно этот тип кисти.

Я также слышала, что японские невесты пользуются такими кисточками для нанесения на лицо традиционного свадебного макияжа.

После окончания работы с *fude* и *hake* осторожно выполощите кисточки и оставьте в положении щетиной вверх. Если на обратном конце кисточки имеется петля, повесьте ее. Хорошо хранить кисти завернутыми в бамбуковую салфетку.

Вторым важным элементом является краска. Это может быть тушь, акварель или специальные чернила. Хотя акриловые краски и растворимы в воде, но их применение портит кисти.

Задолго до правления династии Хань (206 до н.э. — 220 н.э.) сухие чернильные палочки для суми-ё изготавливались из смеси сажи и клея. Их растворяли в воде на специальном куске сланца, называемом сузури (*soo-zoo-ree*), в результате чего получались густые черные чернила. Существовало много оттенков чернил для суми-ё — от черного с коричневатым

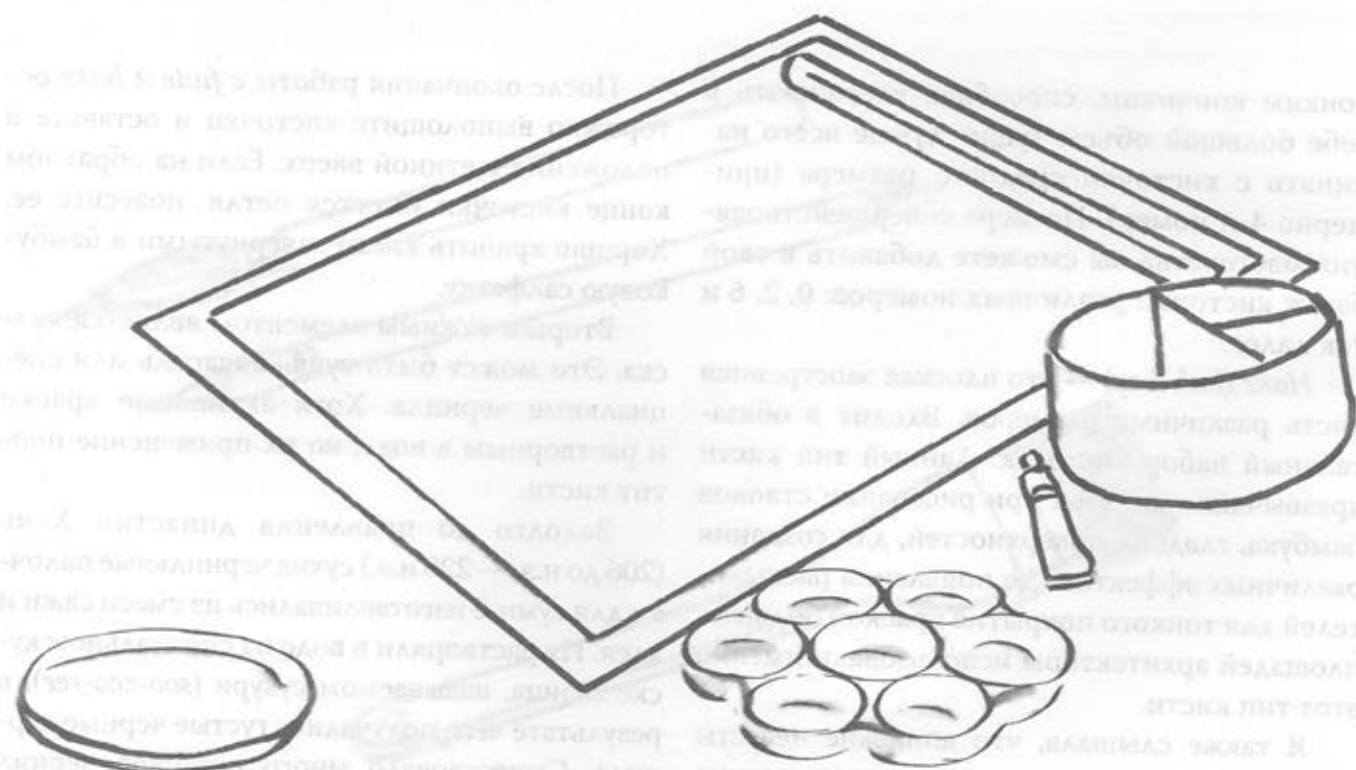
Необходимые материалы

до насыщенного иссиние-черного. Палочки были красиво оформлены, на некоторых вырезались иероглифы, а в их состав добавлялись благовония. Сузури также придавали различные декоративные формы.

В наши дни имеется много разновидностей туши, которые с успехом сочетаются с кисточками для суми-ё. Мне нравятся все оттенки черной и серой туши, но если нужен подлинный насыщенный черный цвет, я использую сухую чернильную палочку.

И, наконец, третий элемент — бумага. Начинаям лучше всего практиковаться в нанесении мазков на дешевой газетной бумаге.

Когда данная ступень будет освоена, можно перейти к следующему этапу — к освоению рисовой бумаги. Советую попрактиковаться на ее различных типах: газенши (*gasenshi*), вагазен (*wagasen*) и, наконец, хошо (*hosho*). Различные виды рисовой бумаги ведут себя по-разному. От случая к случаю можно использовать и другие виды бумаги, например бумагу для акварелей с разноцветными обратными сторонами и даже цветную бумагу для вырезания. И после того, как каждый мазок станет максимально приближенным к идеалу красоты и предметом вашей гордости, вы, наконец, сможете перейти к рисованию по шелку.

Десять правил рисования

5-й закон рисования

Где бы вы ни рисовали, старайтесь подкладывать под рисунок и закреплять липкой лентой кусок любой бумаги или плотного материала, который легко вытирается, например «Формайк»*. Это позволит вам свободно и смело наносить мазки даже у края рисунка. Если же вы работаете на рисовой бумаге, тем более необходимо подкладывать под рисунок впитывающий материал.

И последние из необходимых аксессуаров — это чашка с водой и палитра. Во многих магазинах, торгующих восточными сувенирами, можно найти симпатичную фарфоровую посуду. Очень важно всегда иметь под рукой ве-

тошь, хорошо впитывающую воду; она необходима для удаления из кисти излишков туши.

Мой сенсей (японский мастер-учитель) советовал: чтобы облегчить процесс рисования, располагайте все необходимое справа, если вы правша (и слева, если вы левша).

Вот вы и готовы к творчеству. Держите рабочую зону свободной и надлежащим образом организованной. Устраивайтесь как можно удобнее, проверьте достаточность освещения. Ваше сознание должно быть умиротворенным, а мысли сконцентрированы на ключевой идее вашего рисунка, даже если вы всего лишь начинающий художник.

* Фирменное название прочного жаростойкого пластика одноименной компании; часто используется для покрытия кухонной мебели. — Прим. перев.

Приступаем к освоению техники суми-ё

Новая кисть похожа на окостеневшую, так как пропитана рыбьим клеем. Перед первым использованием тщательно вымойте ее. Она должна стать мягкой. Очень важно научиться держать кисть двумя пальцами, большим и указательным, строго вертикально. (Кисть наклоняется исключительно для нанесения специальных мазков.) Несмотря на то, что пальцы всегда держат кисть за ее середину, само собой разумеется, что для нанесения коротких мазков нужно переносить хват ниже, а во время нанесения длинных мазков держать кисть выше середины.

Лист бумаги на столе для рисования должен лежать перед вами горизонтально, вы должны сидеть выпрямившись. Японцы, как правило, сидят за низким столиком под свой рост на пятках. Если вы выбрали правильное положение и позу, то при нанесении мазка сможете абсолютно свободно работать всей рукой (как при дальнем броске). Движение должно начинаться от плеча. Таким образом при выполнении самых мощных мазков вы

можете использовать энергию всего своего тела.

Иногда кисточку для суми-ё называют «танцующей кисточкой», а суми-ё — «рисованием в движении». Мазки должны возникать на бумаге так же свободно, как если бы вы писали письмо. Пусть вас не останавливают границы листа бумаги. Продолжайте движение за его пределами, не позволяя границам сжимать ваши мазки. Иногда движения для нанесения мазков сравнивают с завершающими ударами в гольфе или замахами в теннисе.

Все это должно постоянно напоминать вам, что следует писать полным, свободным движением руки.

Если в ходе работы вам необходимо смотреть на какую-либо картину, поместите ее напротив себя на небольшом мольберте так, чтобы можно было смотреть на нее, не поворачивая головы. Очень важно сидеть в удобной позе. В этом случае вся энергетика будет поддерживаться на должном уровне, и вы сможете завершить картину, не меняя позы.

Десять правил Иоланты

В течение многих лет преподавания суми-ё перед моими глазами прошли многие сотни начинающих — взрослых и детей. Опыт показывает, что выполнение следующих правил облегчает освоение техники суми-ё.

1. Если нет специального предписания, держите кисточку строго вертикально.

2. Там, где имеются стрелки, необходимо выполнять мазки в указанных ими направлениях.

3. Для того чтобы выполнять «мазки с тенью», вначале наполните кисть светлой тушью, а затем обмакните какую-либо ее часть в контрастный цвет. В зависимости от необходимости создания того или иного типа мазка «тень» может «набираться» в кончик кисти, в половину кончика кисти, в одну или обе боковые плоскости, в нижнюю часть. Эти операции легко выполнять с помощью второй кисточки.

4. Постоянно оттачивайте те навыки, которые естественным образом ведут к созданию законченного произведения. Тренируйтесь в написании композиции целиком (а не деталей) и наложении «мазков с тенью».

5. Совершенствуйте универсальность техники, нанося мазки справа налево и слева направо. Необходимо научиться выполнять некоторые виды мазков во всех направлениях.

6. При создании композиций суми-ё начинайте работу с переднего плана и затем постепенно переходите к прорисовке деталей перспективы.

7. Для изображения мягких предметов, например меха животных и птичьего оперения, используйте светлые тона. Для изображения твердых предметов, таких как клювы и ноги, используйте более темные, густые краски.

8. Тренируйтесь в изменении размера мазка, делайте его все меньше и меньше. Желательно заниматься этим каждый день. И не важно, какого размера у вас кисточка.

9. Попробуйте тренироваться хотя бы пятнадцать минут в день.

10. Как только освоите технику выполнения четырех основных мазков (Четырех Джентльменов), попробуйте придумать свои.

Если во время освоения курса вы будете постоянно помнить эти правила, то сможете избежать множества ошибок, типичных для начинающих художников суми-ё. А если вы освоите суми-ё до такой степени, что начнете преподавать этот жанр живописи, то десять правил окажутся весьма полезными как при работе с отдельным учеником, так и с классом.

ЧАСТЬ 1

БАМБУК

Мазки «бамбук»

Техника рисования бамбука включает в себя три разновидности мазка: один для изображения листа, другой для изображения стебля и третий для изображения сочленений на стебле. Используя эти три мазка, вы сможете рисовать стройные растения. Совмещенные между собой, мазки помогут вам изображать птиц, насекомых, грибы и даже людей.

Бамбуковый лист

Наберите на кисть серой туши, а затем окуните кончик в черную. Держите кисть в вертикальном положении.

Для выполнения тонких черных линий протяните кончик кисти по бумаге.

Чтобы нарисовать лист бамбука, вначале протяните кончик кисти, затем, продолжая движение, прижмите кисть и, наконец, плавно оторвите ее вверх и в сторону, как это делает взлетающий самолет.

Чтобы научиться хорошо владеть кистью, тренируйтесь рисовать все более мелкие листья бамбука.

Переходите к рисованию листьев, растущих в разные стороны. Лист бумаги не должен менять своего положения.

Это обычная форма
и обычное расположение
молодых листьев,

листьев постарше

и совсем старых листьев.

Тренируйтесь изобра-
жать листья ветками,
потому что именно так
они растут в природе.

Мазки «бамбуки»

Техника рисования бамбука заключается в том, чтобы сначала нарисовать черные листья, а затем добавить серые. Краска будет меньше растекаться, если вы сначала нарисуете черные листья, а затем добавите серые.

Бамбуковый лист

Нарисуйте
листья, начиная
от основания
ветки и двигаясь
вверх. Листья
должны быть
узкими и
остроконечными.
Длинные листья
в центре ветки
и короткие —
по краям.

Перекрывающие друг друга листья смотрятся гораздо красивее, чем отдельные листья на ветках.

Разместите черные листья на переднем плане, а ветку более мелких серых листьев — на втором плане.

Существует много
разновидностей
бамбука, в том числе

сплошными иными жёлтыми
бамбуками обитателями

бамбук трехлистный,

четырехлистный

и папоротниковый.

Двойной мазок чудесным образом
подчеркивает красоту двулистного
бамбука.

Бамбук может передавать
множество настроений.

Ветреное весеннее утро.
Листья развеваются на ветру.

Зябкий, холодный день.
Листья бамбука выглядят
замерзшими и одинокими.

А вот дождливый осенний
вечер. Тяжелые серые листья
скрываются во мраке.

Бамбуковый стебель

Рисуйте снизу вверх.
Нажим, подъем и про-
тяжка, снова нажим
и оставляем пробел.

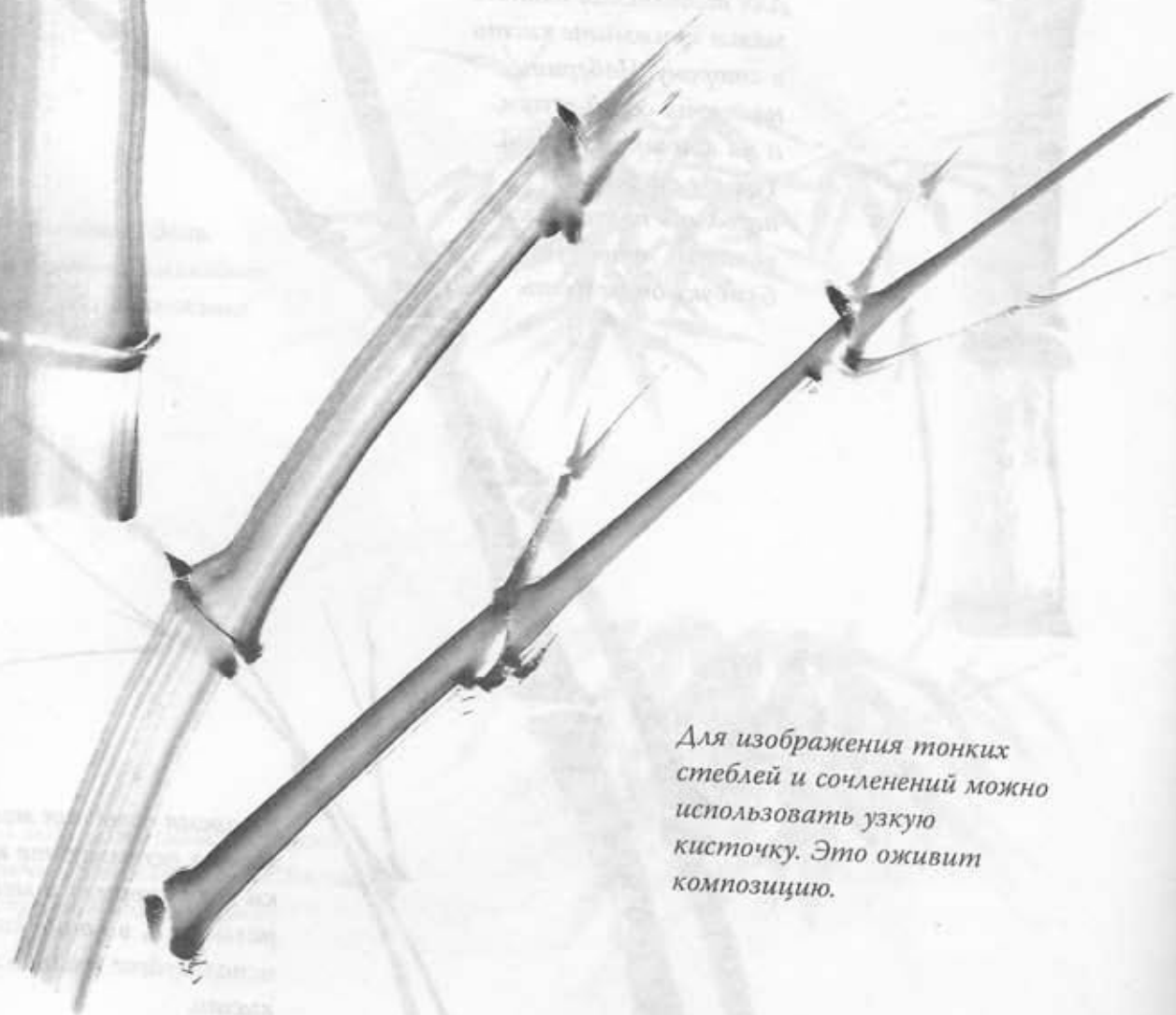
Учитесь рисовать
не только прямые
стебли, но и изогнутые.

Для выполнения данного
мазка прижмите кисть
в сторону. Наберите
на кисть серой туши,
а на кончик — черной.
Так вы сможете
передать полутона,
которые придадут
бамбуку округлость.

Во время освоения мелких
мазков используйте кисточ-
ки все меньшего и меньшего
размера и, в конце концов,
используйте только кончик
кисти.

Для разнообразия
вы можете использовать
плоские кисточки *hake*
разной ширины.
Наберите на кисточку
серой туши и окуните
оба края в черную тушь
для отображения теней.

Для изображения тонких
стеблей и сочленений можно
использовать узкую
кисточку. Это оживит
композицию.

Широкий стебель бамбука вы можете изображать двумя мазками. Если вы используете кисточку *hake*, обмакните в черную тушь только один ее край. Помните, что этот край должен рисовать только наружные стороны ствола бамбука (но не середину).

Рисуйте стебли бамбука во всевозможных переплетениях. Белые пространства между ними так же важны, как и сами стебли.

Сочленения на стеблях бамбука

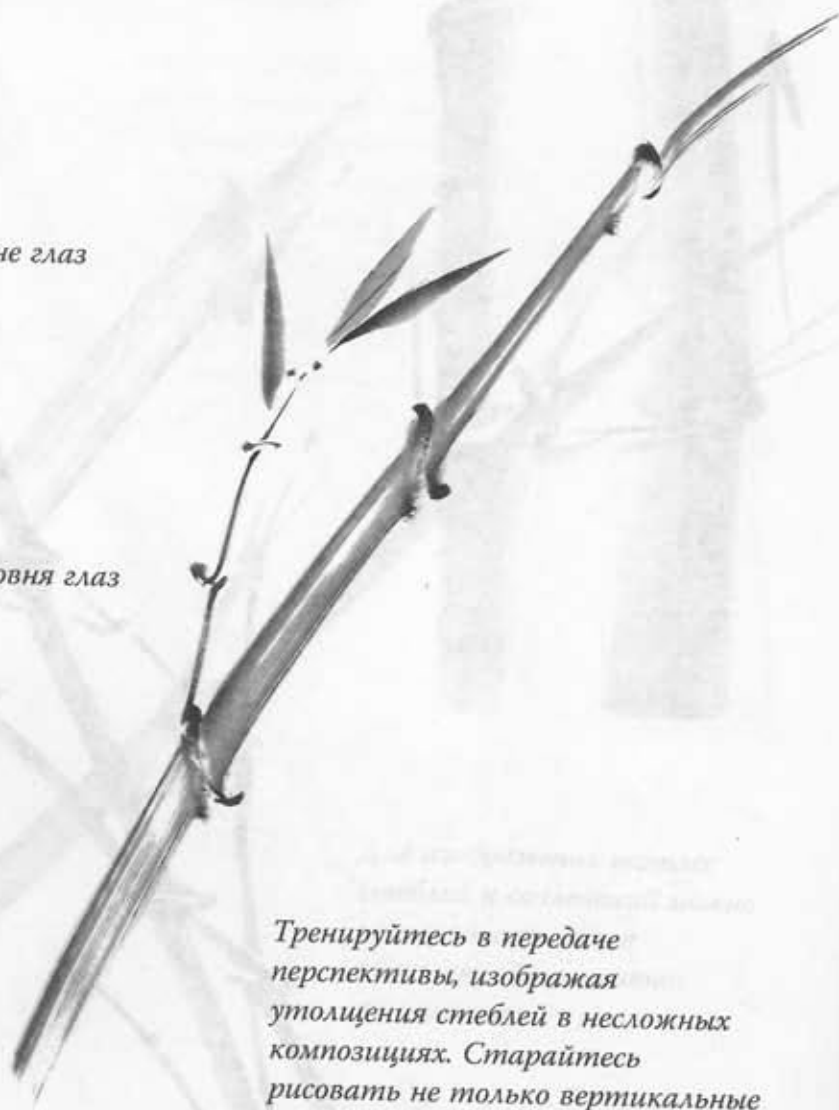
Классический черно-серый мазок, изображающий сочленение, подчеркивает округлость стебля бамбука, связывает между собой его части и добавляет экспрессии и перспективы. Это один из видов контрастного мазка.

выше уровня глаз

на уровне глаз

ниже уровня глаз

Тренируйтесь в передаче перспективы, изображая утолщения стеблей в несложных композициях. Старайтесь рисовать не только вертикальные стебли, но и стебли, расположенные диагонально.

Попробуйте скопировать данную композицию. Вам понадобятся все типы мазков, освоенные вами при овладении техникой изображения бамбуковых листьев, стеблей и утолщений.

Совмещенные мазки

Теперь, когда вы овладели техникой рисования бамбука, можно познакомиться с новыми, похожими на освоенные, мазками. И несмотря на то, что бамбук является растением, необходимые для его изображения мазки позволят вам рисовать разнообразных животных.

Птицы

Чтобы изобразить тело птицы, нарисуйте против друг друга два выгнутых в противоположных направлениях бамбуковых листа (без стебельков).

Добавьте один мелкий изогнутый листочек, тоже без хвостика. Это будет голова.

Клюв, крылья, лапки и три мазка для изображения хвоста дополнят вид птицы сзади.

С помощью тех же мазков
вы можете нарисовать
несложную композицию,

состоящую из двух птичек,
одна из которых изображена
спереди, а другая сзади.
В этом примере использованы
мазки «лист бамбука»
и «стебель бамбука».

Чтобы изобразить объект под другим углом зрения, начните писать лист бамбука без хвостика справа налево. Затем прижмите кисть к бумаге в направлении к себе так, чтобы щетинки кисточки легли почти горизонтально, и протяните мазок влево и вверх. Получился клинообразный мазок.

Мазок, использованный для изображения тела птицы, но только перевернутый наоборот, становится мазком для изображения крыла птицы.

Этот «птичий мазок» подходит для изображения крыльев птиц в любых положениях — как в полете, так и в состоянии покоя.

Используйте контрастный мазок для изображения клюва и оперения птиц. Ноги и лапки — это те же тонкие стебли бамбука.

Изображая эту птичку, потренируйтесь в нанесении мазков наоборот.

На этом рисунке мазки положены снизу вверх. Практикуйтесь до тех пор, пока не сможете рисовать всех этих птиц абсолютно без напряжения.

С помощью уже освоенных мазков,
можно изображать птиц
во всех этих положениях.

Тренируйтесь выполнять мазки, изображающие хвосты и оперение птиц разной длины и ширины. Вы обязаны рисовать хвосты всех видов птиц без исключения не хуже, чем эти!

колибри

утка

ястреб

Через отличия мазков, необходимых
для изображения голов и клювов,
легко идентифицировать различные
породы птиц.

синица

кардинал

Контрастные, более насыщенные черные линии выделяют основную часть рисунка. Сочленения бамбуковых стеблей ищутся одним из видов этого мазка. Будьте осторожны, изменяя ширину линий. Не следует выделять ими всю композицию.

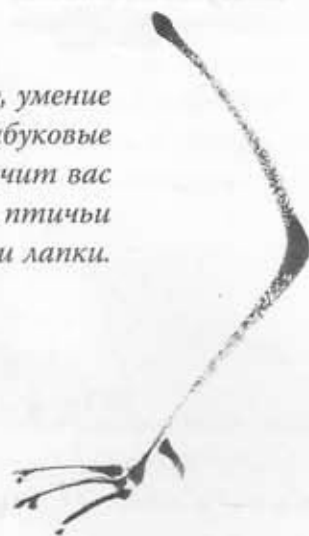

Старайтесь рисовать листья бамбука как можно чаще.

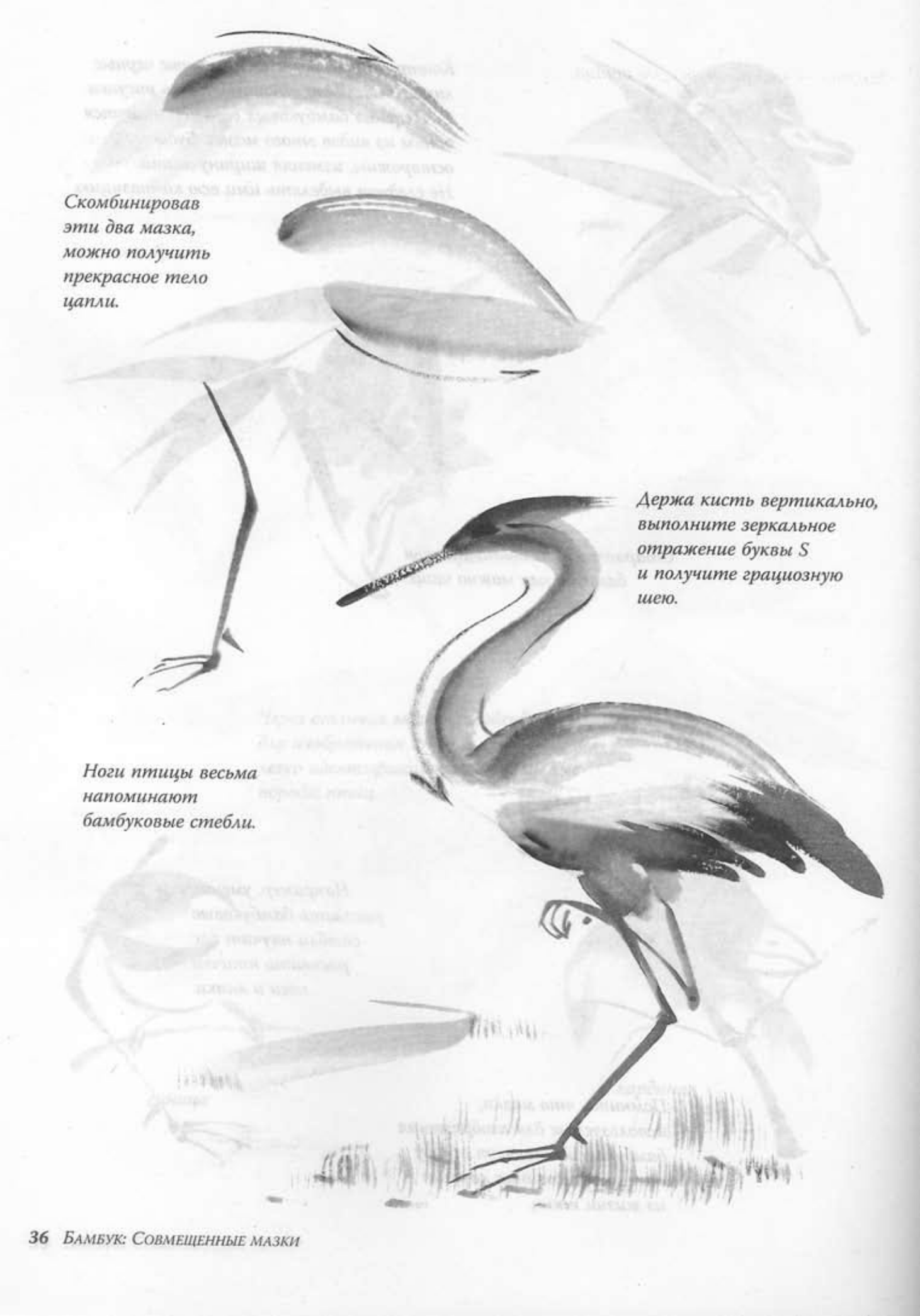

Например, умение рисовать бамбуковые стебли научит вас рисовать птичьи ноги и лапки.

Помните, что мазки, используемые для изображения бамбука, составляют основу техники рисования картин из жизни птиц.

Скомбинировав
эти два мазка,
можно получить
прекрасное тело
цапли.

Держа кисть вертикально,
выполните зеркальное
отражение буквы S
и получите грациозную
шею.

Ноги птицы весьма
напоминают
бамбуковые стебли.

Пингвин — это всего-навсего птица.

Наклоните кисть под углом в 45 градусов и, выполнив мазок в сторону тела, нарисуйте крыло.

Чтобы нарисовать голову, выполните вертикальной кистью мазок, напоминающий лист бамбука.

Тело рисуется с помощью двух широких вертикальных мазков, напоминающих листья бамбука.

Для изображения лап прижмите к бумаге кончик кисти горизонтально.

Чтобы рисовать бабочек, вам следует научиться совмещать мазок «лист бамбука» и «птичий мазок».

Теперь наносите новый мазок в разных направлениях.

Это бабочка, летящая влево,

вправо

и прямо.

После того как нарисованы крылья, кончиком кисти с черной тушью добавляем тело бабочки.

Вначале рисуем крылья, затем добавляем части тела.

Бабочку можно нарисовать и по-другому. Для нанесения данного мазка кисточку следует держать под углом в 45 градусов.

Изобразите бабочек в свободном полете и на еще влажные крылья нанесите черной тушью отличительные точки.

С помощью уже освоенных мазков вы можете рисовать различные виды насекомых. Внимательно наблюдайте за ними и попытайтесь передать их формы простыми одиночными мазками.

Чтобы нарисовать ящерицу, изобразите прежде всего лист бамбука. Затем добавьте волнистую линию.

Удерживая кисточку под углом в 45 градусов и следуя в направлении стрелок, нарисуйте лапки. Кончиком кисточки добавьте пальцы.

А теперь объедините все разрозненные части тела в единое целое. Рот и глаза станут заключительными аккордами.

Помните, что,
изображая лист
бамбука, необходимо
держать кисточку
строго вертикально.

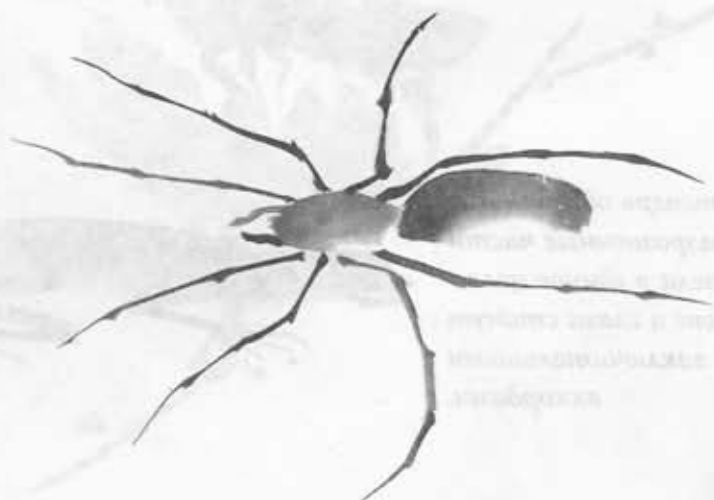

Наполовину незавершенный
мазок «лист бамбука без
стебелька» становится частью
тела паука. Добавьте еще один
мазок поменьше — он станет
передней частью туловища.

Бамбуковые стебельки,
направленные в разные
стороны, станут ногами
паука.

Соедините части туловища
и ноги, как показано на рисунке,
и у вас получится паук.

Пауки отличаются друг от друга размерами и рисунком на туловище. Тонкими серыми штрихами нарисуйте паутину. Постарайтесь, чтобы в центре тело паука живописно выделялось на ее фоне.

Потренируйтесь рисовать веточки бамбука — это будет первый шаг к изображению ног палочника. Не забывайте, что держать кисточку следует строго вертикально.

А теперь не отрывайте кисть от бумаги между сегментами.

Перед тем как приступить к изображению ног, потренируйтесь рисовать сегменты в разных направлениях. Каждый мазок завершайте крошечным загибом.

Используя тот же, но несколько видоизмененный бамбуковый мазок, нарисуйте ветку растения. От ровного стебля бамбука она должна отличаться кривизной и ответвлениями.

Теперь добавьте длинный, слегка изогнутый мазок — это будет тело насекомого. Кончиком кисти нарисуйте два тонких усика-антенны. Соединив все эти мазки воедино, вы получите палочника, шагающего по ветке.

Части тела богомола также состоят из мазков «лист бамбука» и «стебель бамбука». Следуйте указаниям стрелок.

Затем соедините все части следующим образом.

Понимая, что это не просто рисование, а создание образа, нужно помнить, что насекомые — это не просто животные, а часть природы. Не забывайте, что они живут в природе, а не в лаборатории.

А теперь, когда вы уже знаете, как рисовать насекомых, можно перейти к практике.

В основе мазков для изображения большинства насекомых лежат мазки «лист бамбука» и «стебель бамбука». Поищите на природе и, если встретите, понаблюдайте за водоемами, божьими коровками, зелеными кузнечиками или саранчой, а затем нарисуйте их. Контрастными штрихами подчеркните силу, скрытую в насекомых.

В основе мазков для изображения большинства насекомых лежат мазки «лист бамбука» и «стебель бамбука». Поищите на природе и, если встретите, понаблюдайте за водоемами, божьими коровками, зелеными кузнечиками или саранчой, а затем нарисуйте их. Контрастными штрихами подчеркните силу, скрытую в насекомых.

Сегмент бамбукового стебля,
изогнутый вправо или влево,
превращается в ножку гриба.

Соедините две ножки —
получите гриб.

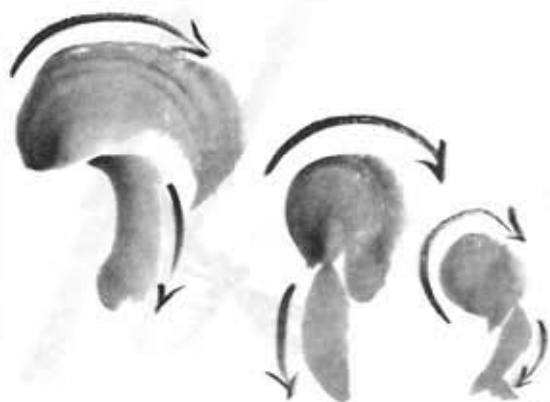
Держите кисточку вертикально и ведите ее по направлению стрелок.

Важную роль играют оставшиеся после мазка сухой тушью незакрашенные участки. Их называют «прямыми пробелами».

После того как вы освоите форму, попробуйте наносить контурные линии, которые подчеркивают границы объекта изображения. (Только не обводите полностью.)

Потренируйтесь в загибе мазка «лист бамбука». Делайте мазок все меньше и меньше, постепенно превращая в шляпку гриба. Все более короткие мазки «стебель бамбука» вскоре превратятся в ножки грибов.

Чтобы нарисовать грибы подобные этим, старайтесь выполнить в направлении стрелок изогнутый мазок.

Чтобы нарисовать грибы с заостренными шляпками, подобные этим, прижмите кончик кисти в верхней точке шляпки и округлым движением на себя протяните мазок вниз, сохраняя кисть в вертикальном положении.

Чтобы еще больше заострить шляпку, установите кончик кисти в верхней точке шляпки, затем прижмите кисточку и протяните вниз и в сторону.

Пейзаж с грибами.
Используя этот сюжет
в качестве образца,
нарисуйте собственную
картину, нанося
уже освоенные мазки.

Чтобы рисовать людей, вспомните технику нанесения мазка «стебель бамбука», но не оставляйте пробелов в сочленениях. Нарисуйте фигуру в покое, а затем в движении... и больше движения!

Для более детального изображения фигуры человека предварительно нарисуйте ее светло-серой тушью. Затем контрастными штрихами выпишите предметы одежды.

ЧАСТЬ 2

ДУКАЯ
ОРХИДЕЯ

Мазки «дикая орхидея»

Для изображения дикой орхидеи вам понадобится освоить два вида мазка: один для изображения волнистых, похожих на траву листьев, а другой для изображения хрупких цветов. В дальнейшем оба вида мазка вам пригодятся для рисования других растений и животных.

Лист дикой орхидеи

Начните с изображения длинного узкого листа бамбука.

Нарисуйте несколько соединенных между собой листьев. Старайтесь рисовать, не отрывая кисть от бумаги.

Теперь изогните полоски ваших соединенных бамбуковых листьев, и вы уже рисуете дикую орхидею. Для большей привлекательности композиции направьте часть листьев орхидеи в одну сторону, а другую часть — в противоположную сторону.

Иллюзия перекрученной травы создается путем соединения мазков и грациозного изгиба.

Попробуйте нарисовать композицию из трех черных листьев дикой орхидеи, трех серых и трех небольших листочков бледно-серого цвета. Создается впечатление, что широкие черные листья расположены на переднем плане, а мелкие и бледные — на заднем. Возникает иллюзия глубины картины.

Цветок дикой орхидеи

Бамбуковый лист без стебелька, расположенный вертикально, превращается в лепесток цветка орхидеи.

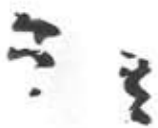

Рисование всех лепестков начинается с вершин, затем мазки собираются в центре.

У цветка несколько стадий развития — от распускания до полного опадения лепестков.

Держа кисточку вертикально, заполните ее кончик насыщенной черной тушью. Затем позвольте кончику кисти исполнить на бумаге танец, и вы получите тычинки орхидеи.

Два жирных черных мазка в форме лепестка образуют чашечку, которая держит весь цветок.

Очень важно запомнить форму ложных мазков, чтобы потом не повторять их. Эти неправильные мазки больше похожи на клешни краба.

Такие мазки похожи на бананы или огурцы.

Эти больше похожи на артишок, чем на орхидею, потому что отсутствует общий для лепестков центр.

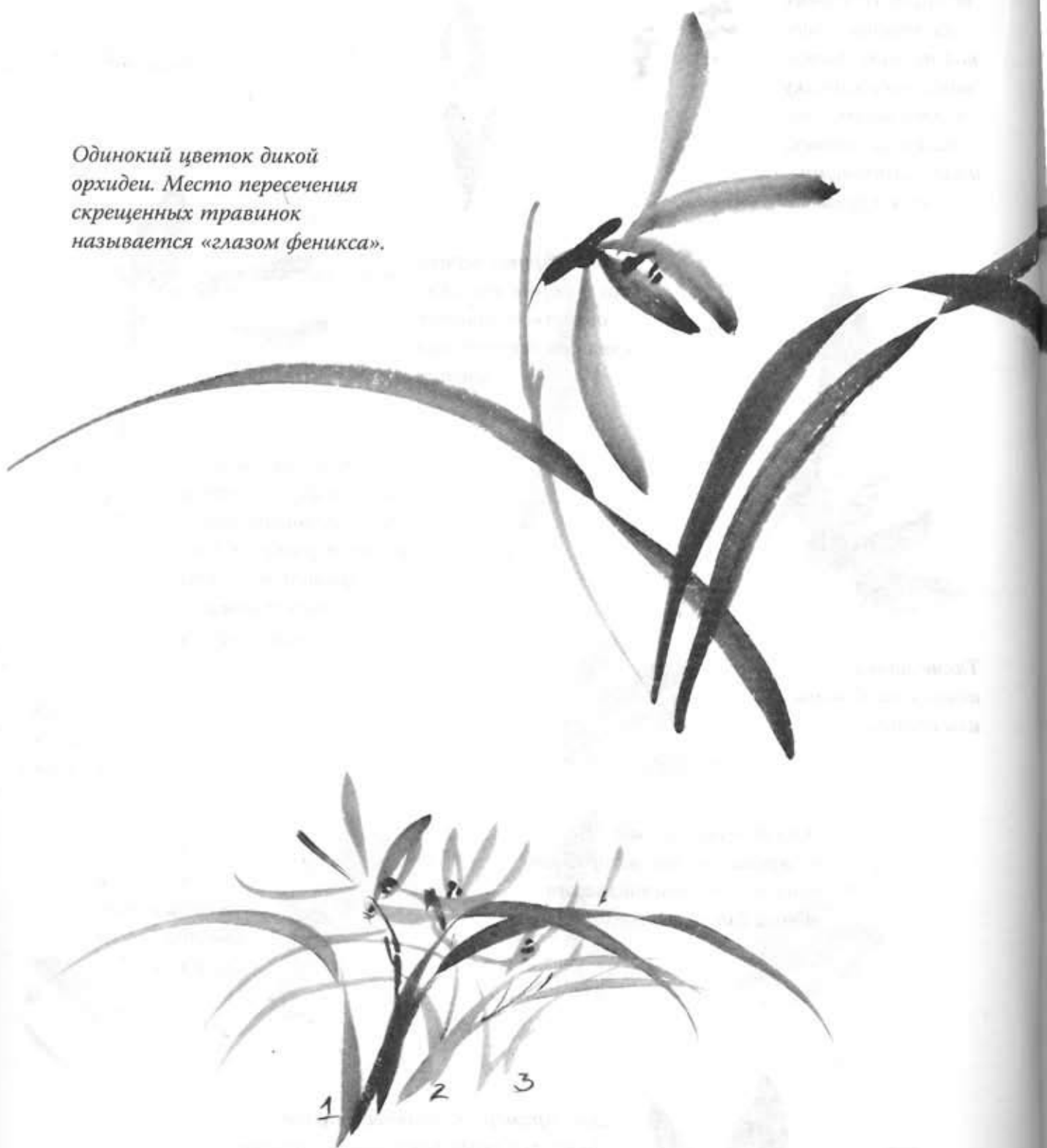

И, наконец, неправильное изображение стебля дикой орхидеи.

Вот пример правильных мазков. Лепестки сходятся в общем центре. Каждый из них постепенно утончается книзу, что придает цветку необычайную хрупкость.

Одинокий цветок дикой орхидеи. Место пересечения скрещенных травинок называется «глазом феникса».

Чтобы написать композицию из диких орхидей, повторите похожие группы цветов три раза или больше.

Научитесь писать орхидеи
сверху вниз, не поворачивая листа
бумаги. Пусть они струятся
со скалы или склоняют свои головки
на лугу под тяжестью капелек росы.

Совмещенные мазки

С помощью мазков «бамбук» и «дикая орхидея» вы можете рисовать различные виды рыб, водоросли и кувшинки.

Рыбы

Лист бамбука, изогнутый как лепесток дикой орхидеи, становится рыбой, если добавить плавники и хвост.

Для развития свободного владения кистью тренируйтесь в изображении как можно более мелких рыбешек.

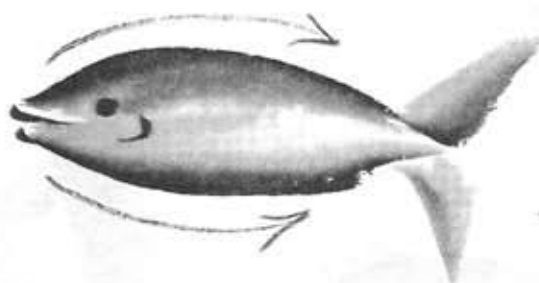
Наберите на кисть серой туши, а в верхнюю часть положите черную тушь.

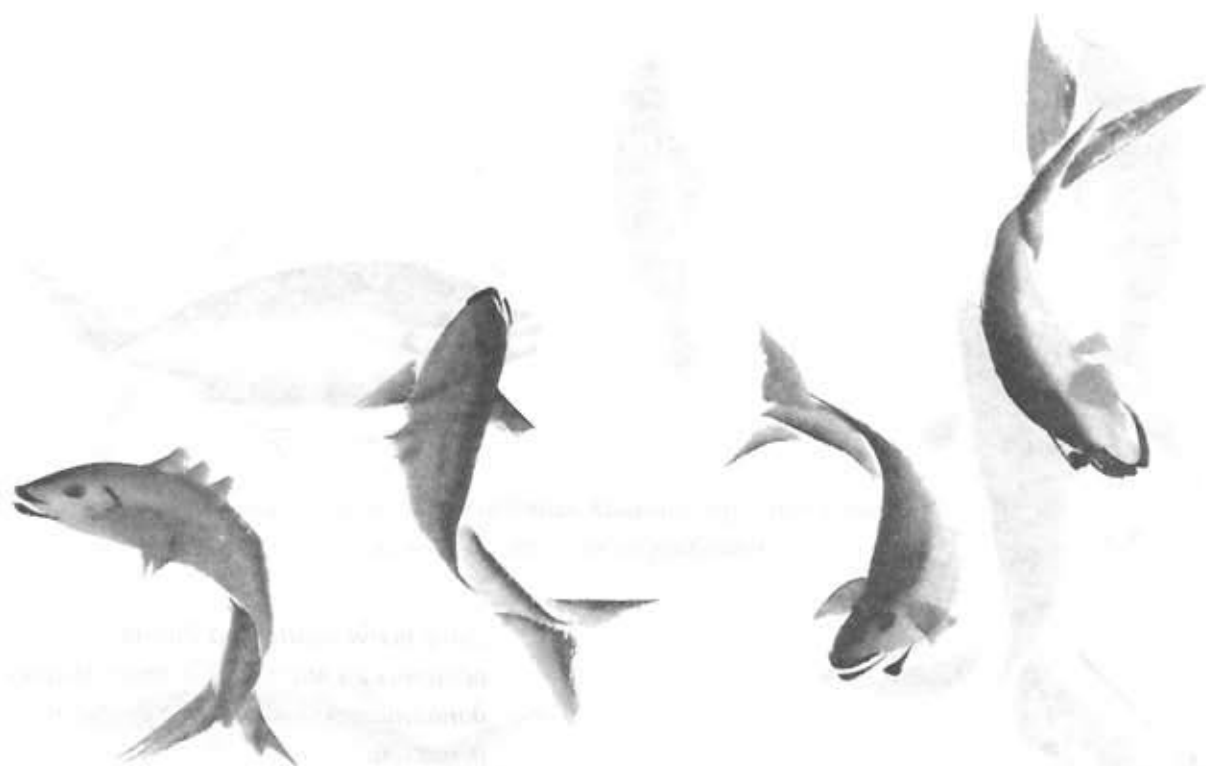
Теперь вы можете нарисовать рыбу с черной спинкой кверху или, перевернув кисточку, с черной спинкой книзу.

Рыбьи хвост и плавники пишутся теми мазками, которые вы освоили, рисуя птиц.

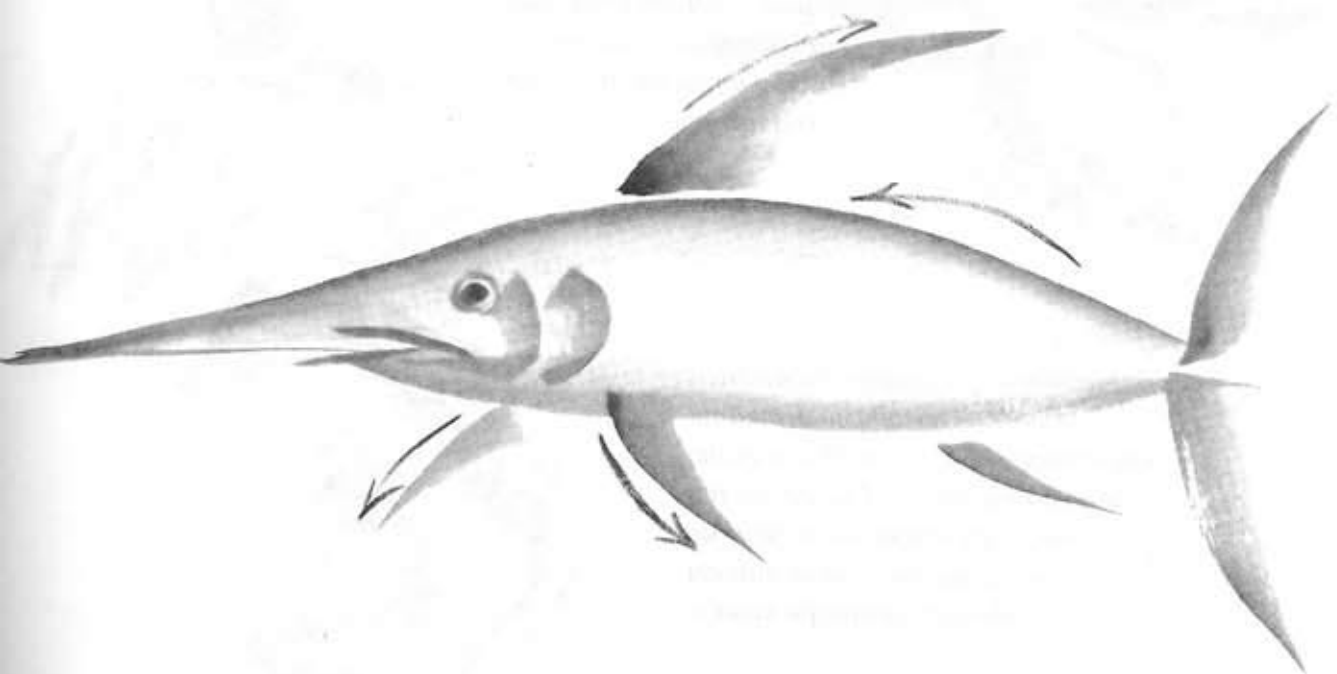
Эта рыба написана двумя основными мазками и несколькими дополнительными для передачи деталей.

Разучивайте эти мазки по отдельности. Затем попробуйте соединить их для передачи интересных положений в движении.

Рисование таких жителей подводных глубин, как сом и меч-рыба, отличается определенной сложностью и требует предварительного наброска на бумаге с последующим закреплением с помощью светлой краски. Постарайтесь быть самокритичными и не переборщить с краской. Усы сома пишутся мазками «дикая орхидея». Длинный мазок «лист бамбука» прекрасно подходит для передачи спины меч-рыбы, а ее верхний плавник пишется точно так же, как тело птицы.

А это подводное окружение для ваших рыб.

Держа кисть вертикально, плавными волнистыми движениями нарисуйте водоросли.

Держа кисточку под наклоном в 45 градусов, плавными движениями обозначьте песчаное дно.

Чтобы нарисовать подводный валун, необходимо держать кисточку под углом в 45 градусов. Выполните мазок, двигая кисть боковым движением против щетины, очерчивая таким образом границы камня.

Отличная пятнадцатиминутная
тренировка техники рисования.
Если стайки ваших рыб будут иметь
приблизительно треугольную форму,
то они будут приятно смотреться.
После того как завершите картину,
гордо подпишите ее своим именем.
Помните, что для этого необходимо
держат кисточку вертикально.

Чтобы написать кувшинку, наберите на кисть серой туши, а затем оттените с двух сторон черной тушью.

Рисование кувшинки основано на мазке «дикая орхидея», только лепесток кувшинки оттенен с обеих сторон.

Тренируйтесь добавлять лепестки в раскрывающийся бутон.

Чтобы нарисовать стебель,
наберите на кисть туши,
как при рисовании лепестков.
Затем протяните мазок,
ослабляя нажим, и оторвите
кисть от бумаги.

Легкими воздушными
мазками вставьте
в этот раскрытый
бутон

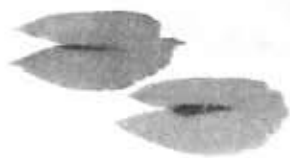
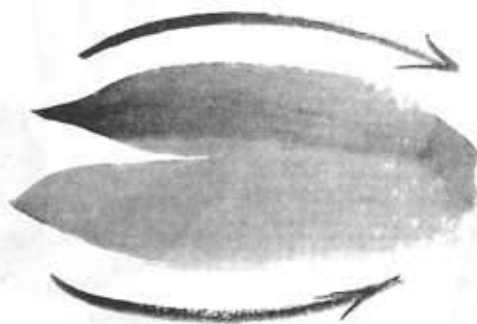
дополнительные
лепестки.

Наберите в кисточку серой туши, окуните кончик в черную и, держа ее вертикально, нарисуйте плавающий лист кувшинки.

Два соединенных бамбуковых листа становятся одним листом кувшинки.

Тренируйтесь писать листья малого, среднего и крупного размера, выделяя на переднем плане их структуру.

В суми-ё существует еще один несложный способ рисования кувшинок при помощи ярких контурных линий. Листья кувшинки напоминают стайку рыб. В очередной раз треугольные формы помогают спланировать расположение отдельных объектов рисунка. Попробуйте нарисовать эту картину за пятнадцать минут.

ЧАСТЬ 3

ХРИЗАНТЕМА

Мазки «хризантема»

В Японии хризантемы являются символом императорской власти. Эти нежные и сложные в своей организации цветы настолько выносливы, что способны цвести глубокой осенью, невзирая на мороз. Для их написания вам понадобятся три типа мазка: один для рисования цветков, другой для рисования искривленных стеблей и третий для изображения пятилопастных листьев. Эти же мазки помогут вам рисовать и некоторые другие виды прекрасных цветов, и даже мышинные ушки.

Цветок хризантемы

Изогнутый лист бамбука без стебелька превращается в лепесток, если его рисуют вертикально. Два лепестка составляют бутон.

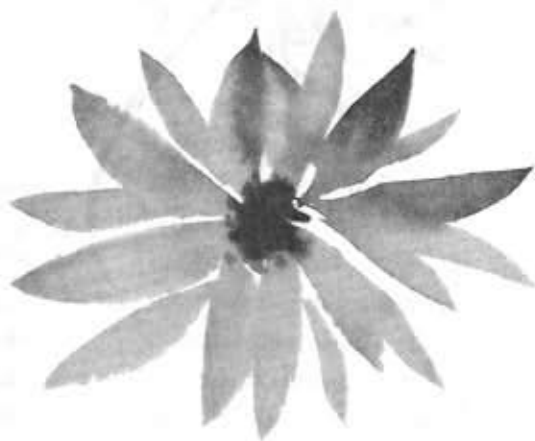
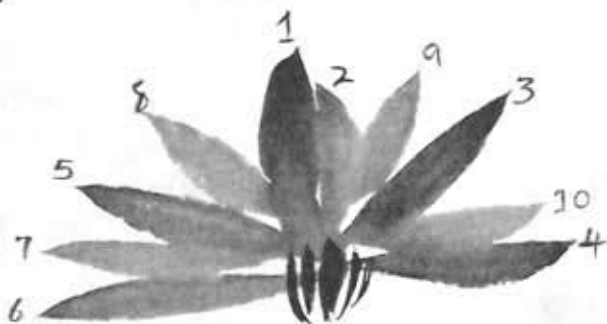

Добавьте еще лепестков и получите открывающийся бутон. Как и при рисовании дикой орхидеи, пишите каждый лепесток, идя от верхушки к центру цветка. Следуйте направлениям, указанным стрелками.

Цифры указывают очередность изображения лепестков. Помните, что рисовать их следует начиная от верхушек и заканчивая центром цветка. Распределяйте их широким полукругом в свободном порядке. Бутоны ваших цветков должны быть красивыми и насыщенными. Добавляйте лепестки, располагая их в просветах между лепестками «первой волны».

Если смотреть на хризантему сбоку, ее чашечка видна лишь наполовину. Тычинки изображаем посредством группы коротких черных мазков поверх пятна светлой туши.

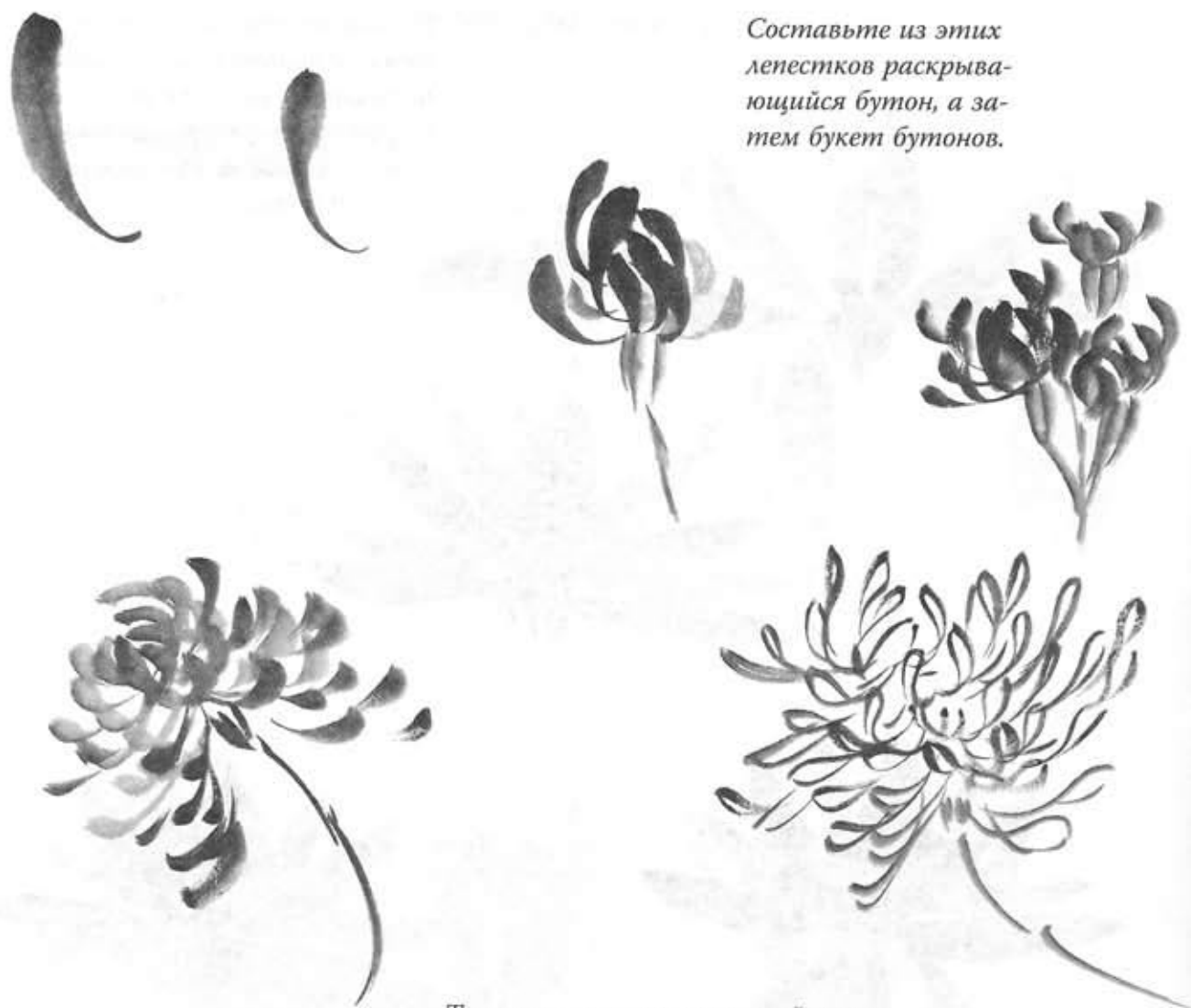

Чтобы нарисовать вид сверху, дополните круг несколькими лепестками, а затем свободными мазками заполните просветы между ними.

Чтобы изобразить хризантему с лепестками, похожими на ложки, начните так же, как при рисовании обычного лепестка, — прижмите кисть, протяните мазок и быстро оторвите кисточку от бумаги. У вас получится лепесток, по форме напоминающий ложку. Не забывайте, что начинать следует с вершины лепестка и опускаться к его центру.

Составьте из этих лепестков раскрывающийся бутон, а затем букет бутонов.

Теперь, используя освоенный мазок, вы можете нарисовать прелестный цветок. Такой же цветок можно изобразить и с помощью контурных линий.

А вот еще один вид техники написания хризантемы. Лепестки здесь плоские и круглые. Для выполнения этого мазка наклоните кисточку под углом в 45 градусов, прижмите к бумаге и выполните полукруг. Каждый мазок должен начинаться и заканчиваться возле центра цветка. Заполните лепестками свободное пространство, двигаясь от центра к внешнему краю бутона.

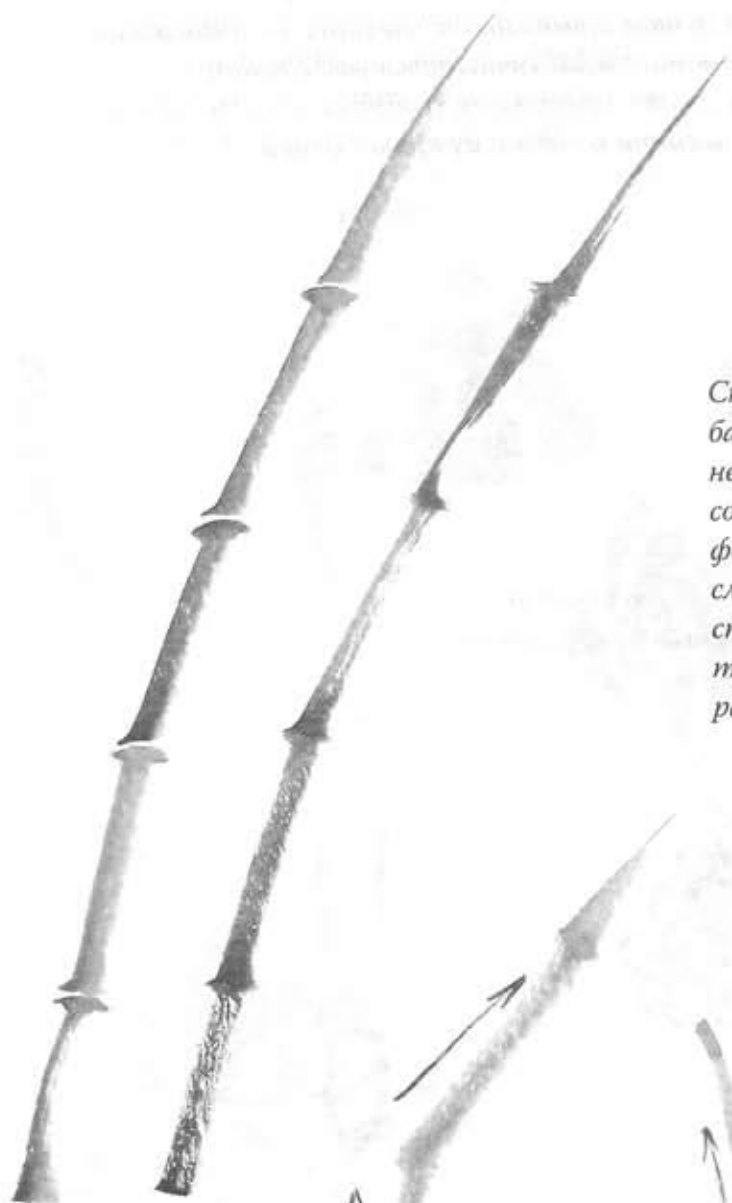

Поле этого обведите лепестки контрастными линиями.

Полностью овладев данной техникой написания хризантемы, вы также сможете нарисовать этот цветок с помощью одних контурных линий. Держите кисть вертикально и выполняйте ее кончиком округлые мазки.

Стебель хризантемы

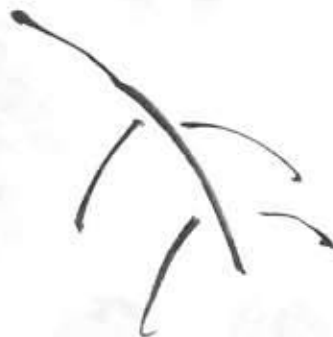

Стебли хризантем напоминают бамбуковые, но, в отличие от них, не имеют свободных пространств сочленений и обладают зигзагообразной формой. Учитесь выполнять мазки, следуя направлениям, указанным стрелками. Не передвигая лист бумаги, тренируйтесь писать стебли, растущие в разных направлениях.

Лист хризантемы

Для написания листа хризантемы изобразите вначале лист бамбука. Теперь нарисуйте четыре плоские доли аналогично тем, которые вы уже рисовали в качестве лепестков. Соедините их с центром листа. Когда вы это выполните, у вас получится пятилопастный лист. Прожилки можно нанести позже.

Иногда листья хризантемы пишут разбавленной серой тушью поверх уже нарисованных прожилок. Тоже весьма занимательный стиль.

Потренируйтесь писать листья хризантемы, растущие в различных направлениях. Лист бумаги должен оставаться в одном положении.

*Перед вами хризантемы
глядящие вправо, влево и вверх.
Внизу расположен цветок,
лепестки которого сначала
были написаны бледно-серой
тушью, а затем обведены
темной контурной линией.*

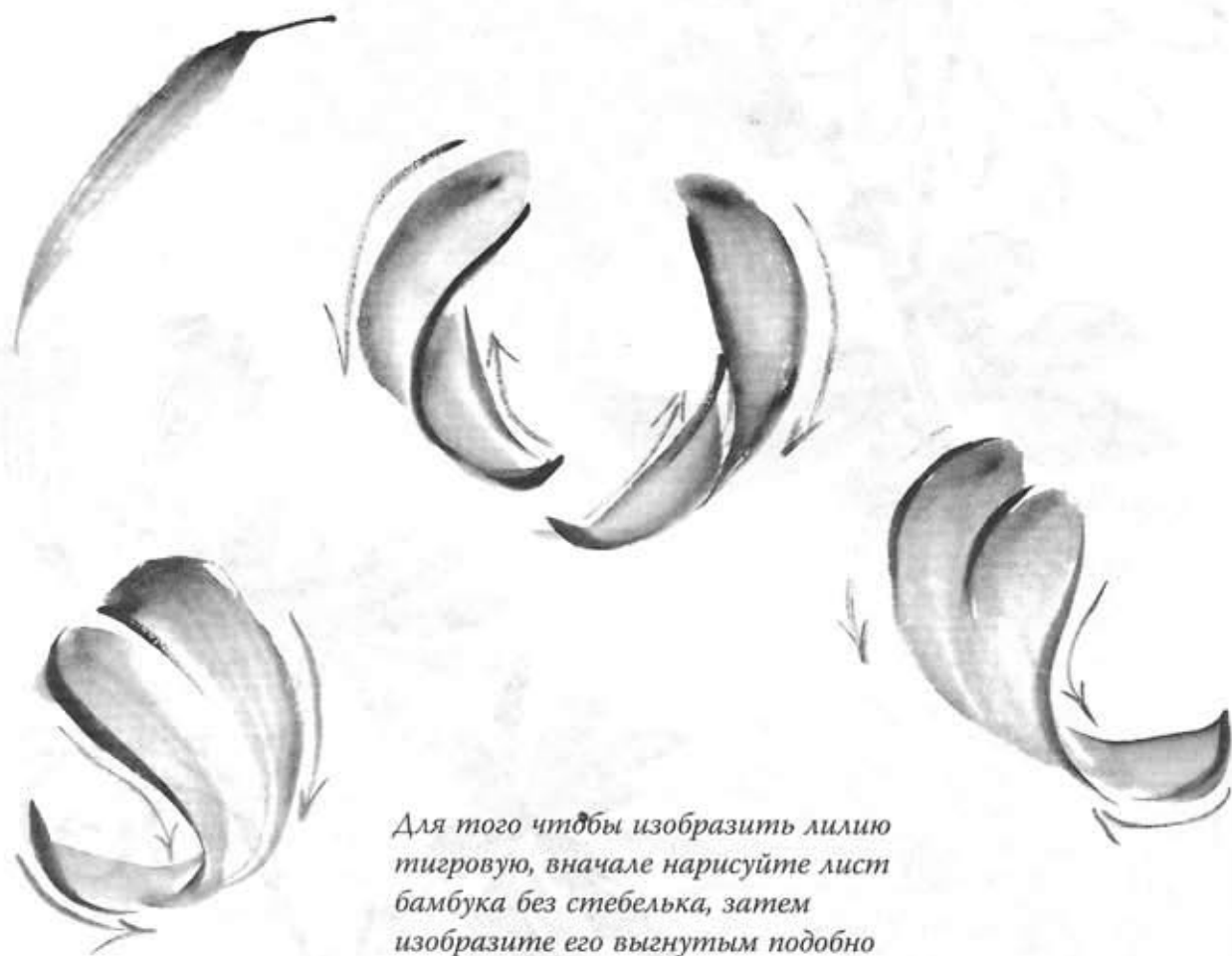
На этих рисунках изображены две хризантемы. Одна нарисована контурными линиями и имеет листья, выполненные жирными мазками. Другая написана наоборот: лепестки — мазками, а листья контурными линиями. Оба стиля притягивают взгляд благодаря контрасту между цветками и листьями.

Совмещенные мазки

С помощью освоенных вами мазков «хризантема» можно писать большое количество различных цветов. Давайте начнем с лилии тигровой, которая абсолютно не похожа на хризантему.

Лилия тигровая

Для того чтобы изобразить лилию тигровую, вначале нарисуйте лист бамбука без стебелька, затем изобразите его выгнутым подобно телу рыбы. Выполните точно такой же рисунок, только выгнутый в обратную сторону, а затем сделайте его двойным. Пробуйте изображать лепестки выгнутыми в различных направлениях.

Соедините два или три мазка «лист бамбука» в бутон хризантемы.

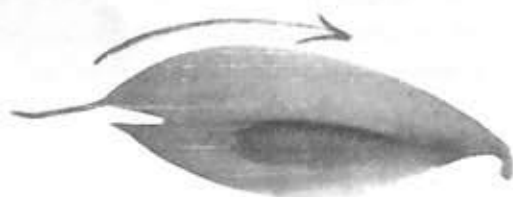
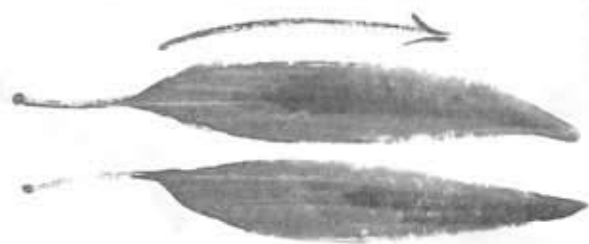
Тычинки рисуются с помощью темных контрастных линий. Пыльцу можно изобразить, прижимая к бумаге кончик кисточки боковой плоскостью.

Листья лилии тигровой представляют собой два соединенных листа бамбука. Рисуйте их в направлении от стебля лилии.

Теперь вы готовы к тому, чтобы, соединив все освоенные мазки, написать восхитительную картину. Сначала изобразите на переднем плане лепестки лилии, а затем перейдите ко второму плану. Точки на лепестках следует писать на полусухой поверхности, предварительно набрав на кисть черную тушь.

Лист камелии представляет собой два листа бамбука, соединенные вместе.

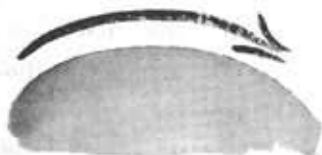
*Лист с поворотом
в три четверти пишется
путем наложения светло-
серого мазка над густым
черным мазком.*

*Потренируйтесь писать
в разных направлениях.*

*Изгиб листа в вашем
направлении скрывает
стебель. В центре всех
листьев камелии
изображайте прожилки.*

Пробуйте рисовать
светло-серый лист
бамбука, стараясь
выгибать его все больше
и больше.

Расположите пять таких
изогнутых форм по кругу
и сформируйте цветок камелии.
С помощью контрастных
штрихов выделите из общей
картины лепестки.

Бутон пишется с помощью
двух контрастных мазков,
выполненных по нисходящей
линии. Оставьте верхушку
бутона приоткрытой.

Для изображения
хрупких тычинок
воспользуйтесь
контрастными
штрихами.

Используйте очень
маленькие «птичьи
мазки» для создания
чашечки бутона.

Сосредоточьтесь на выработке собственного
стиля мазка — свободного, струящегося.
Начните с прорисовки передних лепестков,
затем идите по кругу. В конце добавьте
листья. Помните, что листья камелии
темные и блестящие, а цветки хрупкие
и бледные. Кончики листьев имеют загнутую
форму, а сами листья обрамляют цветок.

Вначале изобразите лист бамбука, придав ему волнистую форму, а затем пририсуйте к нему еще один такой же.

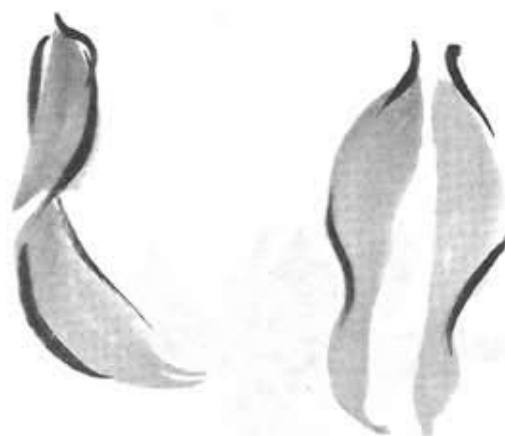
Соберите цветы в бутон тем же способом, которым вы собирали бутон хризантемы, то есть заполните лепестками пустые пространства. Листья пишутся тем же мазком.

А почему бы не изобразить пуансеттию на серой бумаге красной темперой, не оттенить позолотой и не превратить в новогоднюю поздравительную открытку? Изображение этого цветка дает превосходную практику!

Все эти комбинированные мазки имеют в своей основе мазок «лепестков хризантемы».

Соедините все эти мазки и нарисуйте цветок магнолии. Можете начать с изображения лепестков на первом плане, а можно начать со второго плана. Для подчеркивания формы лепестков используйте контрастные линии, но оставляйте вершины открытыми. Используйте свободные мазки вашего собственного стиля.

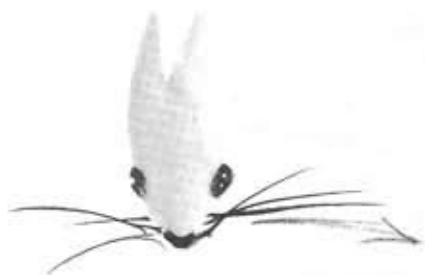

Для изображения мыши можно использовать все освоенные мазки, включая мазок «лепесток хризантемы». Прежде всего поставьте кисть в вертикальное положение. Два бамбуковых листа без стебельков образуют голову мышонка, который смотрит в сторону или прямо на вас.

Мазок «лепесток хризантемы» используется для изображения видимых под разными углами мышинных ушек.

Кончиком кисточки добавьте глаза, нос и усы. Поворотом кончика кисти очертите тело мыши.

Распушите кончик кисточки и легкими касаниями нарисуйте шерстку.

Для изображения хвоста наберите на кисть серую тушь, обмакните с одной и другой стороны в черную, затем протяните мазок с уменьшением нажима на кисточку и оторвите от бумаги.

Тонкие мышинные лапки рисуются так же, как стебель кувшинки. Затем кончиком кисти рисуете тонкие пальчики аналогично тонким бамбуковым веточкам. Помните, что кисть нужно держать вертикально!

Теперь вы готовы к изображению мыши целиком! Вначале изобразите тело, голову и ушки. Затем добавьте хвост, шерстку, глаза, нос, лапки и, используя контрастные штрихи, выделите то, что необходимо.

ЧАСТЬ 4

РЕТКА СЛИРЪ

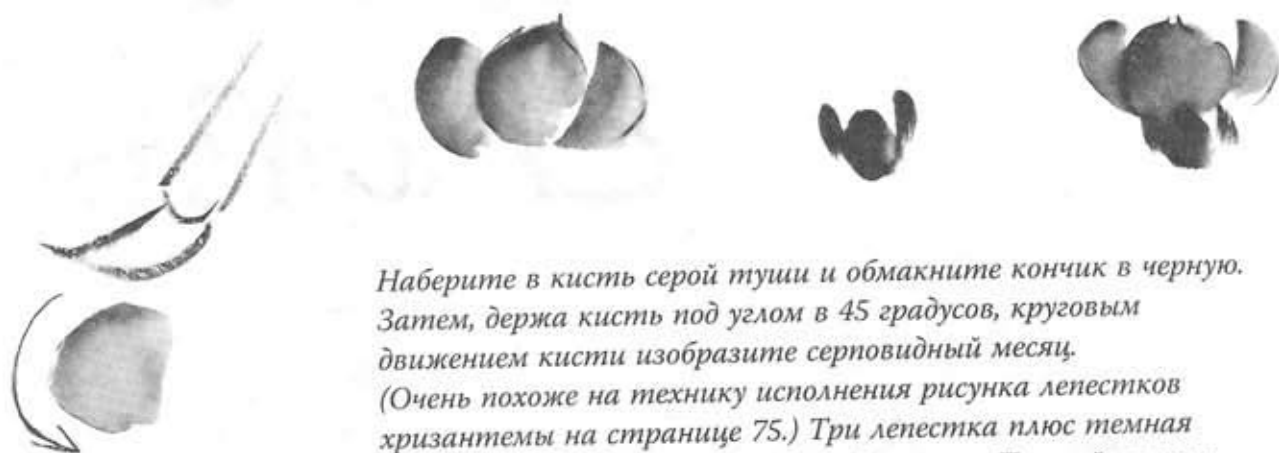
Manda

Мазки «ветка сливы»

Сливовое дерево поражает парадоксальным сочетанием хрупких, сладко пахнущих цветков и сучковатых, грубых ветвей. Мазки, которые вы освоите в ходе обучения рисованию сливы, в дальнейшем помогут вам изображать другие деревья и даже горы и скалы.

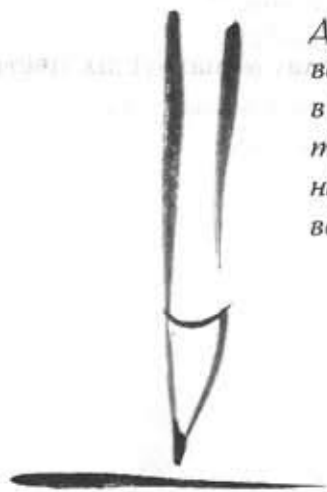
Цветок сливы

Наберите в кисть серой туши и обмакните кончик в черную. Затем, держа кисть под углом в 45 градусов, круговым движением кисти изобразите серповидный месяц. (Очень похоже на технику исполнения рисунка лепестков хризантемы на странице 75.) Три лепестка плюс темная чашечка — и у вас готов сливовый цветок. Полный цветок состоит из пяти лепестков, но, как правило, все сразу они не видны ни под каким углом.

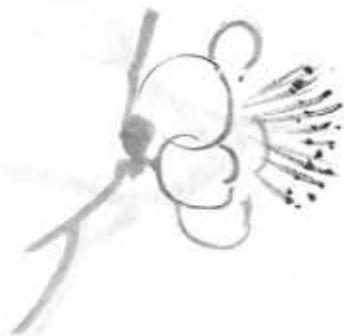
Учитесь изображать сливовые цветки под разными углами к веткам.

Держа кисточку строго вертикально, наберите в самый кончик черной туши. Теперь осторожно наносите на бумагу тонкие воздушные линии.

Рисуйте тычинки по кругу, проводя линии от внешнего края к середине. Для получения твердого мазка и ровной линии используйте всю руку — от плеча до кисти. (Этот мазок также пригоден для изображения мышинных усов и коготков.) Пыльца показана в виде точек на концах тычинок.

Тычинки хорошо видны, когда сливовый цветок смотрит вправо, влево, вверх или вниз. Однако с тыльной стороны видны только чашечка и лепестки.

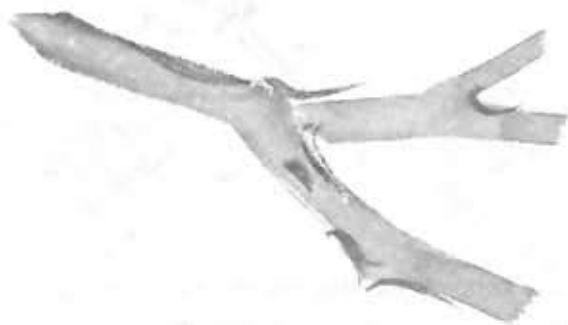
Ветка сливы

Очень важно суметь передать одноцветной тушью текстуру дерева. Есть три способа.

Сухая светло-серая тушь. Для передачи этой текстуры держите кисть вертикально и ведите по бумаге так, чтобы щетинки кисти касались основы всей своей длиной.

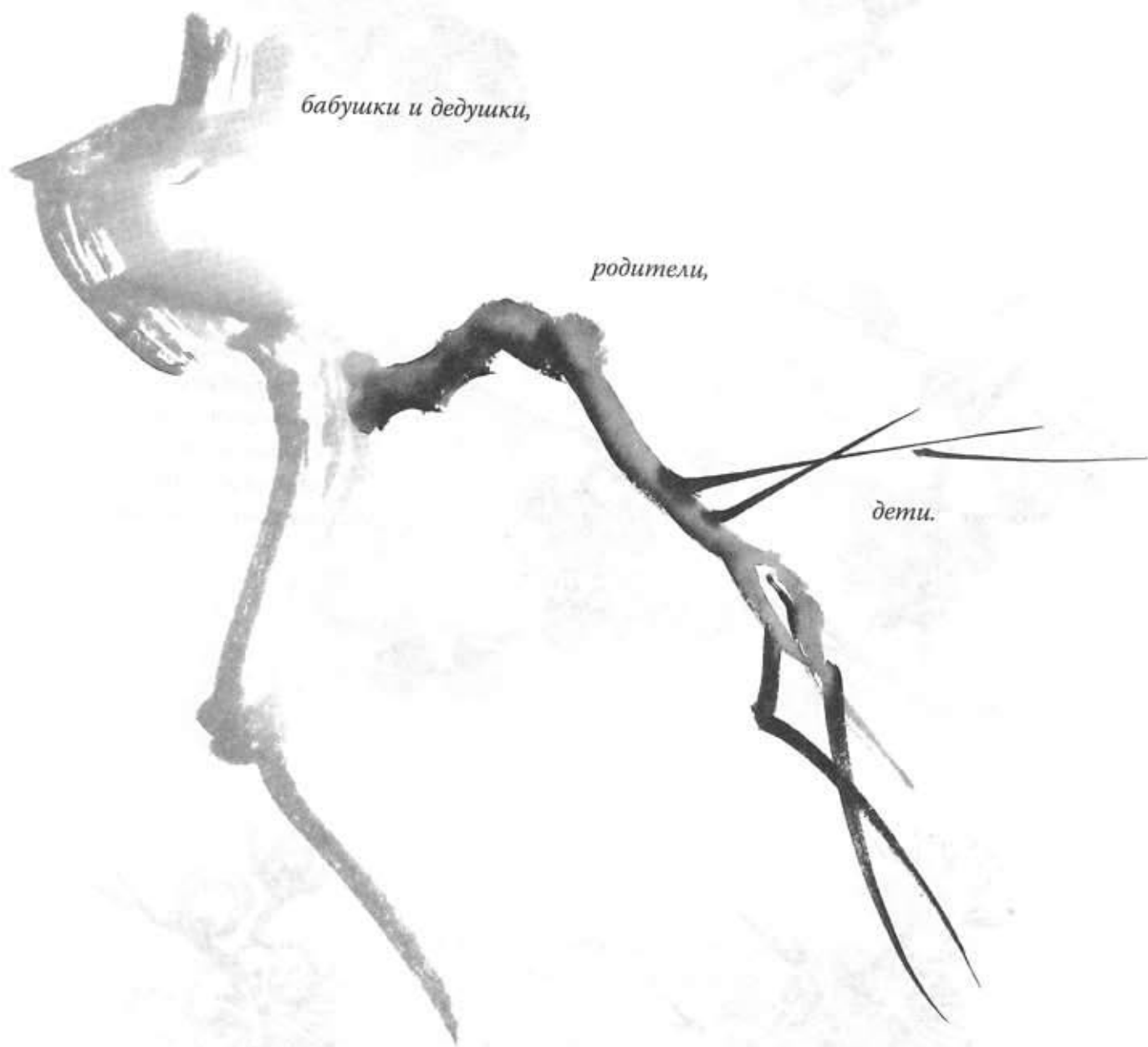
Жидкая тушь нейтрального серого цвета. Для передачи этой текстуры держите кисть вертикально и ведите в направлении мазка.

Сухая черная тушь. Для передачи данной текстуры держите кисть так, чтобы бумаги касался только самый кончик, и ведите в направлении мазка.

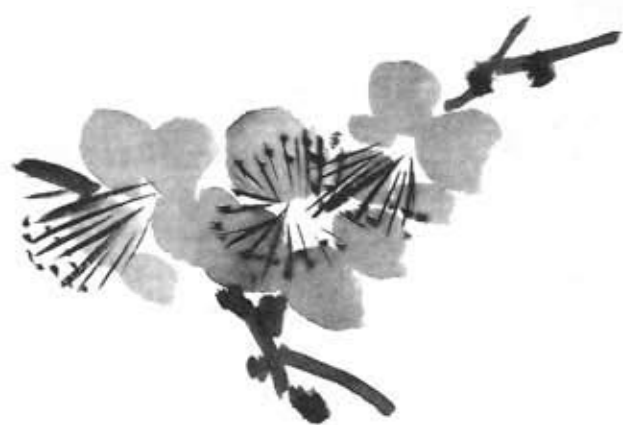
На каждом сливовом дереве растут ветви
разного возраста, который выдает контрастная
текстура. Три типа ветвей наводят на мысль
о трех поколениях в жизни людей:

бабушки и дедушки,

родители,

дети.

*Тренируйтесь
в изображении
соцветий сливы.
Лучше всего
они смотрятся
на концах веточек.*

*А теперь пишем соцветия на толстой
ветви. Используйте контрастные
линии там, где хотите подчеркнуть
своеобразную кривизну линий дерева.*

*А это стихотворение хайку будет вдохновлять
вас во время рисования ветвей сливы.*

Неописуемое

*Ах, если бы моя кисть могла передать
Едва уловимый аромат белоснежных лепестков сливы,
Нарисованных мною!*

Шоха

Для изображения дупла прижмите кисть всей плоскостью к листу бумаги, проведите вниз, сделайте полукруг и поднимитесь вверх.

Чтобы нарисовать сучковатое искривленное дерево, наберите на кисть сухой серой туши и рисуйте так, чтобы оставались «нарящие пробелы». Этот способ помогает подчеркнуть текстуру. После этого можно, по желанию, усилить ваши мазки черной тушью.

Старые стволы деревьев, как правило, имеют на своей поверхности своеобразные пятна неправильной формы — это лишайники. Чтобы изобразить их, наберите на кончик кисточки черной туши и прижимайте кисть боковой поверхностью к слегка влажной бумаге, стараясь выполнять неравномерные отпечатки.

Мазки «шляпка гвоздя» используются для передачи на бумаге молодых ростков и колючих шипов. Вначале наберите на кончик кисти сухой черной туши и прижмите к бумаге ее боковую поверхность (это будет «шляпка» гвоздя). Затем поставьте кисть в вертикальное положение и сделайте мазок с отрывом от бумаги так же, как вы делали, изображая молодые побеги дикой орхидеи.

Потренируйтесь в передаче глубины ваших рисунков суми-ё. Дерево на первом плане мощное, с хорошо прорисованными деталями. Дерево второго плана меньше по размерам, светлее по цвету. На рисунке оно растет выше первого. Попробуйте изобразить дерево целиком, используя только мазки «сучковатый ствол» и «шляпка гвоздя».

Свисающие ветки цветущей сливы сильно напоминают ветви ивы плакучей.

Чтобы изобразить такую сливу, вначале выполните сухой серой тушью набросок. Наберите тушь на кисточку, прижмите к бумаге и протяните. Затем пририсуйте ветки.

И, наконец, добавьте несколько мазков «шляпка гвоздя». Цветы рисуются последними.

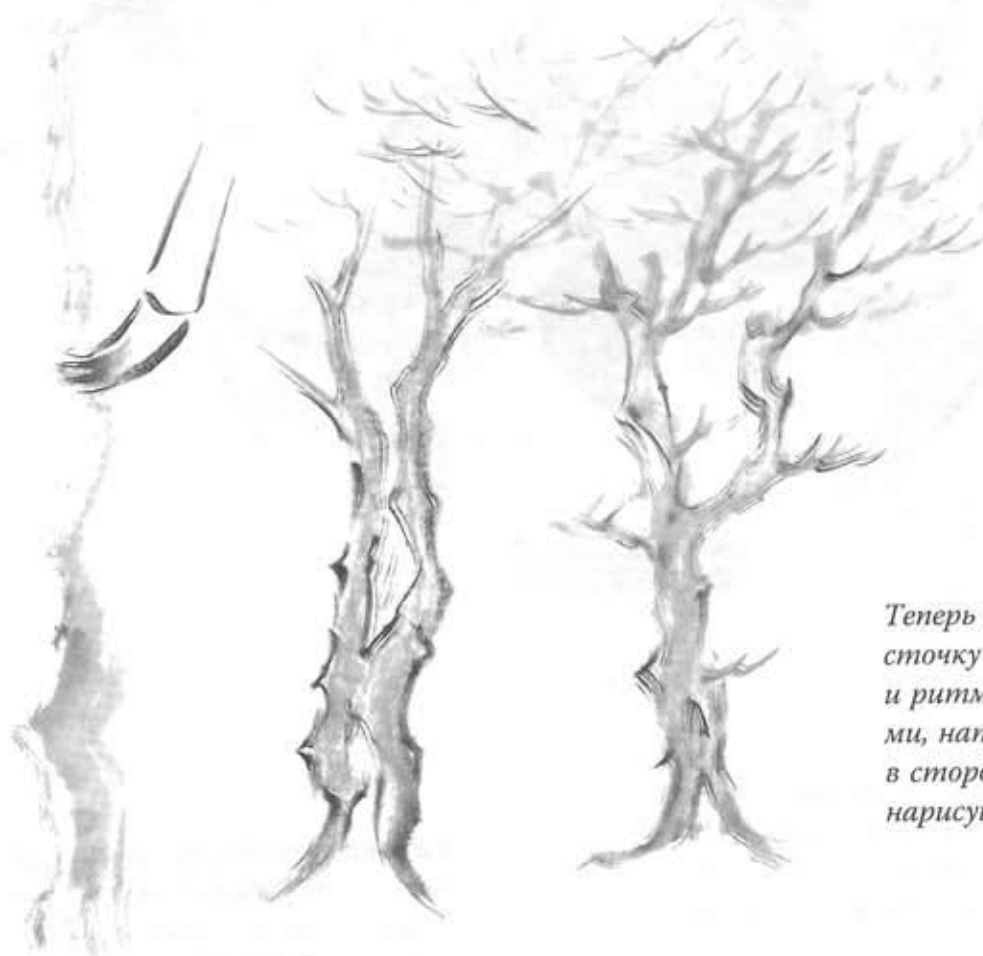

В Японии древнее традиционное искусство составления букетов из цветов называется икебаной. Это способ привнесения красоты окружающего мира в жилище человека. Многие прекрасные икебаны нашли свое отражение в картинах. Напишите свою собственную икебану.

Совмещенные мазки

Вы можете использовать освоенные мазки для изображения различных видов деревьев — от сосны до плакучей ивы и хрупких карликовых деревьев в горшках. Вы также можете написать гору Фудзияма.

Сосна

Теперь поставьте кисточку вертикально и ритмичными мазками, направленными в сторону от ствола, нарисуйте ветки.

Чтобы нарисовать сосновые стволы, вам следует набрать на кисть сухой серой туши. Затем, удерживая кисть под углом в 45 градусов, «вальсируйте» ею снизу вверх, толкая кисть против щетинок и создавая тем самым обилие пробелов. Изменяя угол наклона кисти, выполняйте неожиданные, свойственные только вашему стилю изгибы ствола сосны. Запомните: можно подчеркивать формы, но нельзя допускать, чтобы они бросались в глаза.

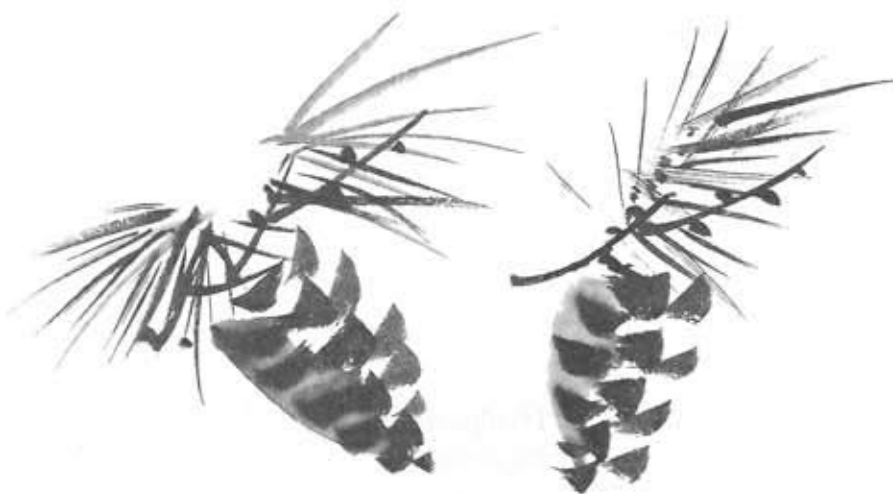

Изобразите группу из трех сосен.
Упражнения в композиции всегда
идут только на пользу.

Чтобы писать сосновые шишки, придется вспомнить треугольные мазки, которыми вы рисовали птиц. Потренируйтесь в постепенном уменьшении их размера.

А сейчас выполните столбик из мазков, которые постепенно уменьшаются в размерах сверху вниз. Заполните пробелы с обеих сторон такими же мазками.

И, наконец, серой акварелью нанесите тени и пририсуйте сосновые иглы.

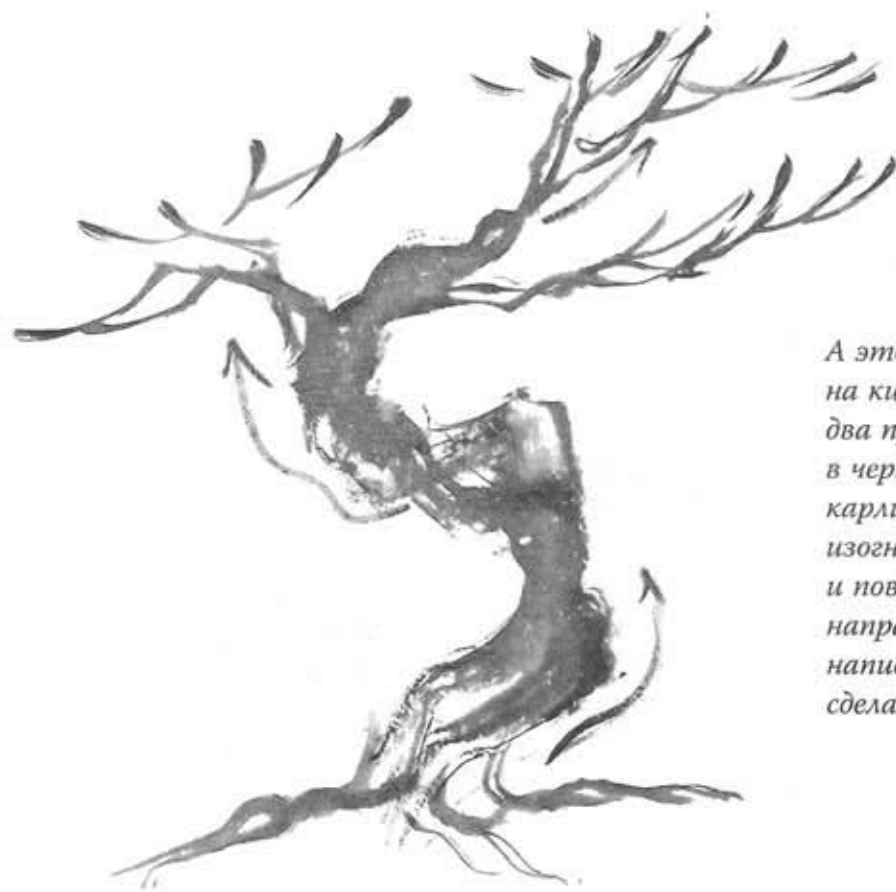
Карликовые деревья (бонсаи)

Этим деревьям может быть по нескольку столетий. Чтобы изобразить листву, вначале выполните мазок «лист бамбука без стебелька».

Затем выполните группу таких «лежачих» мазков.

Добавьте ветви

и завершите картину, нарисовав иголки взъерошенной кистью.

А это иной метод. Наберите на кисть серую тушь и обмакните два противоположных края в черную. Теперь рисуйте стволы карликовых деревьев с причудливо изогнутыми стволами, наклоняя и поворачивая кисть в различных направлениях. Вы можете написать ствол целиком, сделав всего один мазок.

Кончик кисти используйте для рисования корней и веточек. Ветви некоторых карликовых растений растут вверх, ветви других — вниз.

Корни карликовых растений так плотно переплетаются («деревоподнос»), что начинают сдерживать его нормальное развитие.

Это приводит к весьма замысловатой форме ствола. Обычно бонсаи растут в горшках, но иногда встречаются и в садах. За ними ухаживает не одно поколение.

Плакучая ива

Полюбуйтесь
на ветви плакучей
ивы весной,

летом,

в осенний
листопад

и зимой.

Наберите на кисть серой туши
и обмакните две стороны в черную.
Затем, удерживая кисточку
в вертикальном положении, нарисуйте
грациозно изогнутую ветку. С помощью
мазков «шляпка гвоздя» пририсуйте
тонкие молодые побеги. И, наконец,
добавьте листья.

Изображенная на этой картине плакучая ива является образцом передачи экспрессии, присущей одноцветной живописи. Разнообразие мазков и серых теней передают цвет и структуру изображаемого объекта.

Скалы и горы

Мазки, используемые в технике суми-ё, позволяют вам воспроизводить на бумаге не только людей, многообразие растений и животных, но также и объекты неживой природы. Речь идет о горах и скалах. Чтобы написать скалу, наберите на кисть сухой туши. Затем практически положите кисть на бумагу и нарисуйте контур скалы.

Попробуйте писать различные формы. Пробелы оказывают неоценимую помощь.

Для того чтобы подчеркнуть силуэт скалы, используйте контрастную линию.

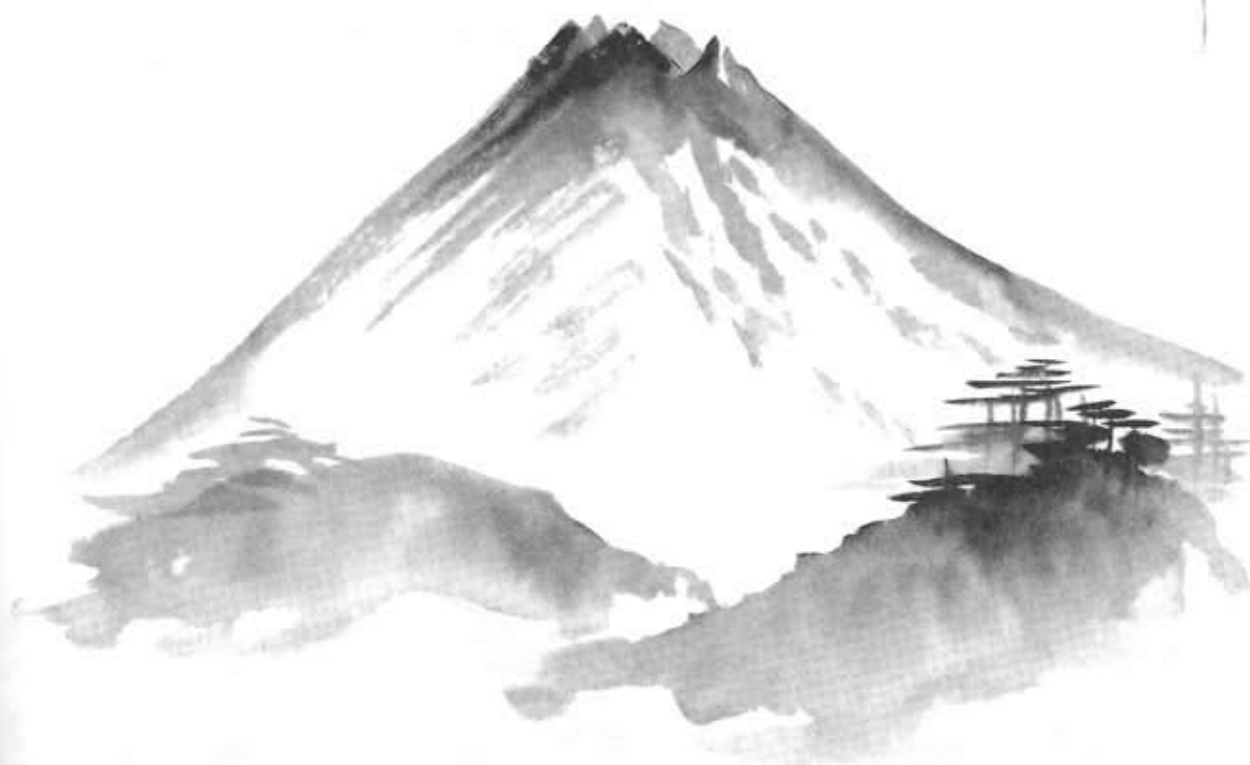

Вы можете изобразить гору или скалу, используя всего один тип мазка. Наберите на кисть серой туши и окуните кончик в черную. Убедитесь, что кончик кисти находится там, где вы хотите изобразить вершину. У вас получатся валуны или горы в зависимости от того, что вы нарисуете у их подножий — растения или деревья.

Предгорья рисуем кистью,
приложенной горизонтально.
Тени передаем серой тушью
и небольшим количеством
черной туши на кончике
кисти.

Перед вами знаменитая японская гора Фудзияма
с лесистым предгорьем. Далекие силуэты деревьев
написаны мелкими мазками «лист бамбука».

ЧАСТЬ 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

吉盛

Разнообразие технику суми-ё

После того как вы освоили технику живописания с использованием Четырех Джентльменов — бамбука, дикой орхидеи, хризантемы и ветки сливы, — вы вполне можете попробовать себя и в других видах художественной техники суми-ё, которые не входят ни в одну из перечисленных категорий. Многие картины написаны с использованием «пресс-мазка» — невероятно простого способа изображения некоторых цветов, листьев, птиц и насекомых. Вы научитесь рисовать еще несколько видов животных, начиная безобидными кроликами и заканчивая кровожадными драконами!

Пресс-мазок

Хорошо использовать
«пресс-мазок»
для изображения
крыльев насекомых.

Этот художественный прием напрямую не связан ни с одним из Четырех Джентльменов, но может использоваться для создания многих очаровательных эффектов. Прежде всего наберите на кисть серой туши и обмакните кончик в черную. Далее, удерживая кисть в вертикальном положении, прижмите кисточку к бумаге по всей длине ее щетинок. Для такого типа мазков лучше всего подходит рисовая бумага.

При изображении «котиков» вербы держите кончик кисточки опущенным вниз (направленным в вашу сторону). Стебель и чашечки дорисовываются черной тушью позже.

Чтобы нарисовать цветок с использованием «пресс-мазка», вам следует выполнить следующее. Прежде всего — направить кончик кисти к центру и выполнить сам мазок. У вас появится один лепесток. Точно так же нарисуйте все остальные, заполняя свободное пространство, как мы это делали, рисуя хризантему. Обратите внимание на то, что «пресс-мазок» делает часть лепестка, обращенную к центру, более темной.

Рисуя букет, позволяйте цветам касаться друг друга.

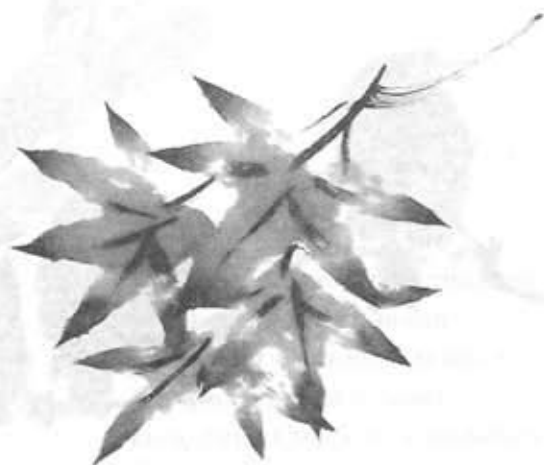
Попробуйте нарисовать колибри, используя «пресс-мазок». Во время полета у этой птицы практически не видно крыльев из-за очень высокой частоты их движений. Чтобы нарисовать жирных птенцов, используйте два мазка, положенные рядом.

С помощью «пресс-мазка» вы можете рисовать прекрасные листья. Вначале положите мазок вершиной вверх. Пририсуйте к нему остальные доли и, наконец, прожилки и стебель.

А теперь положите «пресс-мазок» вершиной вниз. Добавьте остальные доли, совмещая в центре их закругленные концы. Теперь составьте из листьев пучок, добавьте прожилки и стебелек. Обратите внимание, какую гляцевитость придают композиции пробелы.

Для того чтобы научиться рисовать кролика, потребуется определенное время. Только не забывайте держать кисть вертикально и пользоваться серой тушью. Вот очередность наложения мазков:

С помощью
сдвоенных мазков
нарисуйте
мордочку кролика.
Уши похожи
на листья бамбука.

Затем нарисуйте
шею, плечо,
и заднюю часть.

И, наконец,
нарисуйте
плечо,
переднюю
и заднюю
лапы.

Круговым вращением
кисти изобразите хвост.

Теперь вы готовы
нарисовать кролика
в родной для него
окружающей среде.
С помощью серой
краски подчеркните
комья снега, лежа-
щие на иголках
и ветках сосны,
а также снежные
сугробы. Выделите
тело кролика конт-
растной линией.

Белка

Голову рисуем с помощью двух мазков «лист бамбука без стебелька». Мазки «цветок сливы» образуют уши.

Это глаза, нос и усы.

Держа кисточку строго вертикально и следуя направлению, указанным стрелками, рисуем туловище белки. Используем для этого светлую тушь.

Распушите кисточку и нарисуйте хвост. Помните, что шишки мы рисуем с помощью мелких «птичьих мазков».

Беличьи лапки рисуем с помощью мазков «лист бамбука», коготки добавим, когда будем накладывать контрастные линии.

Чтобы нарисовать белку, скачущую с ветки на ветку, нанесите, следуя указаниям стрелок, мазки в следующей очередности:

два мазка, чтобы изобразить голову, один — для спины, по два — на каждую заднюю лапу, по одному — на каждую переднюю лапу и один — для хвоста.

Для панды бамбук является наилучшим лакомством. Взрослая панда съедает в день примерно пятнадцать килограммов бамбуковых побегов, стеблей, веток и листьев. Вы можете научиться рисовать это красивое животное с помощью мазков суми-ё.

Мазок «лист дикой орхидеи» прекрасно подходит для изображения контура туловища панды.

Черные уши и глазные «заплаты» рисуем с помощью мазка «цветок сливы».

Рисование панды требует предварительного наброска. Серым цветом отметьте лапы. Везде следуйте направлениям, указанным стрелками. Завершая работу, обведите контуры черной тушью. Иногда при рисовании животных, покрытых шерстью, самым лучшим вариантом основы оказывается рисовая бумага.

Дракон

Дракон является древневосточным символом. Если вы решили нарисовать дракона, начните с мазка «стебель бамбука».

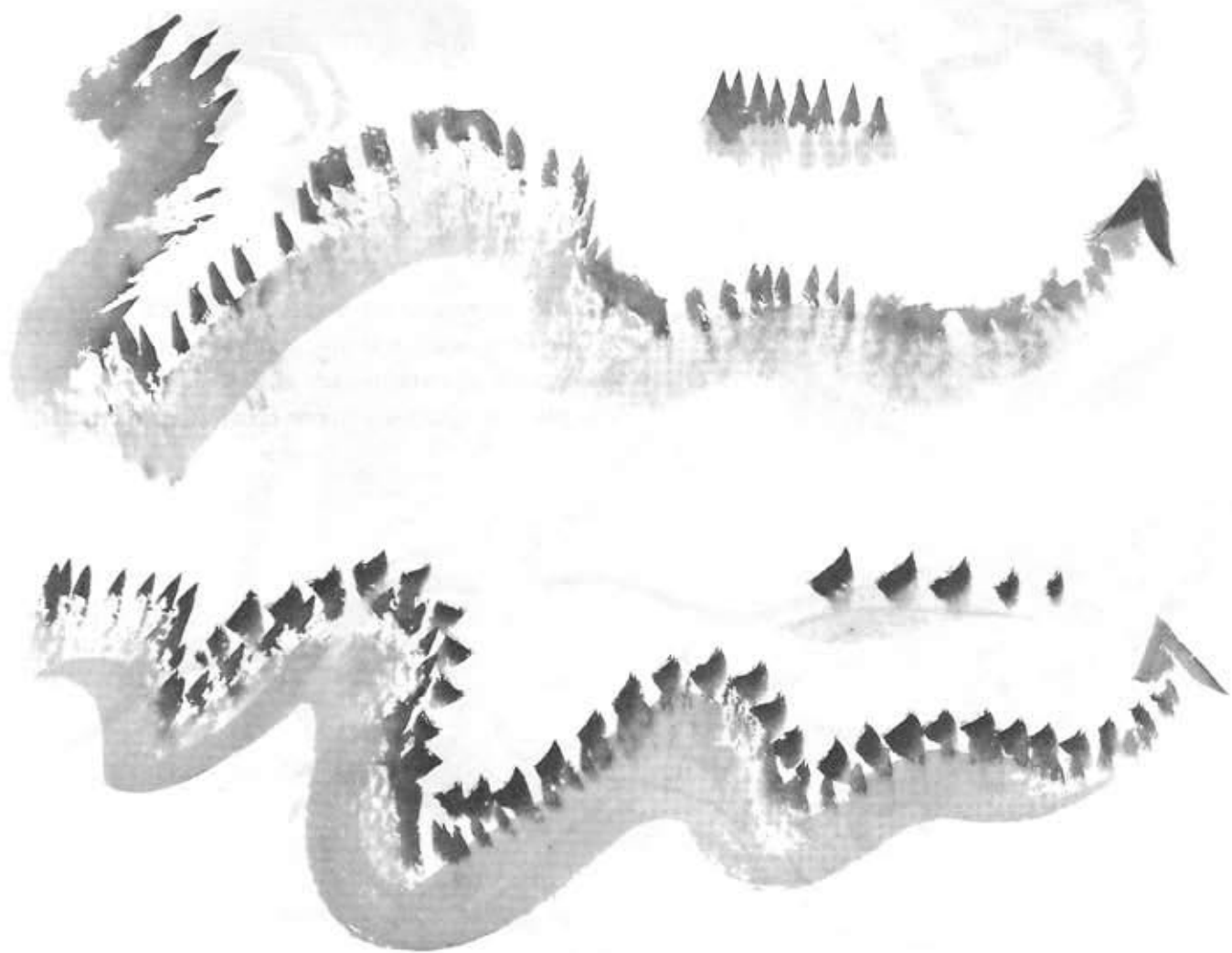

Выполните светло-серой тушью набросок головы. Затем изобразите изогнутое туловище.

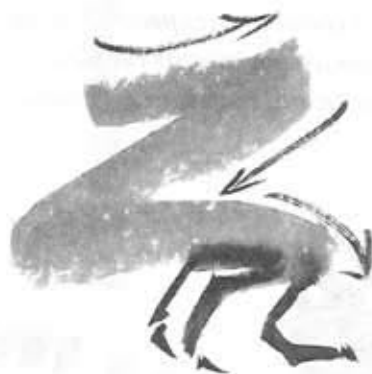
Следите за вертикальным положением кисти и толкайте ее против щетины — это позволит получить пробелы.

Теперь наберите на кисть серой туши, а в кончик — черной. Держа кисть вертикально, быстрыми движениями вверх-вниз нанесите мазки в форме треугольников вдоль спины дракона. Это сделает покрытие дракона похожим на жесткую кожу, а на спине появится гребень.

Можете увеличить на спине количество зубцов, используя все более мелкие «птичьи мазки».

Чтобы нарисовать передние и задние ноги, держите кисть под углом в 45 градусов. Рисуйте по стрелкам. Пальцы и когти рисуются кончиком кисти аналогично бамбуковым стеблям.

Роговые наросты на голове у дракона лучше всего изобразить, используя мазок «лепесток хризантемы». Длинные усы рисуем мазком «дикая орхидея».

Дыхание дракона передаем с помощью движения кисти против щетины.

CODEP XAHNE

Совместите отдельные части дракона в единое целое и добавьте от себя детали, которые посчитаете необходимыми. Это могут быть крылья, раздвоенный язык, огненное дыхание в сопровождении дыма.

СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с суми-ё	6
Сущность суми-ё	8
Язык суми-ё	9
Необходимые материалы	10
Приступаем к освоению техники суми-ё	14
Десять правил Иоланты	15

Часть 1 БАМБУК

Мазки «бамбук»	18
Бамбуковый лист	18
Бамбуковый стебель	23
Сочленения на стеблях бамбука	26
Совмещенные мазки	28
Птицы	28
Бабочка	38
Ящерица	41
Паук	42
Палочник	44
Богомол	45
Божьи коровки и кузнечики	46
Грибы	47
Люди	51

Часть 2 ДИКАЯ ОРХИДЕЯ

Мазки «дикая орхидея»	54
Лист дикой орхидеи	54
Цветок дикой орхидеи	56
Совмещенные мазки	60
Рыбы	60
Кувшинки	66

Часть 3

ХРИЗАНТЕМА

<i>Мазки «хризантема»</i>	72
Цветок хризантемы	72
Стебель хризантемы	76
Лист хризантемы	77
<i>Совмещенные мазки</i>	80
Лилия тигровая	80
Камелия	83
Пуансеттия	86
Магнолия	87
Мышь	88

Часть 4

ВЕТКА СЛИВЫ

<i>Мазки «ветка сливы»</i>	92
Цветок сливы	92
Ветка сливы	94
<i>Совмещенные мазки</i>	102
Сосна	102
Карликовые деревья (бонсаи)	105
Плакучая ива	108
Скалы и горы	110

Часть 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

<i>Разнообразие техники суми-ё</i> ..	114
Пресс-мазок	114
Кролик	117
Белка	118
Панда	120
Дракон	122