

ПОЛИН ШЕРРЕТТ

Китайский рисунки кистью

Художественное пособие
для начинающих

ПОЛИН ШЕРРЕТТ

Китайский рисунок кистью

Художественное пособие для начинающих

Эта книга посвящается памяти профессора Джозефа Шань Пао Ло.
А также всем другим моим наставникам, студентам и друзьям, увлекающимся китайским рисунком кистью.

АРТ-РОДНИК

Оригинальное издание «Chinese Brush Painting» (Pauline Cherrett)

Copyright © 2000 D&S Books

Все права зарезервированы. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена, заложена в активную базу данных или продублирована для пересылки без получения предварительного письменного разрешения от издателя.

Фотографии Полин и Дэвид Шерретт

Перевод с английского Ю.В. Сараевой

Главный редактор издательства Т.И. Хлебнова
Редактор Е.Г. Иванова
Художественный редактор Н.Г. Дреничева
Компьютерная верстка «Офсетная типография № 21»
Корректоры Л.И. Гордеева, Л.А. Шиганова

© Издательство «АРТ-РОДНИК», издание на русском языке, 2004
125319 Москва, ул. Красноармейская, 25
Т./факс (095) 151-2956; 151-4521
125319 Москва, а/я 42
info@artrodnik.ru

ISBN 5-9561-0102-4

Отпечатано в Объединенной Европе

Оглавление

<i>Вступление</i>	06
<i>Инструменты и материалы</i>	09
<i>Первые шаги</i>	19
<i>Цветы и листья</i>	27
<i>Фрукты</i>	45
<i>Птицы и насекомые</i>	55
<i>Рыбы и рептилии</i>	65
<i>Животные</i>	77
<i>Фигуры</i>	85
<i>Пейзаж</i>	91
<i>Более сложные техники</i>	107
<i>Завершение</i>	117
<i>Заключение</i>	125
<i>Алфавитный указатель</i>	126
<i>Благодарности</i>	128

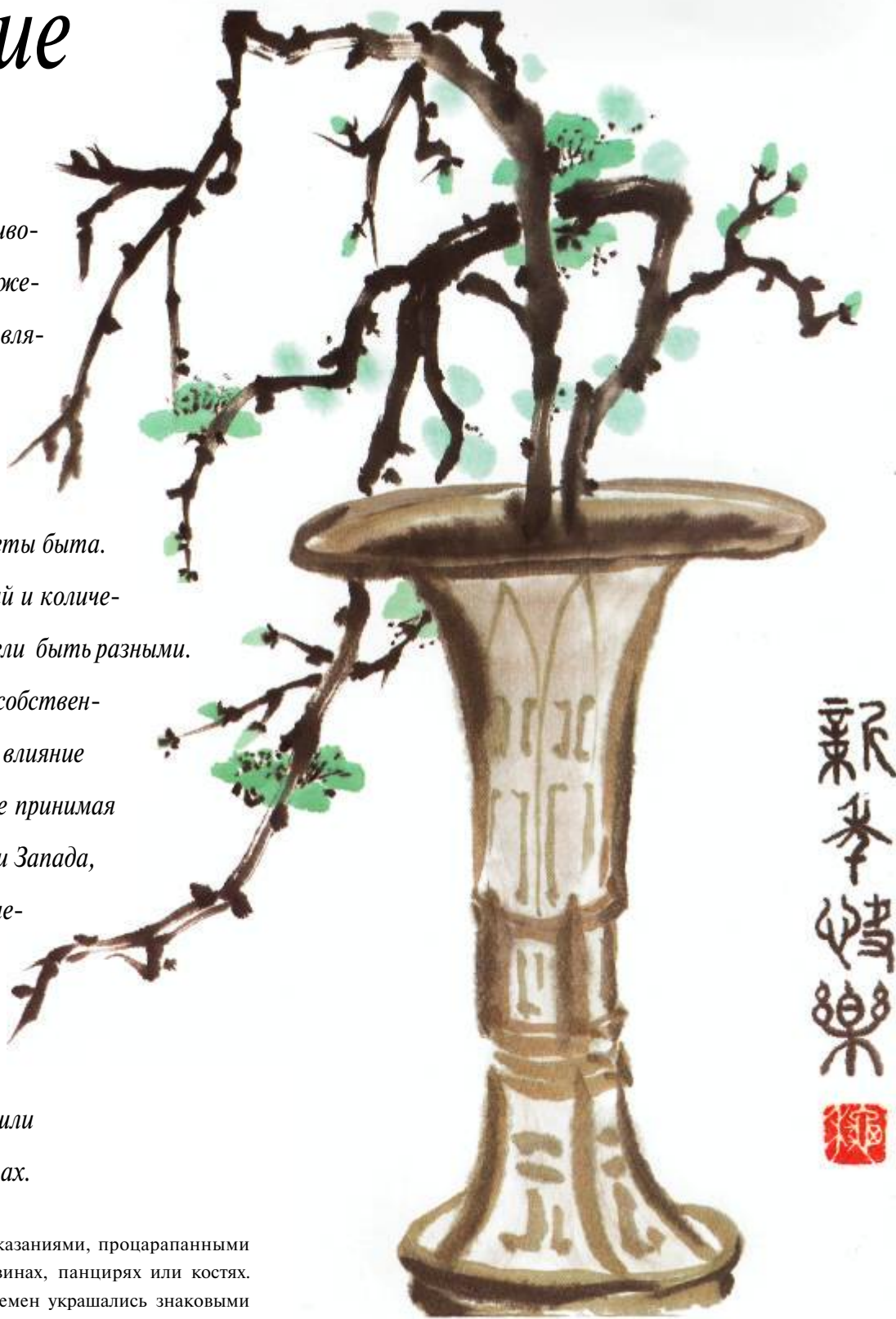
Вступление

Китайский рисунок кистью

уходит своими корнями в далекое прошлое. Некоторые из ранних живописных произведений были обнаружены на тканях из погребений или являлись рисунками на стенах пещер, иллюстрирующими сценки из повседневной жизни, а также изображающими предметы быта. Размеры живописных произведений и количество запечатленных деталей могли быть разными. Китайские художники следовали собственной линии развития, попадая под влияние культуры своих завоевателей и не принимая во внимание художественные идеи Запада, такие как перспектива. В свою очередь они оказывали большое влияние на соседние государства: Корею, Малайзию и Японию. Их религия, суеверия и обычаи нашли отражение в живописных сюжетах.

Ранние формы каллиграфии были предсказаниями, процарапанными или нарисованными на гадальных раковинах, панцирях или костях. Бронза, керамика и дерево с ранних времен украшались знаковыми символами и формами, часто в соответствии с ритуальными или погребальными нуждами. До изобретения бумаги шелк был одним из наиболее популярных материалов.

С давних времен китайцы смотрели на работы прошлого, копируя «мастеров» с целью обучения. Степень соответствия копии раннему оригиналу была предметом дискуссий. Но каждый художник был

Слива – символическое обозначение силы духа, поскольку она способна противостоять суровой зиме. Кубок Гу из бронзы усиливает значение символики

*Гибкая, плавная
форма орхидеи перекли-
кается с каллиграфией
Джозефа Ло*

способен добавить что-то от себя, даже оглядываясь на стиль и технику мастеров прошлого. Поэтому очень легко перепутать живопись IX или X века с современной работой.

Некоторые из императоров, такие как Хуизон (Хуицзун) (1082-1135), поддерживавшие академический (реалистический) стиль, способствовали становлению особых стилей и школ. Хуицзун также поощрял прекрасное искусство каллиграфии и часто даже «подписывал» свиток, который высоко ценил. Свои печати в знак признания высокого мастерства живописи ставили на работах коллег и другие художники, что теперь делает весьма проблематичным определение автора.

Китай - страна большая, с городами и регионами, раздробленными сложной топографией, так что множество живописных стилей развивалось отдельно друг от друга.

Некоторые из стилей исчезли, другие развились, и еще больше стилей перемешались по ходу развития. Наряду с ними существует множество традиций народной живописи.

Есть два основных стиля китайского рисунка кистью: *гунби*, часто называемый тщательной, контурной живописью или живописью линии; и *сей*, бескостная живопись, рисунок свободного стиля. Оба придают большое значение работе над линией и движениям кисти. В художественных заведениях Китая от студентов требуют ежедневных занятий каллиграфией, работе над линией, с тем, чтобы движения кисти стали плавными и текучими.

Профессиональные живописцы, создававшие реалистические версии сюжетов, не всегда ценились так же высоко, как художники-интеллектуалы (или ученые), которые творили ради собственного удовлетворения в более «возвышенном» стиле. Они рисовали такие сюжеты, как «четверо благородных» (слива, орхидея, бамбук и хризантема), по причине их добродетельных качеств. Китайские художники, пишущие кистью, стремятся к воплощению *ци*, которое часто описывают как «суть» их творений. Оно может быть достигнуто путем следования определенным принципам или же пребыванием в правильном состоянии сознания.

*Бамбук противостоит ветрам,
сгибаясь под его порывами,
но при этом прочно держится
своими корнями. Джозеф Ло*

Хризантема обозначает осень и уединение. Изображенная рядом с чайником, она задает тему отдохновения и беседы. Подразумевающийся жар чая и осенние цвета передают ощущение тепла

Китайская, или восточная, композиция существенно отличается от западного подхода к искусству. Восточный стиль пытается уловить «момент во времени», что может заключать в себе лишь часть большего сюжета. Западный мир в основном берется за изображение сюжета целиком. Восточный стиль изображения на картине, ее обрамление и сохранение существенно противоречит западным представлениям. Западный человек обладает в большей степени чувством постоянства, нежели ощущением быстротечности. Китайцы не считали и даже не предполагали, что бумага и живописные свитки могут быть долговечны. Только в последние годы живописные произведения стали тщательно сохранять.

Китайский рисунок кистью не стремится к «включению каждого листочка». Вместо этого композиция содержит только необходимое для опознавания предмета и его отличительных качеств – по сути, как карикатура. Важно положение всех предметов. Взаимодействие мазков

кисти с окружающим их пространством тщательно обыгрывается в живописном произведении. Недостаточно просто рисовать на большом куске бумаги и после подрезать его по размеру. Соотношение штрихов к краю бумаги должно быть продумано в процессе рисования.

Китайское искусство пленило западный мир на века, несмотря на то, что западный вкус больше склоняется к живописному, нежели эзотерическому стилю. Потому, вероятно, у стиля *гунби* больше почитателей, чем у стиля *сей*. Растущее с каждым годом число выставок демонстрирует восточную культуру и искусства, которые представлены множеством работ высокого уровня, особенно в стиле *сей*, что формирует более «подготовленную» публику.

Многие художники очарованы тем, что китайская живопись часто оставляет некоторые детали для воображения зрителя; говорят, что идеальная живопись – это только кусок белой бумаги; зритель может созерцать каждый день новую картину!

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы

Для китайского рисунка кистью используются традиционные инструменты и материалы.. Как во многих национальных традициях, различные аксессуары часто весьма привлекательны и сами по себе. В прошлом ученые и художники наслаждались прекрасными предметами, которые сформировали отдельный вид антиквариата, называемого «столученого». Он включал и функциональные, и декоративные вещи, которые помогали создавать идеальное окружение для развития искусства.

Можно приобрести дорогостоящие инструменты, но без *ци*, необходимого в живописи, все траты напрасны. Чудесные произведения живописи могут быть созданы и обычными недорогими кистями. Набор основных предметов называется «четыре сокровища» и состоит из камня для туши, плитки туши, бумаги и кисти. Сложно дать хороший совет относительно покупки всего необходимого, поскольку лишь немногие из поставщиков являются одновременно и художниками. Многие преподаватели могут посоветовать наиболее подходящие и наиболее доступные инструменты и материалы. Существуют различные специализированные фирмы, предоставляющие услуги почтовой доставки, и в неко-

торых хороших художественных магазинах встречается небольшой ассортимент необходимых материалов. Удостоверьтесь в том, что предлагаемые вещи китайского производства, потому что некоторые продаваемые предметы, например японская тушь и кисти, могут не подойти для занятий китайским рисунком.

Тушечница (камень для туши)

Тушечницы (*ян*) вырезают из сланца или из камня, лучший сорт которого добывают в Дуане. В идеале, хорошо бы иметь одну из них с

«Стол ученого».

Джозеф Ло

От декоративности к функциональности!

Слева несколько образцов украшенных предметов, справа - их обычные эквиваленты

Очень большой камень для туши фиолетового цвета (28 см в диаметре). Маленький камень (10 см в диаметре). Набор плиток туши

времени «культурной революции», круглая плитка и «101» плитка. Две капельницы для воды в виде животных используют для того,

чтобы накапать на камень небольшое количество воды. Веер с образцами каллиграфии от Примроуз Торнбери.

крышкой, так тушь не будет сохнуть слишком быстро. Ее поверхность не должна быть ни слишком гладкой, ни слишком шероховатой.

В продаже можно найти и искусно вырезанные варианты, и тушечницы худшего качества для обучения. Квадратные, круглые, прямоугольные, восьмиугольные или свободной формы, они бывают различных цветов и узоров. Некоторые мастера используют для украшения естественные слои в структуре камня, которые обязательно принимаются в расчет при резьбе.

Есть множество чудесных древних тушечниц, разнообразных форм и размеров. Те, которыми в прошлом пользовались известные или уважаемые художники, ценятся очень высоко. Размер может варьироваться от маленького для путешествия до крупных кабинетных образцов, которые и поднять тяжело. Крышки могут быть сделаны из того же камня или сланца, что и основная отшлифованная поверхность; или же у тушечницы может быть крышка из дерева. Это все дело вкуса и стоимости. За тушечницей надо следить, чтобы предотвратить разломы и

разрушения. Если в ней накапливается слишком много сухой туши, ее следует вычистить тряпкой или очень мягкой кистью. Если вы рисуете дома, а также выезжаете на природу, следует озаботиться покупкой двух тушечниц. Обычно первая приобретенная тушечница меньше и дешевле, но когда вы втягиваетесь в этот стиль живописи, вы покупаете больший и лучший образец для своего кабинета.

В наши дни многие художники применяют для удобства жидкую тушь, для которой не нужна тушечница, но она очень часто бывает плохого качества. Некоторые энтузиасты считают, что западным художникам необходимо самостоятельно растирать тушь, чтобы привести состояние в нужное состояние. Помимо всего прочего, растирание туши дает время на размышление о предстоящей работе и для подготовки как кисти, так и руки. Самостоятельно приготовленная тушь может помочь создать лучшую работу, поскольку она более свежая, без консервантов, и потому хорошо впитывается в бумагу. После рисования тушью тщательно смывайте ее с кисти чистой водой.

Семьоттенковтуши

Пятьцветовтуши

Жженаятушь

Чернаявлажная

Средняя

Водянаятушь

Светлаясухая

Тушь

Тушь (*мо*) обычно продается в форме плитки. Ее делают из сосновой, масляной или лаковой сажи. Сажу берут из различных частей печи; та, которую достают сверху и из дальнего от огня места, считается лучшей по сравнению с сажой «шеи» и «тела». Существует также «овощная сажка» (из рисового пепла), которая годится для окрашивания волос, бороды и перьев.

Плитки туши зачастую украшают, они бывают самых разных размеров и форм. Есть несколько типов маркировки китайской туши, например «101», «102», «104» и т.д., или с именами, такими как «светлый фиолетовый» и «врата дракона». Лучшая китайская тушь высшего сорта помечена числом 101.

Покупая плитку туши, обратите внимание на то, чтобы поверхность была матовой, а вес - небольшим. Блестящая тяжелая плитка, возможно, содержит слишком много смол. В процессе рисования, по достижении определенного уровня мастерства, можно добавить клеящее вещество, используя для этого подходящий природный компонент, такой как костяной или роговой клей. О плитке туши нужно заботиться, держать ее в специально отведенном месте. Пока вы не пользуетесь тушью, держите ее подальше от жары и сырости.

Бумага

У бумаги (*чжи*), используемой для китайского рисунка кистью, может быть множество различных особенностей. Есть четыре основных сорта: обычная бумага (полупромокаемая), впитывающая бумага, проклеенная и специальная бумага. При том количестве видов бумаги, которые доступны на Востоке, и возрастающем их количестве на Западе, имеет смысл держать образцы различных сортов и делать заметки о результатах и предпочтениях. Попробуйте как

можно большее их количество, и составьте список или книгу образцов.

Обычная бумага хороша для начинающих, а хорошую работу всегда можно обрести, вне зависимости от качества бумаги. Травяная бумага (*мао бян*) - цвета соломы, продается в листах формата А3 или больше. Для тех, кому не нравится цвет травяной бумаги, есть японская или тайваньская бумага в свитках, называемая «лунный дворец», белого цвета и мягкой фактуры, чрезвычайно популярная среди художников-флористов. Эта бумага очень прочная и хорошая.

Впитывающая бумага в основном попадает под описание бумаги *сюань*, у которой много разных видов, таких как одно-, двух- и трехслойная *сюань*, или хинная *сюань*. Степень впитывания колеблется как среди различных сортов бумаги, так и внутри одной партии бумаги, так что очень важен тщательный контроль.

Самая хорошо впитывающая бумага годится для рисования пушных зверей, а слегка проклеенная бумага предпочтительна для жанра «цветы и насекомые». В некоторых художественных магазинах часто встречается хорошо впитывающая бумага - для первого опыта попробуйте купить менее «пушистую» бумагу. Все эти сорта бумаги можно брать отдельными большими листами, некоторые бывают в упаковке из 10 или 12 листов.

Для стиля *гунби* потребуется тонкая проклеенная бумага *сюань*. Вы можете проклеить ее самостоятельно, но довольно сложно добиться ровного результата, и с гораздо большей пользой (и удовольствием) вы проведете время за живописью. Существует три основных сорта этой бумаги. Лучшая (самая тонкая) называется «цикада» (из-за звука, который получается, если ее потрясти), следующая за ней - «чистая вода» и «льдиная» (самая плотная). На поверхности некоторых видов этой бумаги есть поблескивающие частички, образующиеся после проклеивания. Такая бумага стоит намного дороже, чем непроклеенная.

Поскольку связи с Китаем расширяются, то и доступность необычной бумаги возрастает. При ее изготовлении часто используют длин-

Слева показаны маленькие кисточки специально для работы в стиле гунби. Справа кисти из меха волка для проведения четких линий и штрихов

Гунби

ные волокна шелковицы и ананаса, иногда эти волокна видны на поверхности бумаги. Эти сорта и те, которые называют «пеньковой» или «кожаной» бумагой, толще, и они применяются в работе с более сложными техниками, при которых на поверхность бумаги наносится несколько слоев туши или жидкой краски. Многие подобные сорта привозят из Кореи и Тайваня. Стоят они дороже, и продают их листами больших размеров.

Кисти

Кисти (*би*) обладают большим количеством характеристик. Для художника кисть имеет огромное значение. Ее прообразом были обгоревшие палочки, которые когда-то использовали для пометок. Сегодня можно купить даже кисти, воспроизводящие образцы минского периода правления (1368-1644), и более ранние. Обычно у них более длинные ручки и

волоски. Использование натуральных волокон существенно для сохранения эластичности и удержания жидкости, что необходимо для плавных и разнообразных штрихов. Кисти классифицируются в основном по твердости и мягкости и в зависимости от того, какой след они оставляют на бумаге. По сравнению с западными кисточками, утолщение на китайской кисти имеет другое положение, дающее максимальную гибкость.

Мягкие кисти обычно делают из меха овцы или козы, они лучше других кистей впитывают жидкость. После того как кисть однажды окунали в воду, она становится очень мягкой. Это значит, что кисти из овцы могут «устать», если ими писать целый день, так что есть смысл держать вторую кисть, чтобы давать первой возможность «отдохнуть». Также для изготовления мягких кистей часто используют кроличий мех, и иногда даже человеческие волосы.

Некоторые мастера берутся за изготовление кистей из первых состриженных волос ребенка. Волосы вставляются в головку кисти, ко-

Бумага. Слева направо: соломенная, «лунный дворец», сюань, травяная, окрашенная сюань с золотыми вкраплениями и бумага из длинных волокон

торую помещают в украшенный держатель с выгравированным на ручке именем ребенка. Мягкие кисти применяют в основном для рисования цветов, листьев и животных - тогда, когда требуется провести мягкие широкие штрихи. Такие кисти имеют большее хождение в Северном Китае.

Твердые кисти часто ошибочно называют «волчьи» - но этот термин не совсем верен. Для таких кистей могут использовать мех хорька, медведя и лисы. Такими кистями пишат ветки, стволы, деревья, используют в каллиграфии. Для того чтобы поставить хорошую точку в конце мазка, используют как раз такую кисть. Еще более жесткие ки-

сти делают из щетины свиньи или барсука, лошадиной гривы или хвоста. Их применяют для изображения пейзажа или людей там, где желательны сухие и фактурные штрихи.

В кистях из смешанных волокон более мягкие волосы могут быть расположены снаружи, а более жесткие - в центре, или наоборот. Сочетание разных волокон часто варьируется художниками, кисти которых сделаны в соответствии с их специализацией. Некоторые художники считают, что их любимая кисть способна написать все. Предшествующее описание всего лишь путеводитель, а вам для начала понадобятся две или три кисти.

Необычные кисти из шерсти дикой кошки, петушиного пера и копия кисти старинного мастера

Краски. Слева направо: коробочка тюбиков, японские краски, белая пудра, японский набор из 12 цветов, китайские тюбики и гранулы, измельченные в порошок каменные краски

Цвета

Цвета получают из акварельных красок, доступных в нескольких формах. Большинство западных художников привыкли к тюбикам или палитрам, которые вполне могут применяться и в технике китайского рисунка кистью. Однако в восточных красках содержится больше смолы или клея (который часто называют связующим веществом), смешанного с краской и некоторыми добавками, благодаря которым краска впитывается в бумагу и лучше держится после высыхания. Краски делятся на два основных типа: растительные (т.е. мареновые: из крокуса, ротанга и индиго) и минеральные (т.е. киноварь: золотисто-желтая, лазурь, малахит) **пигменты**. Первые - светопроницаемые, вторые - прозрачные или матовые. Накладывая один слой на другой, вы можете заметить, как нижний слой уничтожается или подвергается воздействию следующего. Эти качества можно использовать целенаправленно.

Краска в тюбиках от разных производителей различается по качеству. Наборы китайских тюбиков можно приобрести по вполне приемлемой цене, но тюбики часто содержат свинец. Среди других возможностей - китайская краска в форме гранул, которые кладут на тарелку или на палитру, кисточкой добавляют воду, смешивают и таким образом добиваются нужного цвета. Пигменты получаются очень чистыми.

Палитры и сосуды для воды. Изразец, применяемый для смешивания красок

Для хранения минеральных красок используют тюбики или порошковые пигменты, смешанные с клеевым связующим веществом, которые растирают пестиком в ступке.

Насыщенные цвета имеет смысл применять только на лицевой стороне рисунка (эти краски часто берут для живописи по шелку, когда обратная сторона должна быть так же хороша, как лицевая). Современные краски, смешанные с клеем, часто называют пастой.

Японские палитры красок очень удобны, но довольно дороги по сравнению с тюбиками или гранулами. Они имеют много цветов, что упрощает проблему смешивания.

Палитра или белое блюдце идеально подходят для смешивания цветов. Белый керамический изразец также годится для смешивания красок с помощью кисти. Традиционная круглая форма, разделенная на семь или девять сегментов, называется хризантемой.

Практичный складной держатель кистей и небольшая забавная подставка в виде слона

Другое оборудование

Поверхность стола необходимо закрывать войлоком или шерстью. Байка или простыня не подходят, поскольку оба материала слишком гигроскопичны. Обычный фетр также не так хорош, как старомодный кусок войлочной шерсти.

Сосудом для воды может стать стеклянная банка. Пластиковые банки легко переворачиваются, особенно, когда вы вытираете кисть о край. Две или три банки лучше, чем одна. В одной вы будете промывать кисти от краски и туши, а в других - держать чистую воду.

Основная функция подставок для кистей - не позволить кистям скатываться на край. При возможности лучше выберите низкую подставку. То же касается и подставок для плиток туши - мокрому краю плитки нужно дать возможность высохнуть.

Жесткие кисти из меха барсука и конского волоса, пропитанные крахмалом, защищающим их

Вешалки для кистей часто бывают затейливо украшенными и прекрасно вырезанными. Но клей, которым крепят головку кисточки к ручке, не всегда надежен, поэтому используйте только слегка теплую воду для промывания кистей и тщательно высушивайте их на воздухе.

Для этого вешайте кисти за предусмотренные для этого петельки или кладите их на подставку. Не поддавайтесь соблазну ставить их в стакан для кистей наконечником вверх.

Прессы для бумаги различны по форме, размеру и весу. Подойдут грузики для штор или галька, по одной на каждый угол. Также можно взять плоские рейки из металла или дерева, которые кладутся только на верхнюю часть или на оба узких конца бумаги.

Промытые кисти, свитки для кистей и подставки для кистей

Свитки для кистей или бамбуковые/тростниковые настольные маты позволяют воздуху циркулировать между хранящимися кистями. Свитки с кармашками, быть может, более аккуратны, но они не позволяют кистям дышать.

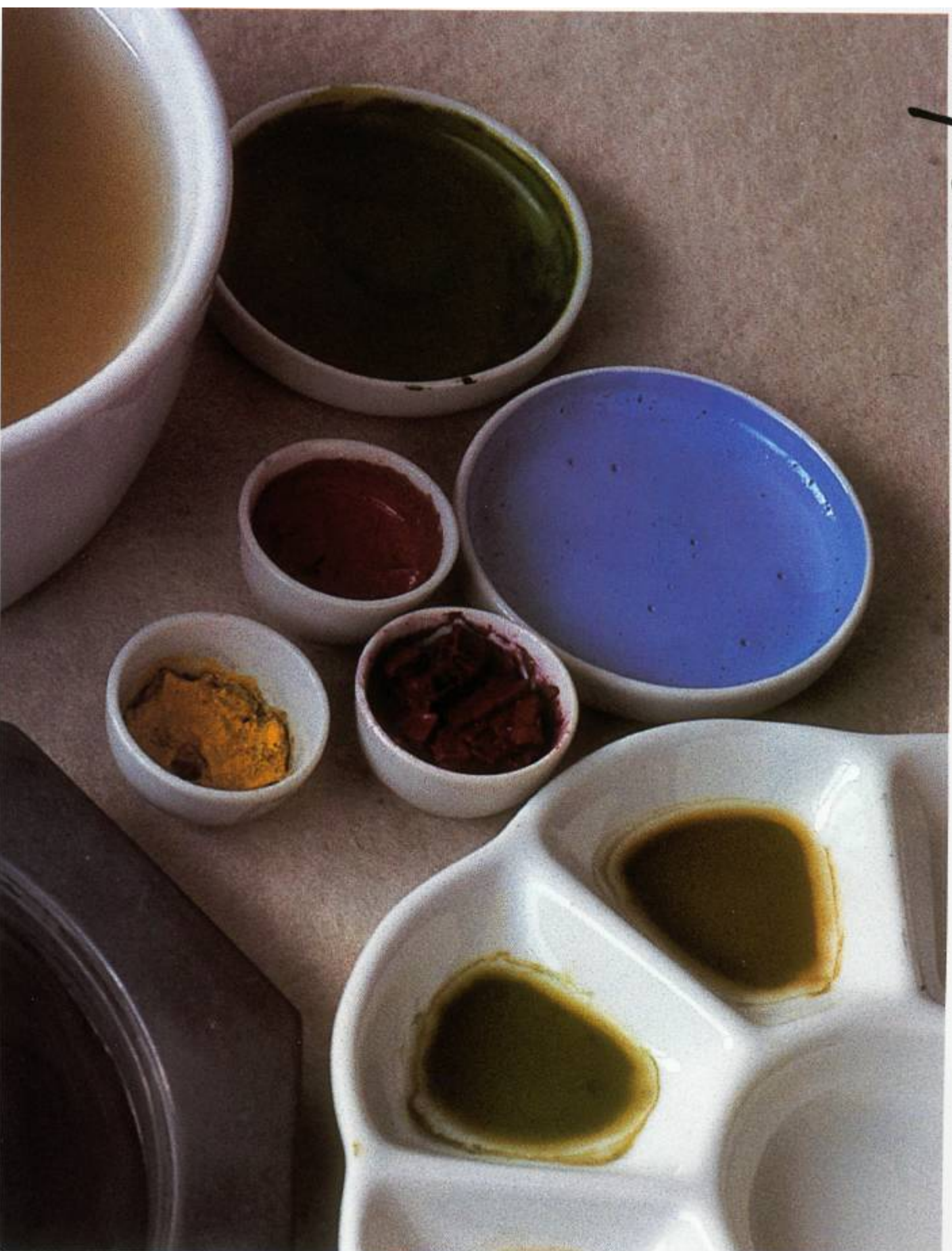
Среди прочих красивых вещей со «стола ученого» можно назвать стаканы для кистей (фарфоровые, деревянные или из слоновой кости), капельницы для воды (позволяющие контролировать количество воды, наливаемой в камень для туши) и любой предмет, создающий настроение и вдохновляющий на творчество.

«Стол ученого». Старинная фарфоровая чаша для туши показана с круглой лепешкой туши. Кисти воспроизводят старинные образцы. Прямоугольный камень для туши пересекает кварцевая полоса и украшает резьба в виде цветущей сливы. Капельница для воды и подставка - из металла

Первые мази

Первые шаги

Для начала обзаведитесь материалами - постепенно вы научитесь делать это. Помимо всего прочего, всегда приятно выходить на «охоту» в художественный магазин или по антикварным лавкам. Попробуйте найти подходящую бумагу по разумной цене, желательно соломенную, которая значительно лучше подделок китайской бумаги. Очень дешевая бумага сделает весьма затруднительным переход к работе на более качественном материале. Среди важных составляющих - камень для туши (около 100 мм квадратный, круглый или широкий) и плитка туши (ищите матовую и легкую плитку). Наконец, купите две кисти: тонкую твердую кисть для выписывания деталей, а вторую возьмите самую большую. (Как правило, начинающие используют слишком маленькие кисти.) Если вы сомневаетесь, поищите мягкую кисть или кисть из смешанных волокон с наконечником около 30-40 мм в длину и 8 мм в диаметре. Обязательно пропитайте кисти холодной или слегка теплой водой перед использованием, чтобы избавиться от вещества, которым ее пропитали для защиты.

Готовый стол для живописи

Найдите место, где вы сможете заниматься живописью. Там должно быть хорошее освещение (лучше естественное) и удобная высота для работы как сидя, так и стоя. Подойдет регулируемый стул. У вас должна быть возможность двигать руками по поверхности, не прикасаясь к ней и не напрягая плечо. Ваша задача - не класть ни кисть, ни руку на стол во время рисования. Такое положение позволяет проводить длинные плавные линии и мазки.

Как только вы нашли подходящее место, подготовьте его, постелив войлок или шерстяное покрывало с листом бумаги сверху (берите по одному листу каждый раз или у вас будет множество копий). Все необходимые принадлежности положите справа от себя, если вы правша, и слева, если левша. Это предотвратит случайное попадание краски или туши на бумагу. Добавьте емкости с водой, грузики, палитру и все прочее, и вы готовы.

Добавление воды на камень

Подготавливая бумагу

Здесь потребуются принять решения о размере и форме вашего рисунка. С недавних пор появилась тенденция к большему использованию квадратного формата. Свитки сейчас готовить очень дорого, и большинство современных художников монтируют свои произведения в рамы под стекло.

Если выбранная бумага большого формата (60 x 120 см или 70 x 150 см), можете последовать примеру китайских художников, разделяющих ее на два, три, четыре, шесть или восемь кусков. Разумно разделить весь лист сразу: рисование нескольких работ на бумаге одного размера позволяет художнику освоить пространство в определенных границах.

Фактура поверхности двух сторон некоторых сортов бумаги слегка различается между собой. Гладкая сторона подходит для работы в большинстве жанров, особенно для цветов и фруктов (поскольку кисть более мягко скользит по бумаге), а шероховатая поверхность - для пейзажей, людей, изображаемых в свободном стиле, и пушистых зверей (на этой стороне тушь и краска легче размазываются). Для начала выберите практичную бумагу, например травяную. Позже вы сможете перейти на бумагу *сюань*.

Растирание туши

Это время и раздумий, в течение которого художник продумывает композицию работы. С помощью кисти, ложечки для соли или капельницы капните небольшое количество воды на плоскую поверхность камня для туши. Может так случиться, что тушь придется добавлять около двухсот раз, чтобы добиться черного цвета - так что не кладите сразу слишком много. Держите плитку туши вертикально, придерживая указательным пальцем сверху. Мягко двигайте ее по часовой стрелке и наблюдайте за изменением туши. Она станет похожей на

масло, и позже на камне должны появиться несколько сухих участков. Это признак того, что консистенция приближается к состоянию «жженной туши» - сухой и черной. Разбавляя черную тушь водой, можно добиться разнообразных оттенков. Разотрите тушь до черноты, чтобы обнаружить всю содержащуюся в ней смолу; при добавлении воды смола разжижается. Контролируя соотношение «влажности и сухости», наряду с «оттенками», можно расширять и палитру «цветов туши» (жженная, плотная, тяжелая, бледная и чистая). Разнообразие оттенков туши существенно повысит цену вашей работы, так что практикуйтесь в разведении туши.

Растирание туши

Держите кисть вертикально - для проведения сильных мазков

Подготовка кисти и управление ею

Постарайтесь не вертеть кисточкой во время пропитывания ее тушью, особенно если вы акварелист, потому как природные волокна распушатся, и кисточка станет менее управляемой (сравните кисточку с вашими собственными волосами). В том случае, если камень для туши, сосуд для воды и палитра имеют выраженные края, используйте их для обтирания избытка туши с кисточки. Возможно, внутрь полый бамбуковой ручки попадет немного воды. Для контроля над тушью возьмите

Сбалансированный способ держания кисти - два пальца спереди, два сзади

Положение кисти с наклоном - для больших, мягких штрихов

Тонкая линия острым кончиком кисти

салфетку или тряпочку, которыми можно вытирать излишки с тупого конца кисти, а не с верхушки.

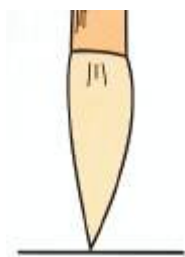
Важно иметь рядом с палитрой кусок тряпки или салфетку, которыми можно вытереть кисть после промывания. Или же учиться регулировать уровень жидкости, двигая кисть в одном направлении.

Китайской живописью часто восхищаются из-за того, что для создания сцены или сюжета хватает нескольких штрихов, которыми в то же время передают ее «суть» или «дух». Потому важен каждый штрих, оставленный кистью. Пустое пространство бумаги также очень важно.

Широкий штрих боковой стороной кисти

Первые штрихи

Обратное направление движения для левшей

Быстро - медленно

Сухой (стволы деревьев, пейзаж)

Влажный (животные, птицы)

В воздухе

Нажим

Подъем

(касание в центре)

1 Нанося первые штрихи, попробуйте понять, какой нажим, скорость и управление необходимы для достижения задуманного вами эффекта. Для начала представьте себе, что кисть - это маятник: возьмите сухую кисть и мягко дотроньтесь до бумаги в точке размаха. Заправьте свою кисть тушью и повторите мазок. Вам нужен бамбуковый лист! Двигайте кистью в разных направлениях, вперед и назад, вправо и влево. Помните о том, что руку следует держать

над поверхностью стола, но при этом следите и за тем, чтобы плечо было расслаблено и не затекало. Далее, повторите действие, но поставьте кисть вертикально над листом бумаги и обратите внимание на то, что штрих на конце закруглен. Если вы опустите кисть на бумагу вертикально и завершите движение маятника, у вас получится штрих, по форме напоминающий ноготь. Каким бы ни получился ваш мазок, постарайтесь сделать его плавным движением, без напряжения.

Медленно доведите штрих до конца и после быстро повторите его, и вы увидите разницу. Если вы обнаружите, что во время рисования мазка на кисти недостаточно жидкости, приостановитесь, и, возможно, вам удастся завершить движение. Экспериментируйте с разной бумагой. Если вы находите, что один из сортов слишком хорошо впитывает, делайте мазки быстрее и легче или отложите такую бумагу до лучших времен, пока не наберетесь опыта.

Наполнение цветом

Цвет делает рисунок интереснее. Возьмите на кисть основной цвет и коснитесь кончиком более темного оттенка или возьмите три или четыре цвета один за другим. Как и в большинстве случаев, здесь следует соблюдать меру, иначе эффект окажется «мутным». Используйте палитру или белый изразец для смешивания цветов на кисти. В действительности вы получите больше цветов, чем было изначально, поскольку они смешаются. Постарайтесь добиться «большого и малого» количества цвета - соблюдайте основные принципы *ци*.

Держите кисть вертикально. Сначала попробуйте набрать на кончик кисти капельку темной туши. Проведите по бумаге линию, и вы увидите, что в этом мазке совсем немного черного и много серого тона. Теперь наберите на кончик чуть больше темной туши и снова сделайте мазок. Этот штрих выйдет несколько более темным. Так что насыщенность тона каждого мазка полностью зависит от того, сколько

темной туши вы набрали на кончик кисти. В процессе работы у вас возникнет необходимость в очень темных мазках, но вам никогда не понадобятся просто серые мазки, без всяких тональных вариаций. Именно мазки без тональных вариаций выдают неумение художника набирать на кисть правильное количество туши. Пока вы учитесь писать, промывайте кисть после каждого мазка.

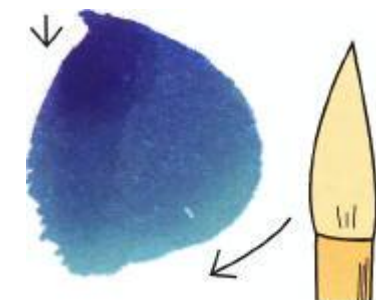
Советы

Если живопись продвигается плохо, а во время рисования вы обычно сидите, попробуйте работать стоя. Или же, если обычно вы рисуете жесткой кистью, возьмите мягкую. Попробуйте работать в другом формате. Если вам не удастся достичь результата, поменяйте сюжет на более знакомый. Если же все эти попытки не увенчались успехом, измените что-нибудь еще! Возможно, вы добьетесь успеха в следующий раз. Скажите себе: «Сегодня не мой день для этого предмета», а не «Я этого не умею».

Наполнение цветом

Сиреневый/темно-синий/светло-синий

Движение кисти должно быть слегка направлено вниз

Поверните кисть по кругу

Оранжевый/желтый

Красный/розовый/белый

Цветы и листья

Цветы и листья

При том значении, которое китайцы придают природе, неудивительно, что цветы встречаются на многих картинах. Однако раньше на большинстве картин изображали людей и пейзажи. Постепенно ситуация изменилась. Цветы символизируют различные качества, такие как преданность или сыновнюю почитательность (бамбук), благочестие или совершенство (орхидея), ученого-отшельника или отдохновение (хризантема), силу и стойкость (слива). Эти четыре растения известны под названием «четверо благородных». Во многих книгах вы найдете другие описания - это зависит от того, каким образом художники-интеллектуалы определенного периода хотели запечатлеть растение и от того «политического заявления», которое они хотели сделать.

Бильбергия

Растения ассоциировались также с временами года: пион - с весной, лотос - с летом, хризантема - с осенью и слива - с зимой. Сливу объединяли с бамбуком и сосной в союз «трех друзей холодной зимы». С другой стороны, роза была связана со всеми временами года. Еще одна композиция может обозначать «четыре друзей цветов» - ласточка, иволга, пчела и бабочка. Благодаря этим традиционным подсказкам художник всегда имел источник вдохновения (см. список символических значений на с. 44).

Для художника-энтузиаста эти особенности китайского рисунка создают дополнительный интерес. Но нет причин, по которым другие цветы и предметы не могут быть изображены в этом живописном стиле. По сути, очень увлекательно отрабатывать технику и цветовое решение. В традициях западного искусства рисовать цветы и листья с натуры. Многие китайские художники изучают цветы в мельчайших деталях, что может занять большое количество времени, и в конце концов они идут в студию, чтобы передать наблюдения и ощущения памяти на бумаге. Если вы чувствуете себя неуверенно в таком стиле работы, после выбора растения поставьте его за своей спиной. Вы не сможете «рисовать каждый листок и лепесток», а скорее нарисуете «суть» вашего предмета. Это в равной степени применимо к фотографиям и книгам. Помимо всего прочего, следует соблюдать равновесие составляющих. Не забудьте оставить незаполненное пространство вокруг предмета и «управляйте белым». Это одна из причин, по которым нужно сразу брать бумагу задуманного формата, а не разрезать ее после работы.

Цветы

Цветы в китайском стиле чрезвычайно популярны на Западе. Их можно нарисовать в разных стилях, как простых, так и сложных. Крайняя простота означает, что каждый штрих должен быть очень хорошим, в то время как *гунби*, или тщательный стиль, нуждается в великолепной, тонкой работе кистью. Некоторые художники специализируются на работе в каком-нибудь одном стиле.

А в художественных академиях Китая стиль *гунби* преподается как часть длительной и тщательной подготовки, ведущей к овладению

Фрититария

более сложным стилем *сей*. На Западе из-за отсутствия академически обученных преподавателей и вкусовых предпочтений (а также недостатка терпения) процесс обычно обратный.

При рисовании цветов лучше всего (для начинающего) сначала нарисовать лепестки. Это позволит сосредоточиться на углах и расположении головки цветка. Вслед за этим нарисуйте листья, а стебли добавьте в последнюю очередь. Такая последовательность предотвратит совершение очень распространенной ошибки, состоящей в изображении слишком длинного стебля, или в недостатке пространства для листьев и цветов между стеблем и зрителем. Когда вы наберетесь опыта, порядок ри-

сования частей станет несущественным. (При работе над новым предметом вам тем не менее придется обратиться к этому первоначальному порядку рисования.) Такие детали, как прожилки листа, тычинки и шипы, можно дорисовать в подходящее время. Прожилки нужно рисовать, пока поверхность листочков еще слегка влажная, поскольку они составляют часть поверхности растения. Колочки и тычинки можно добавить уже после того, как рисунок высохнет, так как они являются отдельными частями. Убедитесь, что они равномерно расположены в пространстве.

ГЛИЦИНИЯ

1 Цветы
(рисуйте сверху вниз)

2 Стебли

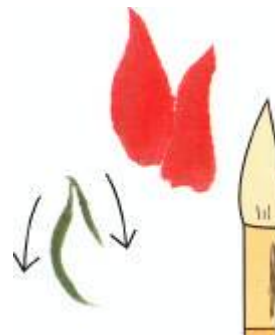

Потяните кисть вниз
и двигайте ее боком
(1, 2, 3, 4)

Ветка кораллового дерева

Слегка потяните
кисть вниз

Добавьте
линии

Дорисуйте
стебли и точки

Лилейник.
Джозеф Ло

Настурция

Разные положения,
которые можно приме-
нять внутри композиции

Мимоза

- 1 Нарисуйте желтые кружочки
- 2 Нарисуйте листья
- 3 Добавьте стебель
- 4 Завершите точками и прожилками

Некоторые цветы могут быть нарисованы лишь несколькими мазками, а для изображения других потребуется множество штрихов. Многие цветы рисуют самым кончиком кисточки (то есть вертикально поставленной кистью), другие - стороной (косой кистью). Композиция должна включать бутоны, полностью распустившиеся цветы и, возможно, несколько коробочек с семенами. Расположите цветочные головки повернутыми в разные стороны, а если вы добавите еще и насекомых, убедитесь в том, что «у пчел достаточно места для полета», и ни в коем случае не придавайте композиции правильную симметричную форму.

Рисуя цветок в технике твердого штриха, поверните кончик кисти к внешнему краю лепестка. Закончив цветок и листья, добавьте несколько светлых линий по их краям, где это необходимо.

Ракитник

Используйте те же
мазки, что и для
глицинии (с. 29)

Нарцисс. Джозеф Ло

У очень сложных цветов листья можно сделать в эскизной манере. Будьте осторожны, не прорисовывайте каждый листик и не делайте слишком много точек пересечения. Избегайте одинаковых расстояний или одной ширины листа на протяжении большого отрезка. Ваша кисть должна работать обеими сторонами и кончиком, чтобы создать изменения поверхности листа. Листья следует рисовать в оживленной манере; зачастую они бывают очень крепкими, и на их фоне цветы выглядят более хрупкими и изящными. Даже длинные закручивающиеся листья (особенно листья бамбука) должны обладать «костяком» - они не должны безвольно свисать как «мокрое белье» или связка бананов.

Как и цветы, листья могут быть написаны одним, двумя или несколькими мазками. Первый мазок обычно должен отталкиваться от «центра кончика кисти» или от «края кончика кисти». Если к первому мазку добавить второй, вы можете выбирать, куда поставить кончик кисти - в центр листочка или к внешнему краю.

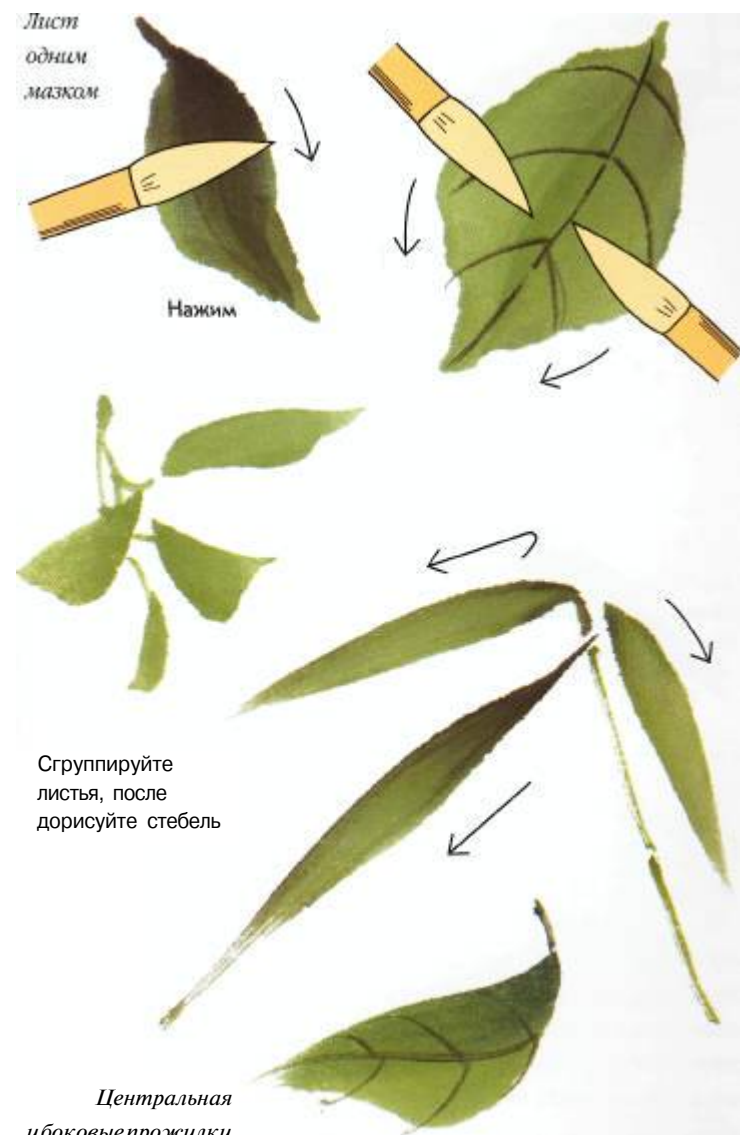
Листья

Листья помогают определить цветок. Они дают ощущение силы и поддержки и часто создают равновесие светлого и темного, гибкого и жесткого. Когда растение рассматривают как воплощение *инь* и *ян*, то цветочки считаются женским, а листья - мужским началом. Лотос (внизу) очень хорошо выявляет это. Цветок защищен листом.

Лотос. Джозеф Ло

Основные мазки для листьев

Основные мазки для листьев

Попробуйте оба метода изображения листка, выберите, какой вам больше нравится и какой из них лучше подойдет по сюжету. Кроме того, не позволяйте листьям быть монотонными - варьируйте длину и ширину мазков кисти, пространство между листьями. Постарайтесь, чтобы цветовая гамма листьев (туши или краски) была разнообразной. Обычно листья начинают рисовать от черенка к кончику. Тем не менее иногда лучше рисовать лист в обратном направлении: когда кончик листа имеет большое значение или цветок растет в группе, и вам не хочется акцентировать его основание. Способ, которым вы опускаете и поднимаете кисть на бумагу, влияет на результат. Поднимайте кисть вертикально, если хотите добиться закругленного окончания.

В китайском рисунке довольно необычно изображение уровня земли. Как и в рисовании других предметов, здесь важен образ растения - оно должно выглядеть растущим, а следовательно, выглядеть у основания правдоподобным образом. Такого эффекта легче добиться, если начинать от кончика листа и двигаться, опуская и поднимая кисть, благодаря чему основание листьев получается слабо выраженным, и создается иллюзия кучки листьев, собранных вместе и растущих в трех измерениях. Бывают случаи, когда может понадобиться показать или спрятать кончики сделанных вами мазков. В качестве хорошего примера можно привести кучку бамбуковых листьев, некоторые из которых смотрят прямо на зрителя.

Стебли и ветки

Стебли и ветки должны выглядеть достаточно крепкими для головки цветка и листьев, но при этом они не должны быть нарисованы толстыми или слишком неуклюжими. Отвесная кисть и мазок, направленный от вас - лучший способ нарисовать их. Легче сделать тонкий мазок, чем контролировать изменения толщины стеблей. Иногда у вас может появиться желание нарисовать стебель от листа к корню, например, изображая лилию, гладиолус или амариллис. Помните о том, что цветы растут неравномерно, в зависимости от времени года и природных условий. Сезонные и климатические условия также влияют на боковые ответвления, так что длина стеблей между узлами должна меняться. Колебание линии рисунка выявляет изменения роста, особенно кустов и деревьев, но убедитесь в том, что они расположены в пространстве неравномерно. Дополнительные узлы, побеги, лишайники и колючки можно пририсовать позже, как часто пририсовывают точки *ми*, которые традиционно используют для выражения такого рода вещей. Ветки должны располагаться под заметным углом к основному стволу или стеблю. Попробуйте вообразить поток энергии, исходящий от центрального стебля, который распространяется на каждую веточку. Если углы слишком острые, сок не дотечет до концов веток.

Прожилки, стерли и точки пыльца

Прожилки - это часть фактуры поверхности листа и потому должны быть нарисованы, пока сам лист еще влажный (не мокрый). Возьмите кисть с острым концом и рисуйте от стебля до кончика листа. Прожилки часто рисуются тушью или более темным цветом, но иногда, для большего сходства с растением, лучше нарисовать прожилки светлыми. Для изображения прожилок применяйте линии, а не пунктир - думайте об энергии, проникающей во все листья. Используйте подходящие образцы - прямые прожилки или изогнутые, мало их или много? Помните: не выписывайте их слишком тщательно, достаточно просто придать им характерность. Кроме всего прочего, им обязательно нуж-

но *ци*. Как только вы наберетесь опыта, прожилки станут более свободными и элегантными.

Прожилки на лепестках могут быть более темного оттенка, чем лепесток, или белые. Их можно рисовать от стебля к кончику, но часто их не дорисовывают до конца, а обозначают их присутствие, намечая переплетение хрупкой конструкции лепестка. Прожилки не должны быть одинаковой длины и не должны располагаться на равном расстоянии друг от друга. У вас может возникнуть желание сделать несколько коротких прожилок или отметин на внешнем крае лепестка, например на ирисе. Эти отметины создаются мазком «шляпка гвоздика», четко выраженной начальной точкой и резким отрывом от бумаги в воздух.

Такой же мазок используют при рисунке тычинок, когда краска или тушь почти высохли, и нужно показать, что это уже другая часть цветка. Не делайте одинаковыми их длину и расстояние между ними.

Точки пыльца - это, как следует из названия, точки другого размера. На некоторых пестрых цветах их часто раскрашивают в желтый и белый, смешанные вместе для создания матовой поверхности, контрастирующей с интенсивной раскраской цветка. Хорошим примером такого колористического решения может послужить пион.

У некоторых растений корни надземные, например у орхидеи сорта *мэйлинь*. Их можно рисовать тонкой кистью или изобразить парой штрихов, разделив волокна большой кисти. Меняйте количество разделенных волосков кисти, чтобы не получилось нескольких параллельных линий.

Аист оанана

Плотный мазок

Контурный (или силуэтный) стиль

ПИОН

«Четверо благородных»

1 Рисование «четверых благородных», упомянутых во вступлении, требует определенных навыков. Для цветущей сливы сначала изобразите бронзовый кубок гу. Затем сухой кистью добавьте ветки, чтобы получить немного «летающего белого», за которым последуют цветы. Здесь показаны цветы, написанные зеленой минеральной краской, которую иногда подменяют белыми цветами. Каллиграфия выполнена в старинном стиле.

Бамбук наиболее труден для рисования. На этой иллюстрации показан мощный красный бамбук (хотя традиционно бамбук рисуют черной тушью, но иногда его изображают красным - цветом счастья и восхваления). В этом случае сначала были нарисованы стебли, за ними последовали листья и детали. Именно с листьями у художников возникает большинство проблем. Они должны быть материально ощутимыми и не должны свободно свисать со стебля.

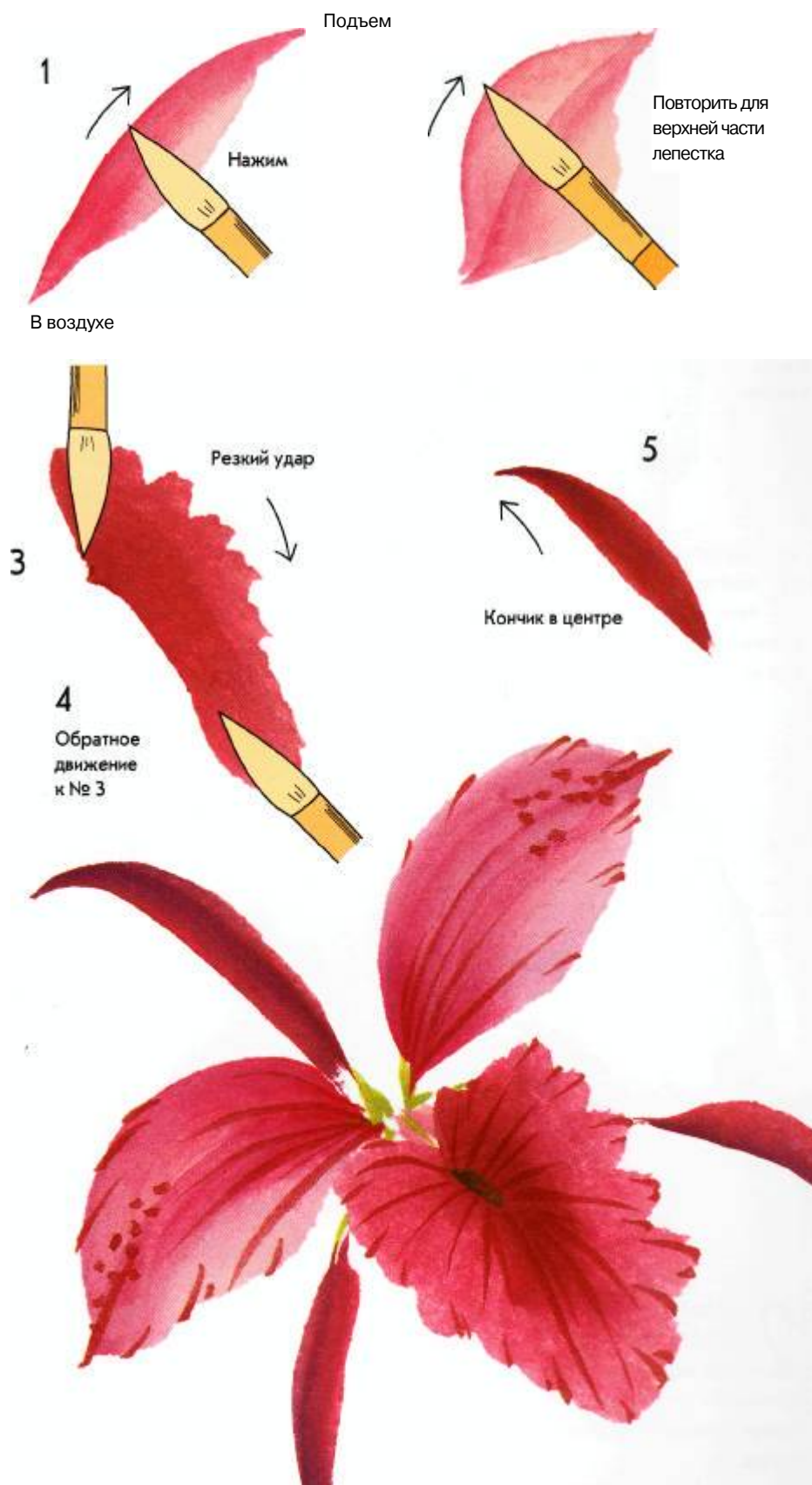
Орхидея мэйлинь

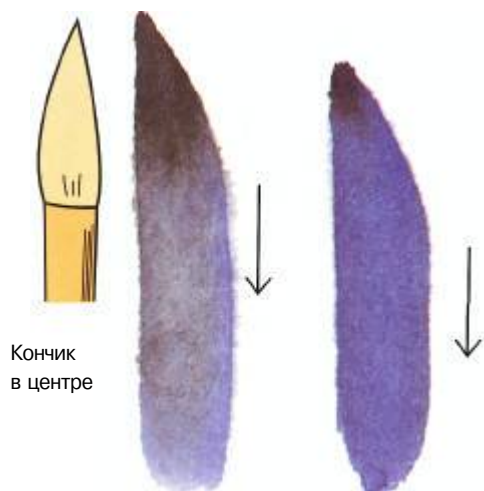
Орхидея представлена Джозефом Ло в формате плоского веера в сочетании с каллиграфией. Обратите внимание на то, как она распределена по всему полю живописи и насколько интересны оттенки туши.

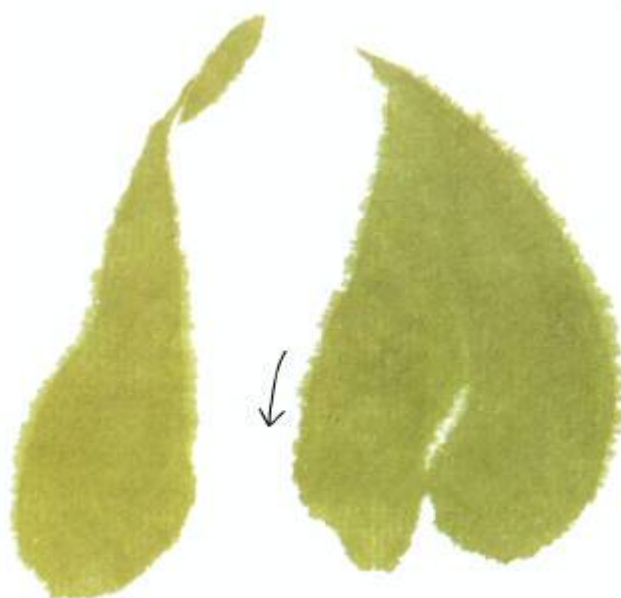
4 Хризантемы часто связывают с посудой, особенно той, которая необходима для приготовления чая. По традиции этот цветок олицетворяет досуг ученого. Сначала рисовались цветки, затем листья и стебли. Последними добавлялись прожилки. Здесь тонкие нежные лепестки цветка контрастируют с округлостью чайника. «Летающий белый» на чайнике придает осязаемый объем сосуду.

Румянка

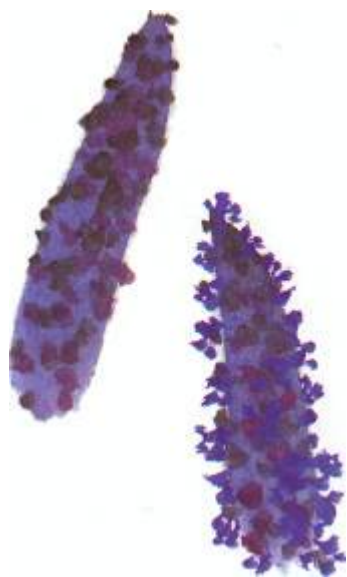
1 Окуните кисть среднего размера в синий цвет и обмакните кончик кисти в темно-синий или фиолетовый. Держа кончик кисти вверх, опустите его на бумагу и проведите вниз.

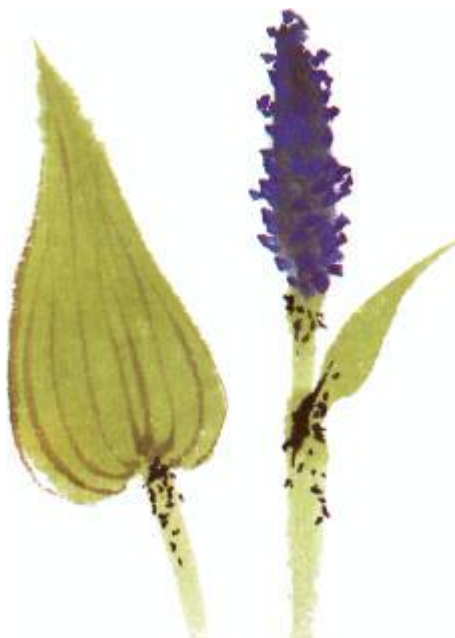
Взяв зеленый цвет и кисть большего размера, нарисуйте листья двумя мазками, от кончика к основанию. Меняйте ширину мазка, сделайте листья загибающимися и заворачивающимися. Варь-

ируйте цвет листьев. Чтобы основание листа получилось изогнутым, ведите мазок от кончика листа ручкой к себе, после чего поверните кисть на 90 градусов, одновременно поднимая ее от бумаги.

2 Держа кисть вертикально, добавьте несколько точек, оставляя расстояние между ними. Опустите ее в темно-синий и сделайте еще точки. Нарисуйте четыре маленьких лепестка, образующих цветок.

Мазки стебля ведите вниз от цветов или листьев вертикально поднятой кистью. Светлой тушью и прожилками обозначьте форму листьев и нарисуйте несколько точек на стеблях. Тонкой кисточкой пририсуйте стрекозу и высушите

тушь; вы оставите стрекозу сидеть на листе невесомо и в то же время прочно. На крылья можно наложить немного очень светлой и легкой краски, которая наметит на их прозрачность. Рисуйте насекомое лицом к зрителю.

Чертополох

Резкий толчок от бумаги

1 Маленькой кистью, чередуя синюю и зеленую краски, сделайте несколько маленьких резких мазков головки цветка, направленных от центра (поместите кисть вниз и сделайте резкое движение вверх). Создайте такими штрихами округлую форму. Добавьте фиолетовых мазков с желтыми точками пыльцы на верхушку цветка.

Кончик сбоку

2 Еще раз возьмите синюю и зеленую краски и поработайте над стеблем - от основания до кончика листа. Лист рисуйте несколькими неодинаковыми мазками, держа кисть вертикально, соединяя мазки в требуемую форму.

Стебель - кончик в центре

3 В конце дорисуйте стебель - жесткими, отталкивающимися мазками, начинающимися от основания, - до цветка.

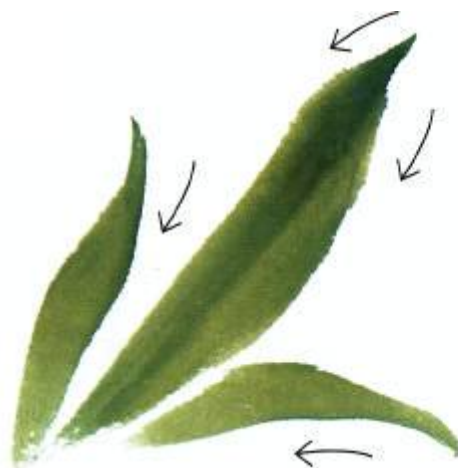
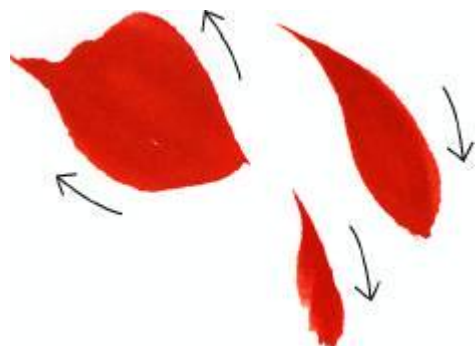

Альстромерия

Поднять в воздух

Не поднимая

Листья у основания

Листья на стебле

2 Окуните кисть в оттенки зеленого и, рисуя от стебля к верхушке, пририсуйте листья под головкой цветка. Нарисуйте листья у корня растения.

Бутоны

1 Ярким красным и оранжевым обрисуйте каждый лепесток одним или двумя мазками, работая от центра цветка к внешнему краю. У альстромерии четыре обычных лепестка и два более тонких лепестка сверху, более светлого оттенка. Ниже цветков добавьте несколько почек.

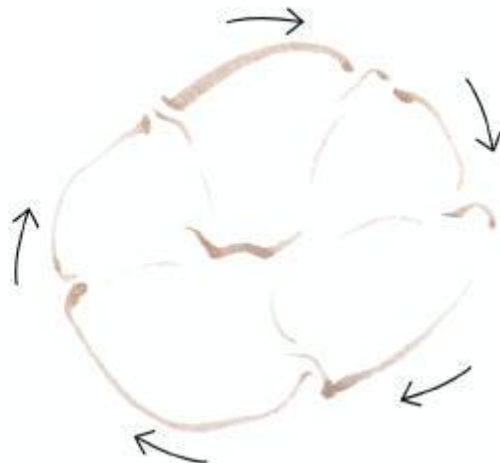
3 Добавьте тонкие стебельки и отметины на тонкие лепестки. В последнюю очередь нарисуйте основной стебель, идущий вниз от цветочной головки. Чтобы придать стеблю естественный вид, как если бы он рос из нижних листьев, оторвите кисть от бумаги чуть раньше.

Если хотите создать более сложную композицию из этих цветов, нарисуйте точные головки на разных уровнях и разных размеров (пусть некоторые цветы будут слегка распусившимися и много бутонов). По желанию прорисуйте прожилки на листьях.

Вьюнок

1 Светлой тушью и тонкой кистью обрисуйте силуэт цветков и бутонов, поворачивая их в разные стороны. Не позволяйте линиям быть продолжающимися,

делайте небольшие интервалы. Попробуйте изобразить плавные края цветков. Цветки разделены на пять сегментов. Варьируйте толщину мазка.

2 Кистью среднего размера светло-коричневой краской нарисуйте чашечки бутонов. Кончиком кисти поведите вверх и создайте форму лепестка. Обозначьте

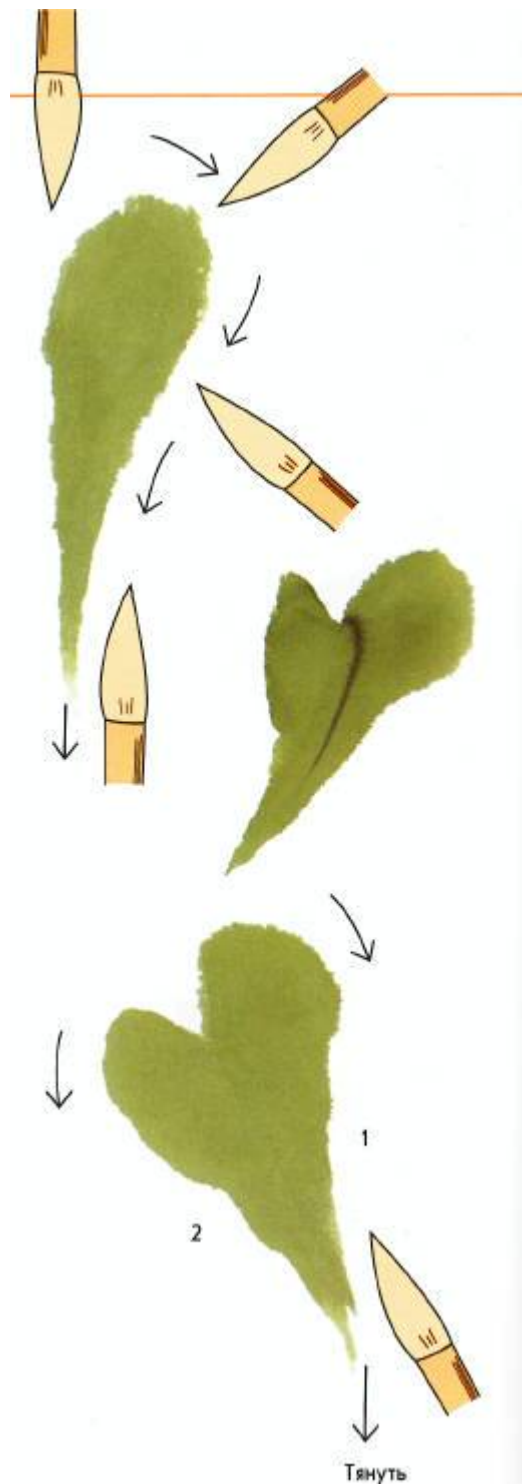
нераскрывшиеся коробочки небольшим количеством зеленого, добавленного на кисть. Сделайте один мазок чуть больше, а другой - чуть меньше, чтобы показать, что бутоны скоро распустятся.

3 Смешайте чуть более темную тушь и сделайте несколько мазков для большей прорисовки цветков -

линии делайте прерывистыми. Выделите центральную часть. Эти цветы-граммофончики в полдень поворачиваются к солнцу.

4 Листья рисуются двумя мазками, начиная от сердцевидной вершины листа к его окончанию. Наклоните ручку кисти от себя, как только вы коснетесь бумаги, поверните кисть на 90 градусов, чтобы создать округлую форму, и потяните кисть к концу листа, постепенно отрывая ее от бумаги, чтобы создать длинный кончик. Нарисуйте на листьях прожилки (от стебля к кончику) и чашечки (кончиком кисти к стеблю).

Бугенвиллея

1 Обмакните кисть в смесь оранжевого с красным или розового с фиолетовым, как на этом образце. Примените широкий мазок как для листочков, так и для

основного лепестка, держа кончик кисти у верхушки. Нарисуйте два узких лепестка по обе стороны от первого, и еще один лепесток, частично видимый из-за первого. Вы

увидите, что цветок имеет квадратное очертание, боковые лепестки подворачиваются под два других. Направьте головки цветов в разные стороны.

2 Используя различные оттенки зеленого, нарисуйте листья в технике одного или двух мазков. Листья на заднем плане сделайте немного бледнее. А вот листья, растущие ближе к концу ветки, имеют желтоватый оттенок.

3 Держа кисть вертикально, нарисуйте стебли этого обильно цветущего вьющегося растения. Убедитесь, что они закручиваются и поворачиваются. Кое-где можно нарисовать увядающие цветы.

4 Эти цветочки - изменившиеся листики, и в них можно прорисовать зеленые прожилки - я нарисовала их только на среднем и боковых

лепестках. Нарисуйте прожилки черной тушью на зеленых листьях - для контраста; обратите внимание на то, что для них нужно больше мазков. На более бледных

листьях на втором плане прожилки нарисуйте светло-коричневым или оставьте их гладкими, чтобы увеличить глубину пространства.

Энкьянтус

Энкьянтус лучше всего рисовать контурным стилем, с тем, чтобы подчеркнуть хрупкость его веток. По контрасту листья должны быть плотными и расти розетками.

Когда начнете рисовать, убедитесь, что цвет не очень бледный. На впитывающей бумаге краска высыхает и становится бледнее на тридцать процентов.

Сочетание рисунков

Нижеследующий список показывает традиционные символические сочетания цветов с другими предметами.

Цветущий миндаль / придворные дамы

Астра, азалия или жасмин / бабочки

Колокольчик или мирт / бог достатка

Камелия / стрекозы

Вишня / молодые люди

Хризантема / крабы, драконы, маленькие девочки

Вьюнок или роза / колибри

Гриб / старик или маленькие мальчики

Гардения или мальва / стриж

Ирис, магнолия или роза / пчелы

Лотос / утки

Мальва или олива / гуси

Просо или рис / перепела или куропатки

Мирт или груша / чиновник в официальном платье

Нарцисс / волшебницы

Олеандр / птицы или насекомые

Персик / свадебное шествие

Пион / феникс, павлин или фазан

Сосна, слива / аист или белый журавль

Гранат / играющие дети

Мак / белый медведь

Ива / ласточка

Сезонные цветы

У каждого месяца в Китае есть свой цветок

Весна (кусты пиона)

Цветы сливы

Цветы персика

Пион

Вишня / абрикос

Лето (лотос)

Магнолия

Гранат

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Лотос

Груша

Мальва

Осень (хризантема)

Хризантема

Гардения

Зима (цветение мака, сливы)

Мак

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Фрукты

Фрукты

В китайском рисунке кистью фрукты можно представить двумя способами. Их часто изображают растущими на ветках или как часть композиции натюрморта вместе с другими предметами, например с рыбой. Это символизирует благополучие и урожай и используется как хорошее пожелание: хурма всегда была популярна в Китае во время празднования Нового года. Плоды с множеством семян, например тыква, считаются несущими «множество благословений», связанными с благополучием и деторождением.

Виноград

Виноград.
Джозеф Ло

Личи.
Джозеф Ло

Тем не менее даже когда художник хочет нарисовать фрукты (может даже и в подробностях, включая блики света, показывающие блеск на кисти винограда, или маленькие мягкие пятнышки, обозначающие структуру клубники), первостепенное значение остается за композицией произведения в целом. Обычно (особенно на старинных произведениях) присутствует определение отрезка времени, которое обозначено увядшими или даже испорченными фруктами, плодами, изъеденными насекомыми. Часто фрукты сочетаются со старинными чашами, или блюдами, или умело сплетенными корзинами.

Многие фрукты символизируют определенные месяцы: сливы, абрикосы, персики и вишни связаны с первыми четырьмя месяцами. На Западе детям на Рождество дарили апельсины, эта традиция прижилась на юге Китая, где этот фрукт съедали на второй день новогодних праздников.

Некоторые фрукты можно перепутать с овощами, поскольку китайцы, особенно на юге, хранят овощи в сиропе и подают на десерт.

Символика многих овощей похожа на значение фруктов.

Советы для рисования фруктов

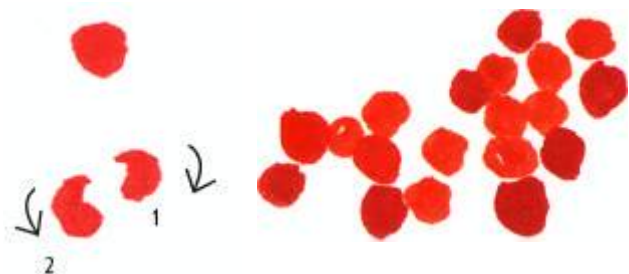
Рисуя фрукты, очень важно правильно наполнить кисть цветом. Как и при рисовании цветов, лучше сначала нарисовать сам плод, потом листья и стебель. Окуните кисть в краску, кончик - в более темный оттенок. Поставьте точку в воображаемый центр фрукта и двигайте всей кистью, прижав ее к бумаге, по внешнему контуру. Так получится плод с более темной серединой. И наоборот, двигая кончиком кисти по контуру фрукта, вы добьетесь более темного ободка.

Для плодов с углублениями наверху и внизу понадобятся два мазка, обозначающих форму, по одному в каждом направлении, слегка перекрывающими друг друга. Всегда следите за кончиком кисти и за появляющейся на бумаге формой, регулируя нажим в процессе рисования. Приспосабливайте ручку кисти; начните с точки вдали от себя, стороной кисточки создайте расширение в середине и завершите движение, наклонив кисть на себя. Если в середине у вас получилась дырка, значит, все это время вы держали кисть кончиком в центре мазка. Меняйте цвета для создания иллюзии процесса созревания фрукта.

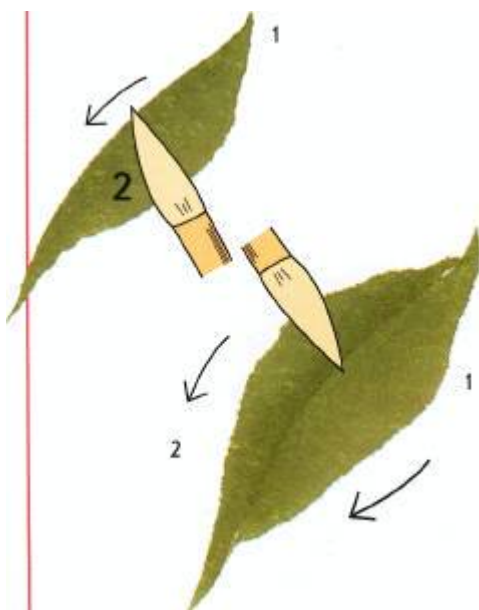
Сложные фрукты, такие как гранат, рисуют постепенно, по одной детали зараз. Начинают с зернышек, после их оборакивают кожурой, в последнюю очередь дорисовывают стебель и листья. Символика «много зернышек - большой достаток» имеет огромное значение. Если фрукт рисуют в мельчайших деталях, то листья и стебель должны быть прорисованы менее тщательно

Простые ягоды

1 Чтобы нарисовать простые ягоды, такие как рябину, заправьте жесткую кисть различными оттенками зеленого, розового и красного. Всегда помните о том, что плод проходит через несколько стадий созревания. Подумайте над тем, как сгруппировать ягоды на стебле. Ягоды черной смородины, например, образуют широкие горизонтальные силуэты.

2 Мягкой кистью нарисуйте листья двумя мазками, каждый раз держа кончик кисти ровно посередине.

3 Всегда рисуйте от стебля к кончику листа. Заправьте жесткую кисть коричневой или красно-коричневой краской и держите ее вертикально. Твердо нажмите кистью, проводя линию главного стебля, и затем маленькие черенки, которые соединяют ягодки с главной веткой.

4 В конце нарисуйте близко расположенные прожилки на листьях более темным зеленым цветом. Некоторые листья, особенно более бледные, следует оставить вообще без прожилок для создания эффекта трехмерного пространства. Маленькие черные пятнышки на кончике каждой ягодки оживят гроздья висящих ягод.

Обратите внимание на разницу между предыдущим образцом и этими, похожими, ягодами. Всего лишь несколько изменений в деталях, и появляется другой кустарник. Китайский рисунок кистью сделает вас более наблюдательным и разовьет чувство наслаждения природой.

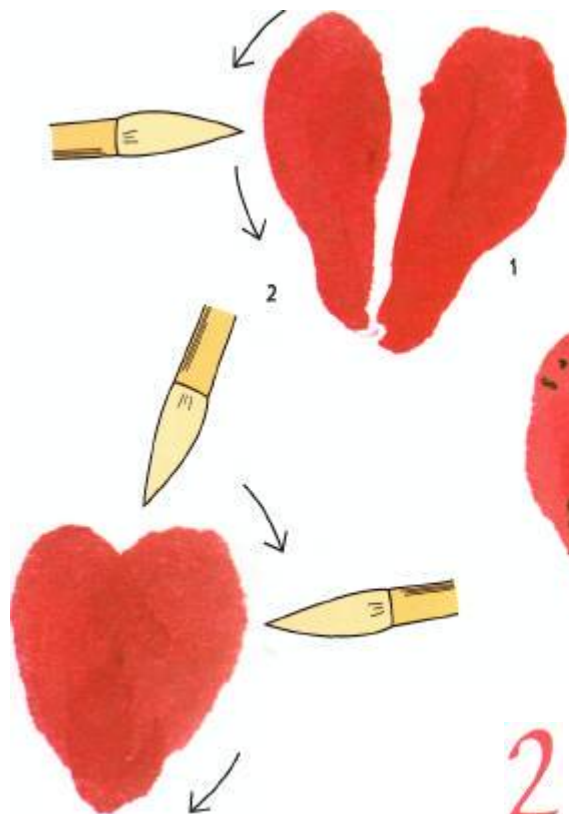

Клубника

Рисуя клубнику, необходимо сочетать несколько техник.

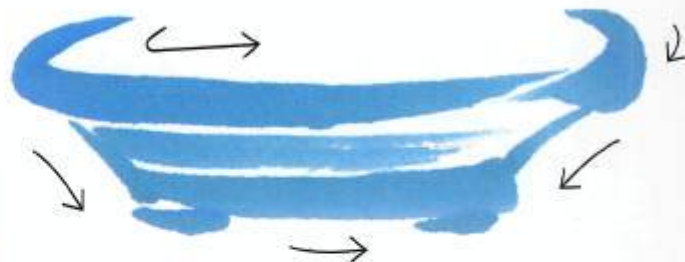
На верху плода есть ямочка, а к основанию он стремительно сужается.

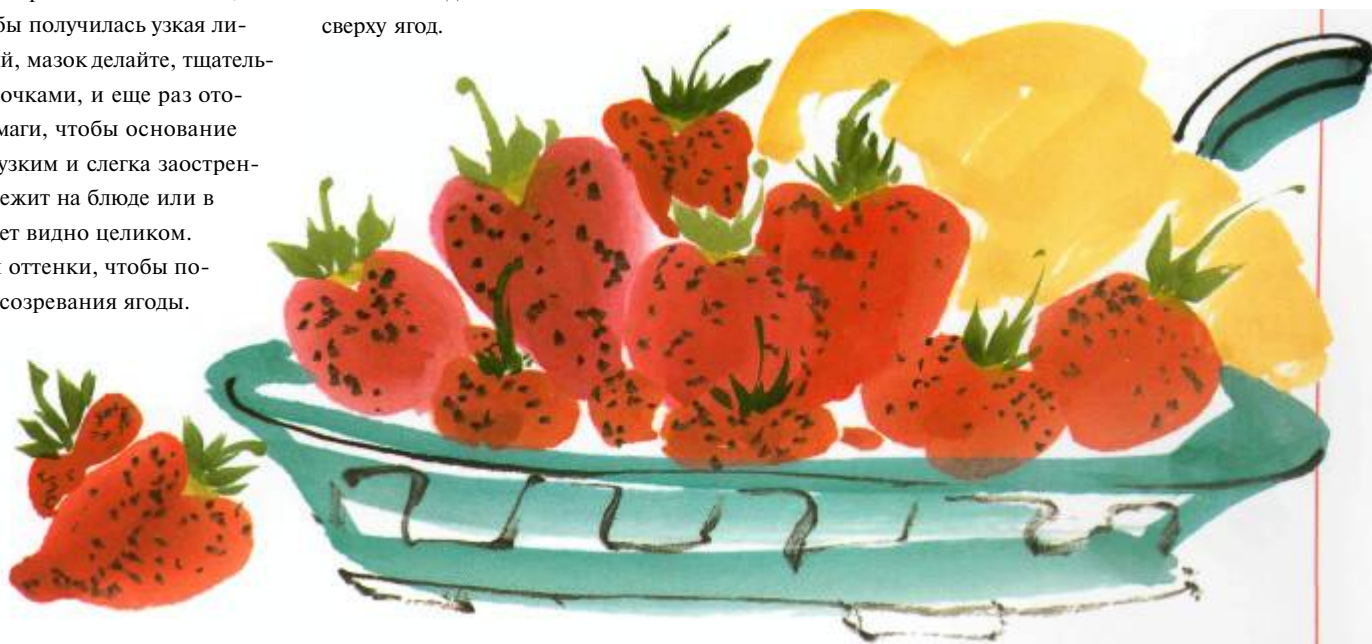
1 Сделайте два штриха мягкой кистью - правшам сначала нужно сделать правый штрих - отрывая кисть в конце линии плода, чтобы получилась узкая линия. Второй, левый, мазок делайте, тщательно следуя за стрелочками, и еще раз оторвите кисть от бумаги, чтобы основание плода оставалось узким и слегка заостренным. Если ягода лежит на блюде или в чаше, то ее не будет видно целиком. Меняйте размер и оттенки, чтобы показать все стадии созревания ягоды.

2 До того как краски высохнут, добавьте немного точек темно-красным или темно-зеленым, чтобы создать впечатление рябоватой поверхности ягоды. Помните о принципах соотношения сжатого и расширенного, большого и малого. Ярко-зеленым добавьте чашечки и стебли сверху ягод.

3 Чаша может быть как восточной формы, так и более привычной, взятой из вашего дома. Здесь нарисована неглубокая чаша бирюзового цвета и восточной формы фарфоровая ложка для еды.

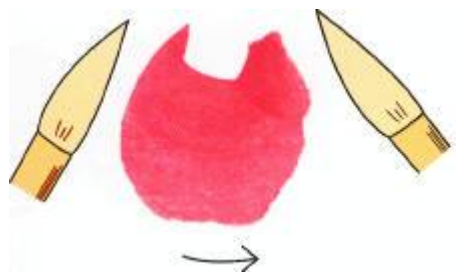

Ягода

Плоды драконовой ягоды, растущей в Азии (особенно во Вьетнаме), стали широко доступны с 1996 года. Это плоды светящегося кактусуса (семейство *Cereus*, который так называли из-за использования растения для освещения после того, как оно высыхает), который бывает яркого светло-вишневого или фиолетового цветов. После того как плоды разрезают и охлаждают, они приобретают прекрасный тонкий вкус. Их можно есть как дыню, оставляя только тонкую кожуру.

1 Рисуя эту ягоду, окуните кисть в зеленый и желтый, и, делая мазки сверху вниз, нарисуйте листья. Можно до начала рисования ногтем сделать на поверхности бумаги овальные насечки, отмечающие внешние границы плода.

2 Смешайте светло-вишневый цвет (здесь лучше подойдут японские краски), а кончик кисти окуните в более темный красный. Держа кончик кисти вертикально, сделайте одним движением мазки вокруг зеленых полосок. Постарайтесь добиться правильной формы.

3 Когда плод полностью дорисован, а рисунок несколько подсох и стал влажным (уже не мокрым), маленькой кисточкой с тушью нарисуйте отметины, как показано. Там, где лист отклоняется наружу, получается бугристая кожура. Делайте мазки более живыми.

4 Добавьте стебель. Можете нарисовать плод как на кактусе, так и в чаше, добавив разрезанные плоды.

Внутри мякоти есть маленькие семена, но во время еды они не ощущаются - мякоть плода нежная.

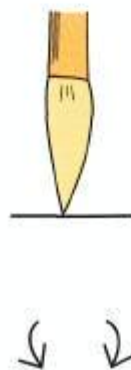
Рис

Рис - основная пища для большинства жителей Китая.

А еще он может быть сюжетом прекрасной живописи.

1 Окуните твердую кисть в оттенки коричневого или желтого. Кончиком кисти сделайте маленькие «отталкивающие» штрихи, изображающие зернышки риса. Меняйте размер и оттенки.

2 Удерживая кончик кисти в середине штриха, теми же оттенками желтого и коричневого, и, может, немного зеленым, плавными мазками нарисуйте листья. Они похожи на листья орхидей. Можно согнуть один лист или закрутить его, но не переусердствуйте. Учитывайте пространство между листьями и пририсуйте зеленые зерна, оставляя пробелы между ними.

3 Добавьте тонкие стебли и, для большей выразительности, черные точки в конец каждого зерна. Здесь композиция имеет всеобъемлющее значение.

Сложные фрукты

Альтернативный метод
рисования

Даже очень сложные
плоды, такие как ананасы,
можно нарисовать, владея
этим техниками и пользуясь инструкциями.
Важно добиться изменения оттенков туши
и краски и не вдаваться в подробности, полагаясь
на воображение зрителя. Здесь размер плода
противопоставлен тонкому листу.

Тыквы и тыквы-горлянки -
тоже очень популярные
объекты изображения,
в основном потому, что
связаны с символикой
урожая и достатка.

Овощи

В китайском рисунке кистью изображают несколько видов овощей. Их часто рисуют в тщательной манере вместе с другой едой или старинными сосудами, особенно бронзовыми. Здесь представлены все способы изображения овощей, включая даже те, которые кажутся западными.

Побеги бамбука в корзине.

Джозеф Ло

Многое из того, что растет на китайских фермах, сушат и хранят до зимних месяцев, и многие семьи зависят от этих заготовок. Среди этих запасов все овощи, включая китайский салат, корешки и зелень, грибы, водяные каштаны и другие растения, настолько восточные, что им трудно подобрать названия. Рисунки овощей часто выглядят таинственными, и на Западе они не так популярны или почитаемы.

В композиции рисунка редисок обратите внимание на изменение цвета, плотности и группирования. Она в равной степени спокойная и оживленная. Тонкие корни задают направление и создают легкий контраст округлой форме овощей.

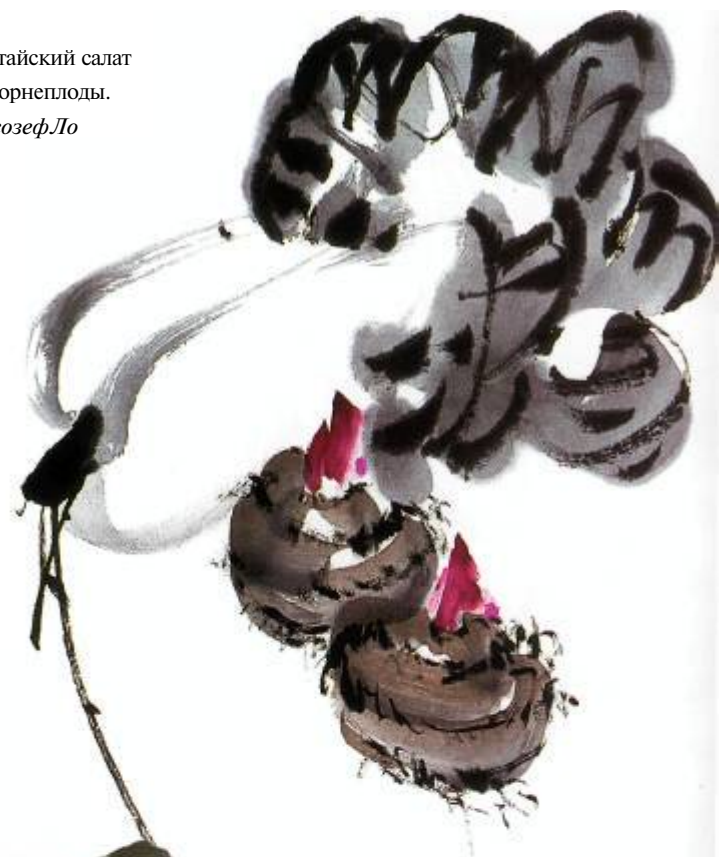
Разрозненные черные штрихи полых стволов бамбука противопоставлены контурам и формообразующим линиям плодов. Обратите внимание на угол и положение предмета и на объем пространства по обе стороны от него.

Для передачи объема китайского салата использовано несколько разнообразных оттенков туши. Яркий красный цвет на верху корнеплодов красиво сочетается с деликатными оттенками туши.

Китайский салат

и корнеплоды.

Джозеф Ло

Редиска. *Джозеф Ло*

Птицы и насекомые

Птицы

На многих китайских рисунках, известных на Западе, есть изображения птиц или бабочек. Разумеется, они могут быть и самостоятельным сюжетом картины. Как и цветы, представители фауны имеют разнообразное символическое значение. Ласточек рисуют в подарок тому, кому предстоит сдавать экзамены, паруюток - к свадьбе, бабочек - как пожелание красоты, цикад - долголетия, и так далее.

Иногда птиц рисуют забавным образом, показывая (или подчеркивая) особенности их характера. Движение кисти кажется беспечным, но именно это общее впечатление наиболее важно. Направление взгляда всегда задано, что создает эффект движения внутри картины. Птичка может передать зрителю твердое представление о том, кого она склует следующим!

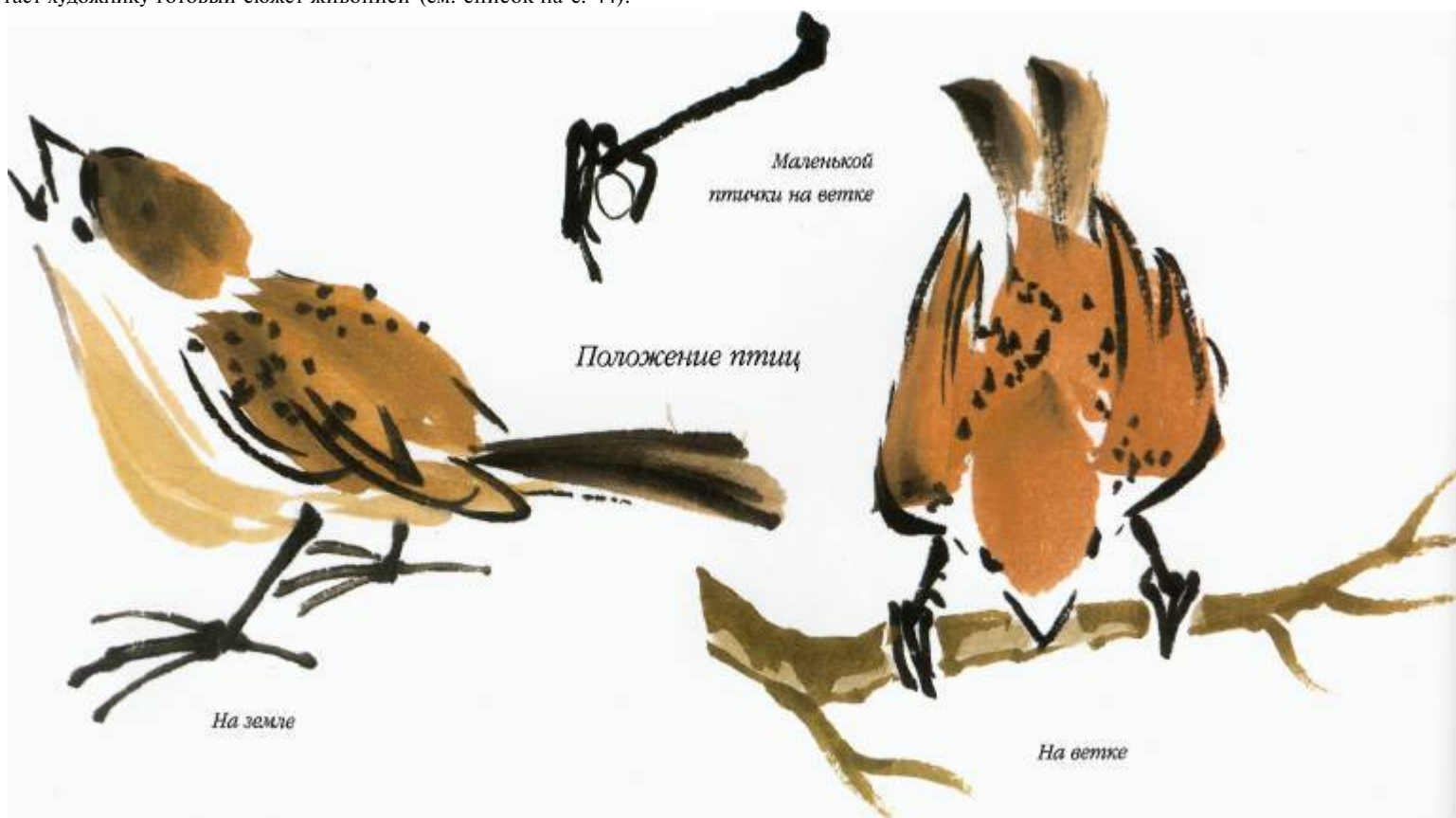
До того как вы начнете рисовать, рассчитайте основные точки сюжета, которые сделают его особенным. Решите, какие черты характера птицы вы хотите подчеркнуть. Должна ли птица (или насекомое) быть устрашающей, смирной, шумной или комичной?

Существуют традиционные пары, объединяющие растения с птицами: пион и павлин или фазан, лотос и утка, ласточка и ива, просо и ку-ропатка или перепел, сосна и журавль. Зачастую эта традиция предлагает художнику готовый сюжет живописи (см. список на с. 44).

Орла/петушка и др.

Лапки

Маленькой
птички на ветке

Положение птиц

На земле

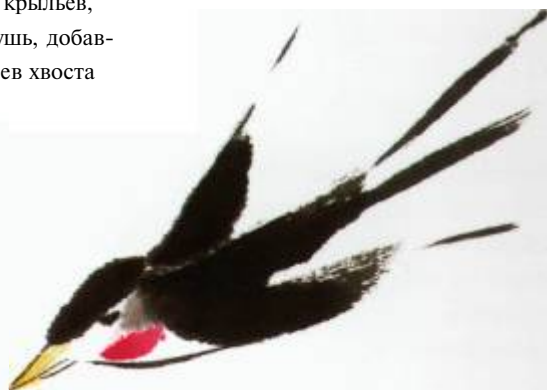
На ветке

Ласточки с ивой

Образец воплощения традиционного сюжета

1 Начните с головы и крыльев, используя черную тушь, добавляя тонкие линии перьев хвоста и крыльев.

2 Дорисуйте клюв и глаз, линию грудки. Добавьте немного красного для грудки под глазом. Постарайтесь сделать птиц слегка отличающимися друг от друга. Лучше всего, чтобы рисунок высох до продолжения и завершения композиции.

3 Иву изображают на заднем плане сочетанием сухих и влажных мазков, включающих темные и светлые оттенки. Цвет добавляют в приглушенной манере.

Большие птицы

Новичкам, возможно, лучше начать с глаза, но это скорее рекомендация, чем правило. Вы можете оставить зрачок напоследок, для последнего штриха, чтобы убедиться, что птица смотрит в нужном направлении. Размещение глаза и зрачка выявляет характер изображенного пернатого. За ними следуют голова и крылья, после идут хвост, грудка, лапки с коготками.

Решите, насколько подробно ваше изображение птицы - с оперением и окраской грудки, как у сапсана (срисованного с фотографии), или в эскизной манере, как свирепого, но слегка глупо выглядящего орла. Здесь эффект создается сочетанием «влажных и сухих» мазков со «светлыми и темными». Обратите внимание на то, как сочетание живописного поля и бумаги помогает создать впечатление большого количества перьев. Чтобы создать по настоящему хороший рисунок, сходите несколько раз понаблюдать за тем, как птицы передвигаются и прихорашиваются (например, в зоопарк). Эти хищные птицы, наряду с совами и им подобными, часто изображаются сами по себе или рядом с чем-нибудь прочным, например с сосной. Меньших и более хороших пташек рисуют в композиции с цветами.

Клювы

Майна

Утка

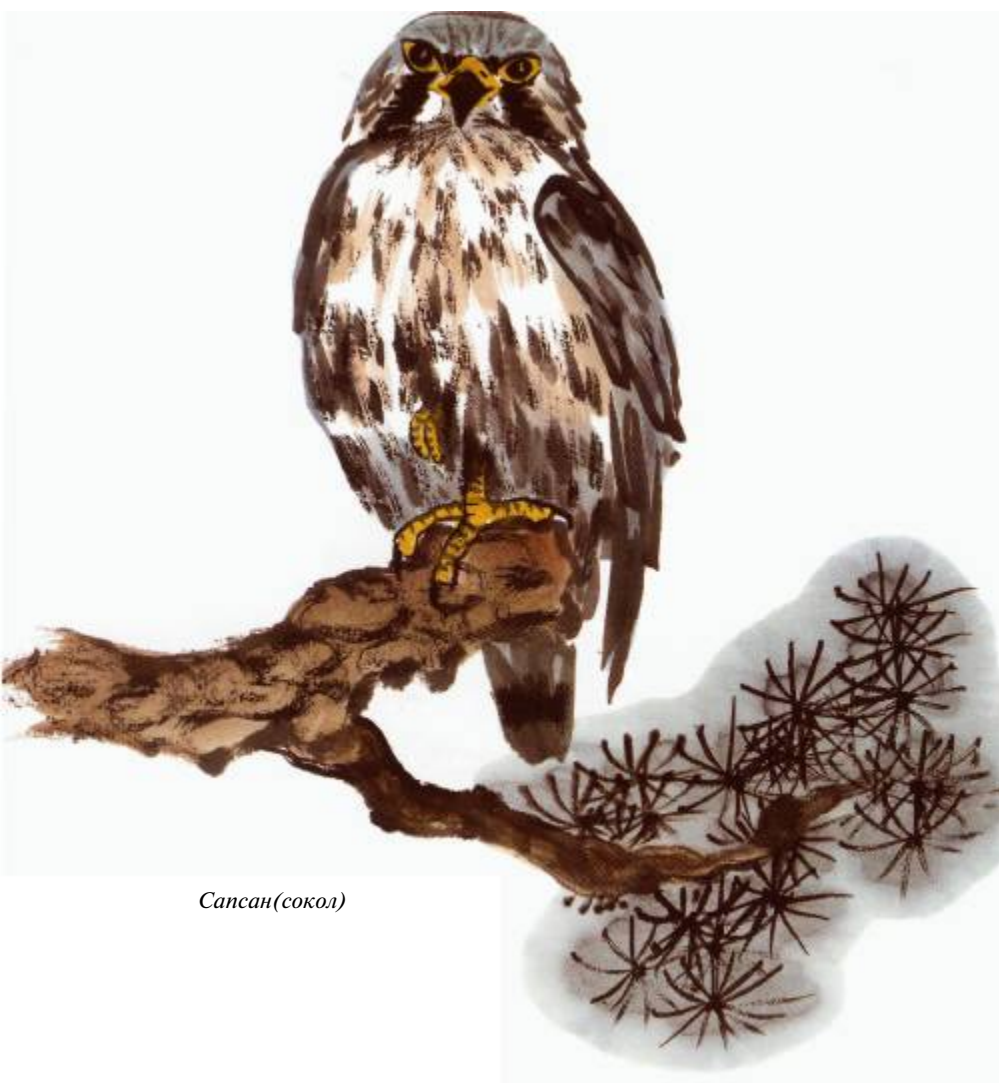
Птенец

Орел

Петух

Сапсан(сокол)

Орел

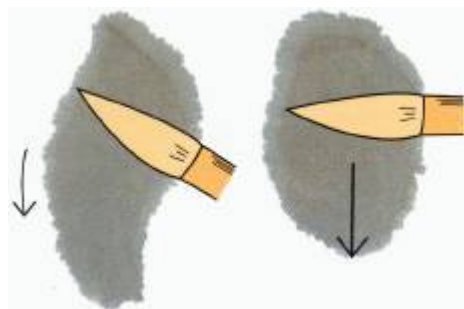
/Маленькие птички

Есть два способа нарисовать маленькую птичку. Первый состоит в том, чтобы нарисовать глаз, клюв, голову и крылья, за которыми следует остальное. Второй начинается с грудки, к которой пририсовывается клюв, затем голова, крылья и хвост. Попробуйте оба метода и меняйте порядок рисования на наиболее подходящий вашему настроению. Обычно после птички рисуют ветку, но если вы делаете наоборот, не забудьте оставить пробелы в нужных местах для закрывающих ветку лапок. Хвосту и крыльям тоже понадобится место, которое будет зависеть от позы птицы. Нет жестких правил быстрого рисунка, но в основном старайтесь рисовать то, что находится спереди, как и в живописи цветов. Помните о том, что расстояние между клювом и хвостом довольно большое, и потому хвост можно рисовать с меньшей детализацией, «предполагая» его наличие на втором плане. Подумайте о жердочке до того, как приступите к рисунку, - она должна подходить птице. Иногда маленьких птичек показывают в траве или среди тростника, с которыми птица находится в «равновесии».

Маленькие птички.
Калла Маклахан

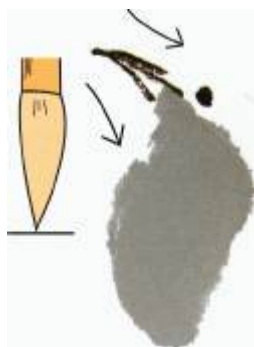

Птички на ветке

Этот сюжет всегда был популярен. Если птички нарисованы с открытыми клювами и смотрящими друг на друга, легко представить себе шум их чирикания. Убедитесь, что у вас не получается групп одинакового размера или расположенных на равном расстоянии друг от друга.

1 Начните группу с изображения грудки каждой птички. Учтя, что это первые штрихи, постарайтесь разместить их под разными углами по отношению друг к другу, так что некоторые будут видны сбоку, а некоторые - спереди или сзади.

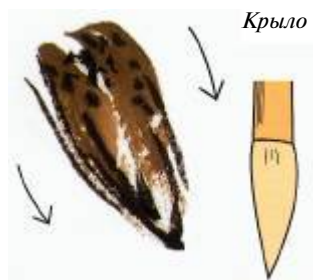

Закрытый клюв

Открытый клюв

2 Дорисуйте каждой глазки и клювы; одни клювы нарисуйте открытыми, а другие - закрытыми.

Крыло

Лапки

Кора на стволе сосны

3 Покажите крылья и хвост, должным образом заострив их. Помните о том, что хвост расположен далеко от клюва, и легким взмахом кисти проведите мазок от кончика хвоста вверх. Оставьте место для лапок.

4 В последнюю очередь нарисуйте ветку и добавьте лапки и окраску. Если птички уселись на стебель бамбука, сначала изобразите его, и помните, что птичьи хвосты могут быть не видны за бамбуком.

Австралийские какаду.
Фу Хуа

Золотистая иволга на желтом груднике.
Дженнифер Скотт

Фу Хуа (китайский художник, живущий в Британии и Австралии) прославился рисованием птиц всех видов, часто довольно необычных, но всегда полных силы духа и с характером.

Его какаду на австралийской сосне вызвали многочисленные отзывы зрителей, все спорили о том, которая из птиц самец, а которая самка!

Дженнифер Скотт изобразила золотистую иволгу, поющую на желтом груднике. Напряженность композиции создана чудесным сильным мазком, изображающим стебель.

Группа тупиков показывает,
как рисовать разные наклоны
и положения

Для нанесения такого прекрасного мазка требуется долгая практика и хорошее владение кистью. Вдохновение приходит из самых разных источников. Тупики - птицы необыкновенно комичные (их еще называют морскими клоунами или морскими попугаями), сочетание черного и белого в их окраске и яркие пятна делают их идеальным, хотя и необычным объектом изображения. На этом рисунке они сидят в разных позах. Самое сложное - нарисовать голову, все остальное намного легче. Рисуя птицу с темным или черным оперением, не делайте его целиком черным. Оставьте просвечивающим небольшие пятна фона, иначе птица будет безжизненной. Эти птички очень неуклюжи на земле, но они умеют стоять неподвижно. В полете они очень часто взмахивают крыльями, и их силуэт весьма примечателен. Не бойтесь попытаться изобразить других птиц или положения. Просто убедитесь в том, что вы оставляете что-то для воображения.

Две птицы, нарисованные Дай Инь, демонстрируют великолепное владение влажной и сухой кистью и техникой текучей туши. Также они показывают, что прямые линии и законченность не прибавляют рисунку натуралистичности, а, скорее, выражают характерные особенности птичьей натуры. Водная птица на рисунке справа опасается или боится чего-то. Палитра оттенков туши, длина мазков и взаимодействие пространства и живописи также очень хороши в этом произведении.

На рисунке маленькой птички на глицинии, текучая тушь контрастирует с сухими мазками, предполагая, возможно, неаккуратность птички. Она выглядит определенно усталой или смущенной и довольно маленькой по сравнению с изгибами весьма крупного растения.

Для сравнения: веер расписан волнистыми попугайчиками совсем в иной манере. Он сделан из двух или больше кусков скрепленной бумаги. Это значит, что поверхности свойственна ограниченность, и потому тушь и краситель не впитываются моментально и не текут. Тем не менее сохраняется опасность размазать тушь, пока она еще не высохла. Птицы прорисованы тщательно, как и цветы на заднем плане.

Птица.
Дай Инь

Водная птица.
Часть рисунка
Дай Инь

Волнистые попугайчики на ветке

Обратите внимание, насколько удобно птицы устроились на ветке. Поверх фона нанесен тонкий слой бледных оттенков нескольких цветов.

Добавляя в рисунок птичку или насекомое, помните о композиции в целом. Старайтесь избегать западного представления о равно-

весии и стремления сделать все ровно и симметрично. Самое главное, чтобы птичка или насекомое выглядели живыми. Когда они присели на ветку или листок, последние должны выглядеть устойчиво - если вы не хотите запечатлеть момент перед полетом или каким-то действием.

Насекомые

Добавление в композицию рисунка насекомых сообщает больше информации о сюжете или сцене. Их нужно рисовать в привлекательном виде, соответствующем стилю и масштабе. Они усилят впечатление хрупкости. Или же для создания впечатления значимости насекомого нарисуйте тело и крылья более твердыми мазками. Насекомых можно поместить на стебли или листья растения, на землю или в воздухе. Пчелы и бабочки - самые популярные насекомые.

Пчелы

Ассоциирующиеся с летом, медом и тяжелым трудом, пчелы часто изображены жужжащими вокруг цветов. Их редко вырисовывают со всеми деталями, но обязательно создают впечатление быстрого движения крыльев.

Насекомое на фасоли.
Деталь картины
Джозефа Ло

Есть множество различных способов изображения пчел, так что выберите тот, который лучше всего подходит к выбранной вами манере рисования. Убедитесь в том, что композиция не получается симметричной. Перед рисованием пчел (может быть, после нарисованных цветов) потренируйтесь на отдельном листке бумаги. Вырежьте эти пробные рисунки и положите на завершенную работу, поразмышляйте над развитием композиции. Если вам понравилось расположение, добавляйте их в рисунок. Применяйте этот метод при размещении насекомых или птиц или просто предметов в пейзаже.

Бабочки

С бабочками связано множество легенд - часто о душах влюбленных, связанных волей звезд, - и потому их следует изображать в соответствии с их эфемерной природой. Легче начинать с крыльев, за ними - рисовать тело и тонкие длинные ножки и усики. Не вырисовывайте бабочек слишком тщательно, разве что именно они являются главным объектом вашего произведения. Они никогда не останавливаются надолго, не позволяют рассмотреть себя во всех подробностях. Фотография может оказаться полезной в изучении формы и расположения различных деталей, но не стремитесь запечатлеть каждое пятнышко. Сделайте ножки и усики легкими, рисуйте их мазками сухой туши. Некоторые художники прошлого использовали сажу жженого риса для приготовления особой туши для этих деталей.

Ци Байши рисовал жуков и бабочек совсем иначе: цветок в эскизной манере с тщательно выписанной бабочкой на очень хорошо впитывающей бумаге. Для создания такого рисунка требуется высокий уровень мастерства и владения кистью и бумагой. На одном из его рисунков на правой стороне свитка изображен паук, сидящий в своей паутине, а в верхней части композиции летает пчела. Этим двоим объединяет каллиграфия скорописью по правой стороне, и остается только гадать, как долго еще пчела пролетает на свободе. Такие «происшествия» только добавляют произведению интерес.

Насекомые должны соответствовать сюжету или цветам. Стрекоза идеально сочетается с лотосом, у нее довольно большое тело, и тонкие как паутинка крылышки, которые контрастируют с большими листьями.

Насекомые всех видов могут указывать на течение времени - там, где показано несколько стадий роста цветов или фруктов, насекомых можно нарисовать парящими над спелыми фруктами или семенами. Они также могут указывать на время года или, по крайней мере, подчеркнуть атмосферу, созданную цветами.

Среди других подходящих насекомых можно назвать цикаду, осу, божьих коровок, муравьев, сверчков и богомолов.

Удостоверьтесь в том, что насекомое соответствует тематике и сезону и улучшает композицию.

Окраска стрекоз часто довольно бледна, что подчеркивает контраст большого цветка и изящного насекомого

Лотос и стрекоза. Джозеф Ло

Рыбы и растения

Рыба

Китайцы любили изучать рыбу в прудах и озерах, наблюдая сверху за ее движением. Даже когда карпов держали в бассейнах или садовых аквариумах, на них все равно предпочитали смотреть сверху, а не сбоку, сквозь стеклянные стенки аквариумов, как на Западе. Этот угол зрения нашел отражение в китайской живописи.

Рыба - идеальный предмет изображения, потому что подходит для рисования в плавной манере. Ее можно изобразить всего лишь несколькими мазками. Художник может намекнуть на ощущение или атмосферу строением композиции. Иногда на рисунке дано изображение одинокой рыбки, отделившейся от остальных, собравшихся в косяк. Карп может быть изображен прыгающим или спокойно плавающим. Фон или окружающая среда могут быть и только намечены, и тщательно выписаны. Художник может выбирать между созданием спокойного или напряженного пространства.

С рыбами связано множество преданий и символики, в основном отражающих долголетие, гармонию и достаток. Пара рыб - счастливое пожелание жениху и невесте, и именно по этой причине множество украшений, особенно нефритовых, делают в форме рыб.

Составляя композицию из рыбы и цветов, рыбу можно нарисовать перед свисающими ветвями или поверх цветов, например лотоса. Последний очень трудно изобразить так, «как надо». Поверхность воды не изображается, она обозначена положением и отношением рыб и растений друг к другу. Рыбу обычно изображают выплывающей на поверхность (иногда резвящейся на ней) или появляющейся из-за растений или бутонов лилий.

Постарайтесь поместить рыбку в приятную компанию, помня о принципах соотношения «большого и малого», «сжатого и расширенного». Подумайте о группах «хозяева» и «гости». Спросите себя, равномерно ли распределено пространство между рыбками. Если они движутся в одном направлении, вы создадите композицию умиротворенности; если вы поместите одну или пару рыбок, плывущих против течения, вы добьетесь некоторого напряжения.

*Рыба, созданная
несколькими мазками
туши мокрой
и сухой кистью*

Изящная рыбка четырьмя мазками

Плавники
указывают
на скорость

Отметьте разницу положения плавников. Характер рисунка находится в зависимости от угла плавников: распахнутые наружу плавники предполагают медленную скорость, плотно прижатые - плавное движение. Постарайтесь представить хвост и плавники, думая об их структуре. Поверните ладони наружу. Сожмите и разожмите пальцы - так работают и рыбы плавники. Помните об этом в процессе рисования.

Пресноводная рыба водится в прудах, неторопливых реках и быстрых потоках. Различие мест обитания определяет яркость или приглушенность тонов. Их можно написать тушью, взяв краску как вспомогательное средство или для фона. Можете изображать хорошо узнаваемые виды или маленьких рыбок, таких как кильку или пескаря. Главное достижение - показать рыбу в ее среде и лишь обозначить ее движение и скорость. Живописные изображения рыб обычно радостные и полные стремительного движения.

Маленькая рыбка минимальным количеством мазков и фон

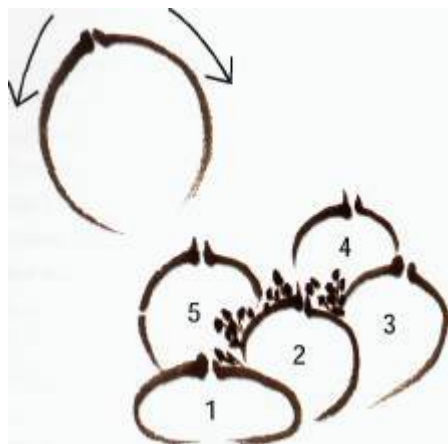
Плавники
обозначают
медлительность

Спрятать кончик

Рыба и лотос

Центр кисти

1 Разотрите немного туши и разведите ее до получения нескольких оттенков. Возьмите маленькую кисть. Нарисуйте ближайшие к вам лепестки лотоса - обратите внимание на направление движения кисти. Рисуйте лепестки двумя мазками, постепенно перемещаясь к тем, что на заднем плане. Не соединяйте лепестки - обязательно оставляйте небольшие пробелы между ними. Добавьте крапинки пыльцы.

4 Дорисуйте плавники и хвост. Одним мазком нарисуйте плавник и двумя - хвост. Оставьте пробел между туловищем, плавниками и хвостом. Если тело расположено под углом, плавники должны быть разного размера.

2 Свободными и плавными мазками нарисуйте лист. Постарайтесь сделать форму более живой. Одним мазком большой кисти добавьте стебли цветку и листу. Движение должно идти из-под низа, и в конце мазка следует отрывать кисть от бумаги, оставляя движение незавершенным. Это создаст впечатление стебля, исчезающего в воде. Как только краска слегка подсохнет, добавьте несколько легких штрихов (от стебля в воду) для создания эффекта шероховатой и колючей поверхности стебля лотоса.

Спрятать кончик

Поднять

Спрятать кончик

3 Окуните кисть большего размера в серую тушь, а ее кончик - в черную. Проведите рядом два штриха рыбьей спинки. Движение должно идти от головы к хвосту; немного туши на кончике окажется к месту.

5 Черной тушью на кончике тонкой кисти дорисуйте одним мазком спинной плавник, затем глаза и рот и нанесите несколько штрихов на тело. Брюшко рыб обычно серебристое и изображается нечетко.

6 Нарисуйте крапинки для обозначения масштаба (несимметричные) и несколько прожилок на плавниках, чтобы показать, как они раскрываются и закрываются. Сделайте их больше похожими на веер, нежели на жерди изгороди.

При желании этот рисунок можно раскрасить. В главе, посвященной более современной технике (с. 107), рассказывается, как можно раскрашивать на разной бумаге и сочетать тушь с акварелью для достижения атмосферы в рисунке. Необходимая для достижения такого результата работа тушью очень важна, и результат стоит затраченного времени.

Век морскими рыбами

Морские коньки и анемоны –развлекайтесь!

Морская рыба

- 1** Рисуя морскую рыбку, начинайте с глаза, потом рисуйте рот и обозначьте жабры.
- 2** Продолжайте свободно обозначать различные части рыбы, заполните их цветом и нанесите отметины.
- 3** Или начните с цветных пятен, за которыми последуют детали, но только самые необходимые.
- 4** Опять же, помните о существовании свободного и тщательного стилей. Возьмите окрашенную бумагу *сюань*, и любое включенное в композицию белое пятно ярко проявится на красочном фоне.

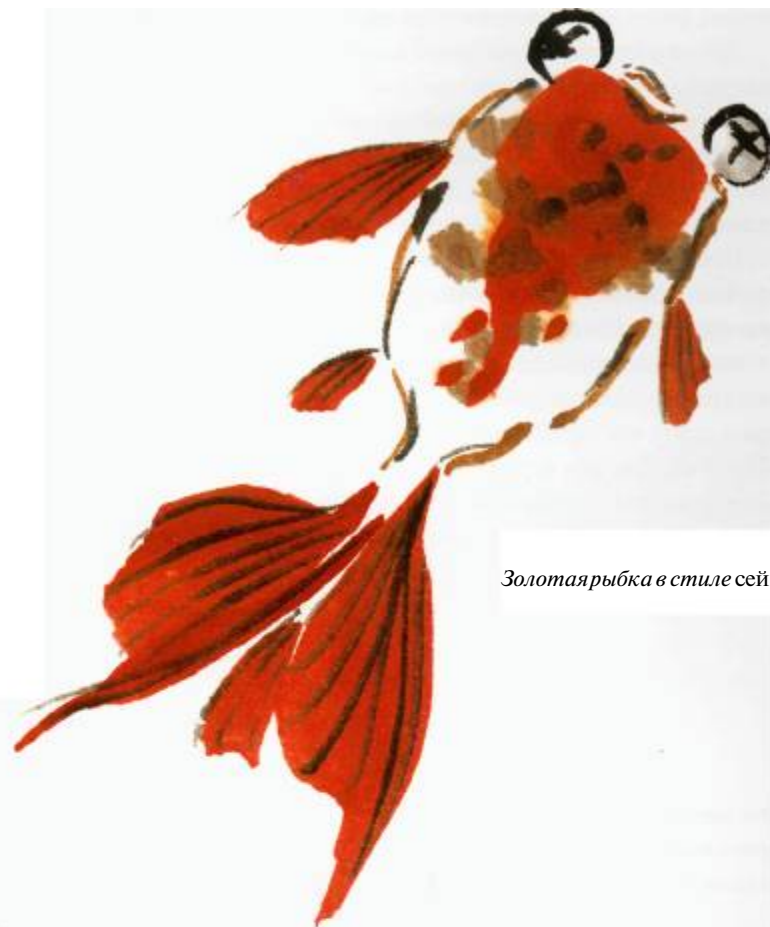
Есть множество разнообразных способов изображения рыб. Здесь представлены некоторые из них.

Морская рыба

Некоторые морские рыбы живут на глубине, другие – яркие многоцветные представители обитателей коралловых рифов. Присмотритесь к ним. Морская рыба не повторяет плавных движений своих пресноводных собратьев, и по контрасту с ее яркой расцветкой фон может показаться довольно темным, выглядеть экспериментальным. Попробуйте применить губку из натурального материала для включения в рисунок некоторой фактурности – но, как и во всем, что касается китайской живописи, соблюдайте меру. На представленном веере фон создан с помощью губки. Поскольку в конструкции веера предусмотрены кармашки для веерных палочек, то техника рисования похожа на живопись на проклеенной бумаге.

Обратите внимание на то, что иногда рыбу рисуют смотрящей на зрителя, а иногда сбоку.

Если вам трудно менять положение рыбы, вырежьте ее из бумаги и поворачивайте в разные стороны, чтобы смоделировать разные позы. Занимаясь рисунком с детьми или желая попробовать разные сюжеты,

Золотая рыбка в стиле сей

*Изящная тропическая рыбка
с разрезающимися плавниками*

нарисуйте морского конька, которого обычно изображают мягкими тонами, хотя в действительности он тщательно камуфлируется.

Другой областью исследования являются тропические пресноводные рыбы. Многие из них обитают в мутных водоемах по всей Азии и вполне подходят в качестве объектов живописи, как и морские виды, поскольку в большинстве случаев они ярко раскрашены. Некоторые далеко не так проворны и гибки, как, скажем, карп, и фон может быть составлен волнистыми водорослями, обозначающими течение воды.

Не столь популярную среди западных художников съедобную рыбу, крабов или других морских обитателей иногда изображают с овощами или фруктами. Для этих сюжетов используют стили *гунби* и *сей*.

Чжэн Найгуань создавал картины этого жанра, рисуя разнообразных крабов, мидий, гребешков и моллюсков часто в окружении китайского салата или других листовых овощей. Можно поместить дары моря в корзины или в старинные бронзовые сосуды. Некоторым это может показаться малопривлекательным, но в прошлом многие западные художники специализировались на изображении мертвой пернатой дичи и рыб.

Это натюрморт в стиле сей. Подобные рисунки часто являются пожеланиями процветания и благополучия, они очень популярны в время новогодних праздников и сбора урожая. Джозеф Ло

Рептилии

Дракон, пятое животное китайского гороскопа, считается главным среди 369 чешуйчатых видов рыб, змей и земноводных. У китайского дракона нет крыльев, и он не дышит огнем, как его западный собрат. Он более извивающийся, часто с плохим характером. Есть три типа драконов: один живет на небе (настоящий дракон), другой - в океане, а третий скрывается в горах и ущельях. Океанского дракона часто выбирают героем мультфильмов, в детских сказках описывают четырех драконьих царей (красного, желтого, синего и зеленого), живущих в разных морях (северном, южном, восточном и западном).

Большинство драконов в живописи - небесные драконы; их изображают резвящимися в облаках, гоняющимися друг за другом, часто вызывающими дождь и грозу (о чем их может просить местное население) и пытающимися схватить «жемчужину мудрости». На вышивке и предметах из фарфора драконы изображаются в мельчайших деталях и ярко раскрашенными. Живопись может быть более свободна, и сами драконы на ней выглядят более дружелюбно.

Есть множество описаний восточных драконов, в которых у них нет крыльев; они состоят из девяти животных, которые меняются в зависимости от источника. По традиции, у них глаза кролика, нос быка, голова верблюда, рога оленя, зубы тигра (плавательный пузырь часто путают с лапами), тело змеи, рыба чешуя, живот моллюска и когти орла. Когда-то только императора можно было изображать рядом с драконом с пятью когтями. Всем прочим приходилось довольствоваться драконом с тремя или четырьмя когтями, и это было очень важно.

Поскольку это существа мифические, никто не может оспорить достоверность облика отдельно взятого дракона. Разумеется, вы можете использовать и другие живописные советы из этой книги. До раскрашивания туловища можно нарисовать чешуйки белой краской или квасцами. Несколько другого, более мягкого, впечатления можно добиться, если добавить их после. Можно взять золотую или серебряную краску на водной основе для создания чешуек в живописи более пышного стиля. Но не рисуйте их тогда слишком близко друг к другу.

Дракон

1 Слегка капните тушью с маленькой кисти на глаза, рот и нос. Нарисуйте туловище и хвост, сначала обозначив линией туши внешние контуры, затем заполнив их цветом.

2 Теперь добавьте лапы, когти и прочие детали. Все точки, обозначающие чешуйки, нужно ставить, пока краска на туловище не высохла, чтобы они могли смешаться.

3 В более детализированной технике чешуйки даются неровными контурами, а не крапинками. «Жемчужина мудрости» обычно изображается в окружении языков пламени.

Змея

Змея, еще одно животное из гороскопа, не часто выступает сюжетом китайского рисунка. Тем не менее она предоставляет возможность применить некоторые особенные техники для украшения туловища.

Во-первых, решите, будет ли это создание извиваться на рисунке. Сделайте ногтем легкие насечки на бумаге и проведите по насечкам одним мазком широкой кисти с нужным цветом, от головы к хвосту. Если змея обвивается вокруг ветвей, остановитесь и начните заново с другой стороны.

Пока рисунок еще не высох, поставьте тушью точки, обозначающие отметины на теле. Не ставьте их слишком аккуратно - стремитесь к разнообразию. Альтернативный метод состоит в том, чтобы нарисовать ряд различных точек вдоль линии туловища белой или бледно-желтой краской, используя кисть среднего размера. Белый необходим для непрозрачности. Тщательно промойте кисть, окуните ее в серую тушь или светлый цвет. Плавным мазком проведите по точкам вдоль всего змеиного туловища (см. рис. а). Крапинки проступят сквозь тушь или краску. Еще один путь достижения того же результата - использовать вместо белой краски смесь квасцового порошка и воды, которая оставит чистые пятна. Для завершения рисунка добавьте ветви и листву.

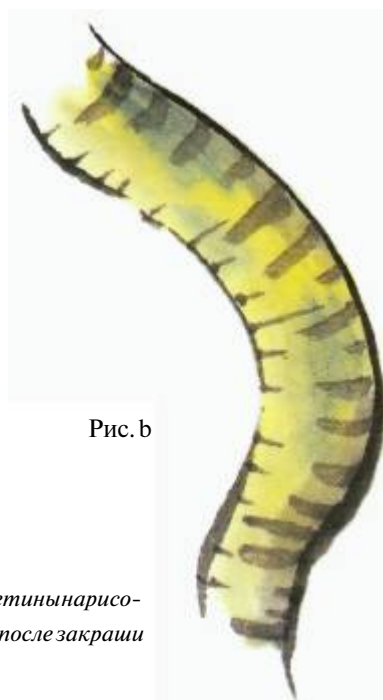
Контурный метод, при котором два края туловища змеи обозначены прерывистыми линиями (см. рис. b), также дает хороший результат. После добавления отметин необходимо нанесение тонкого слоя краски.

Рис. а

Непрозрачные пятна,
нанесенные до закра-
шивания

Рис. b

Отметины нарисо-
ваны после закраши-
вания

Змея, свернувшаяся коль-
цом, - поскольку репти-
лия выглядит натуралис-
тично, нет нужды выри-
совывать все кольца

Змея - шестое животное китайского гороскопа. Здесь она изображена извивающейся в листве

Лягушка на камне

Прочие земноводные

Других земноводных, например лягушек, жаб и ящериц, также можно изобразить интересно. Используя минимальное количество мазков, старайтесь передать максимум информации. Вы можете использовать непрерывные мазки и контуры, цвет. Постарайтесь представить характер движения каждой рептилии - медлительная сонная ящерица, готовая прыгнуть лягушка или бородавчатая жаба, прячущаяся под листом.

Композиции могут включать изображение одного земноводного или нескольких. Вы можете захотеть объединить несколько разных созданий, но постарайтесь не нарисовать зоопарк. Обычно двух видов вполне хватает.

Рисуя рептилий, лучше начать с цветных мазков, запечатлеть позу и положение конечностей. Потом добавляйте только необходимые детали. Если вы сделаете наоборот, у вас может появиться желание нарисовать слишком много.

Толстая жаба, что
предполагает медли-
тельность

Прыгающая лягушка

Лапы следует изобра-
жать под разными
углами

Убедитесь, что лягушачьи
лапы расположены
в разных положениях

Животные

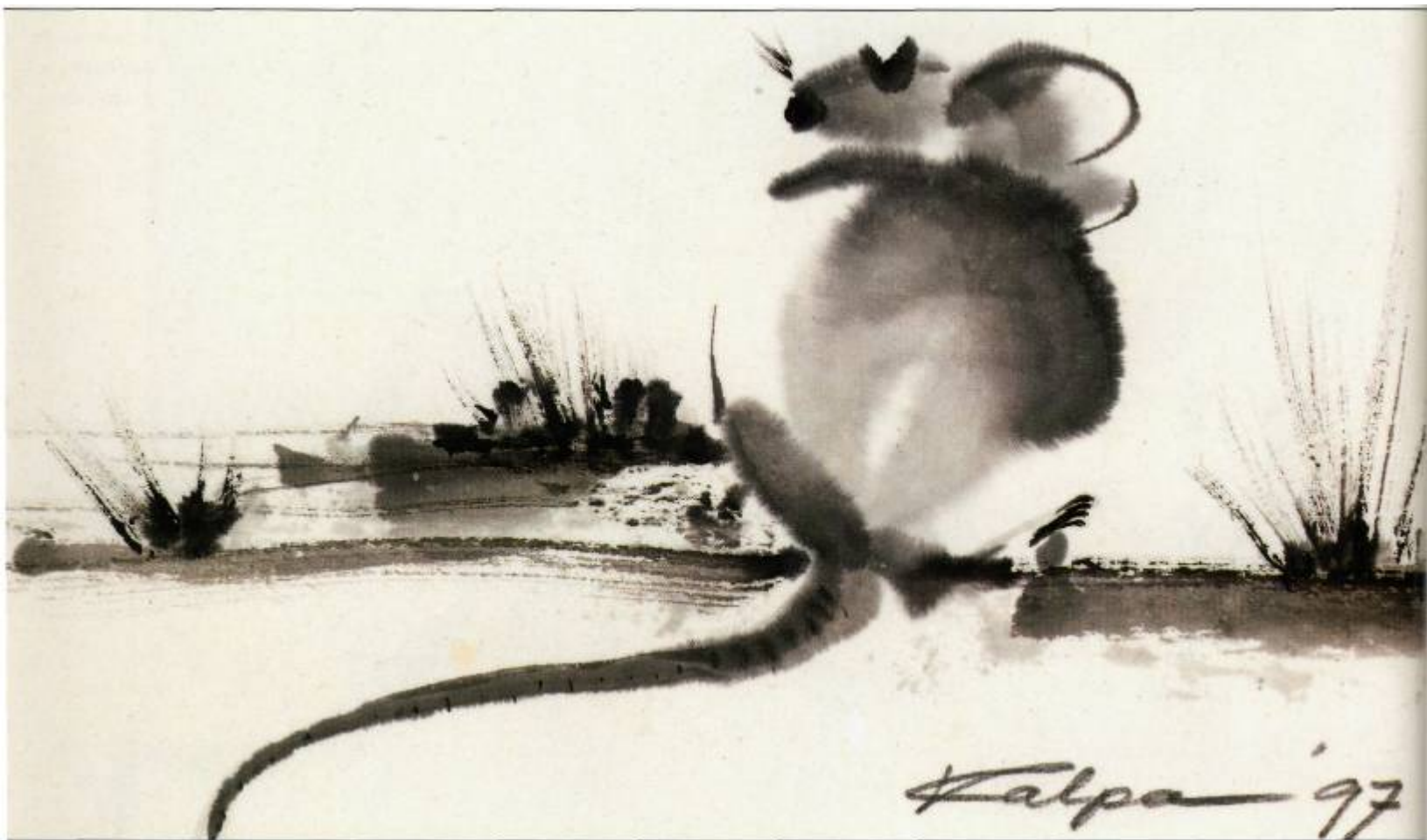
Животные

Есть много способов изображения животных в этом жанре. Их можно нарисовать одним волоском на высококачественной или полупроклеенной бумаге или всего лишь несколькими мазками на хорошо впитывающей бумаге сюань.

Стиль и техника зависят только от ваших предпочтений, настроений и, в случае тщательной работы, от вашего терпения. В большинстве случаев лучше получаются изображения в свободном стиле. Необходимо уловить характер животного - его возраст, мягкую или жесткую шкурку или шерсть и, возможно, его силу или свирепость.

В китайском гороскопе двенадцать зодиакальных знаков. Дракона и змею мы уже упомянули, а среди остальных - крыса, бык, тигр, кролик, лошадь, коза, обезьяна, собака и свинья. Петух - единственный представитель пернатых. Существует несколько легенд, рассказывающих об избрании этих животных и об установлении порядка в гороскопе. Этих животных часто рисуют в начале каждого китайского Нового года, что является частью празднования или подарком родившемуся в этот год.

Тигр, например, подходит для крупных ошеломляющих произведений. У многих животных есть символическое значение, например, долголетие, плодородие или сила, которые являются неотъемлемой частью китайской культуры. Рисунки домашних животных, например котов, довольно популярны - некоторые бывают очень хорошенькими, но ничего не говорят о сущности животного. Поза и выразительность животного должны нести послание от художника к зрителю.

Обезьяна, нарисованная Джо-зефом Ло, находится в движении, и в картине видно, как она прыгает с дерева на дерево. Лапы длиннее, чем все остальное туловище, и они вытянуты в разные стороны для того, чтобы хвататься за ветки при спрыгивании на землю. В картине создано впечатление хрупкости и изящества. Мех показан маленькими штришками - их можно нарисовать расщепленной кистью. На фоне лишь предполагается то место, с которого начался прыжок.

Мышь Калпа Маклахан

Советы для рисования животных

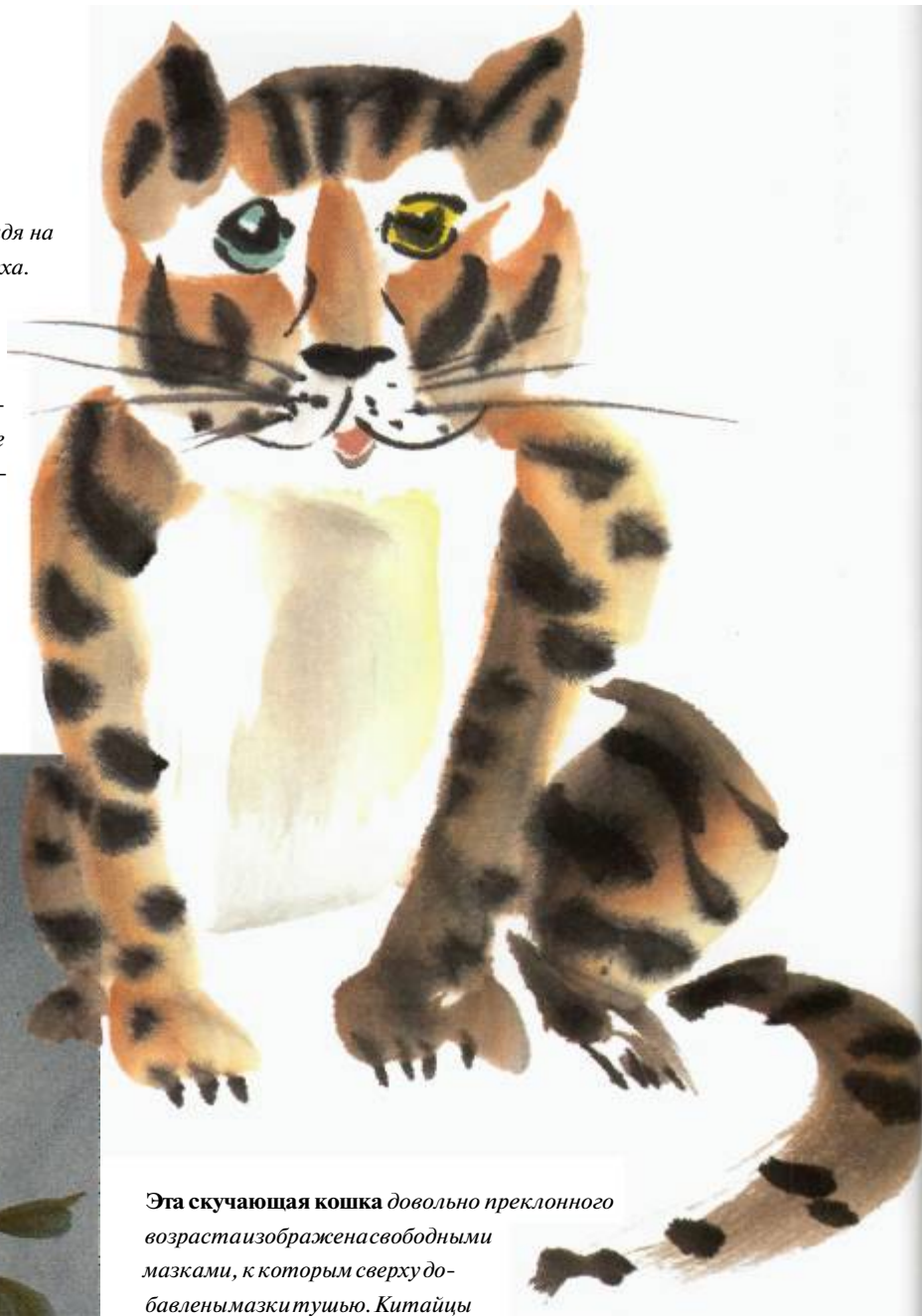
1 Определите характер животного, ракурс, с которого оно будет видно, будет ли оно изображено оттенками туши или в цвете, после подберите подходящую бумагу. Обычно животных рисуют на хорошо впитывающей бумаге для создания более мягкого образа.

2 Рисуя животных, обычно начинают с глаз, за ними - нос и рот, и, как правило, это делает очевидным характер зверя. Умелые художники в состоянии, конечно же, начать с чего им больше нравится. Лучше всего начинать с животных, а позже дорисовывать фон. Вовсе не обязательно сообщать множество подробностей, только необходимые дета-

ли, обозначающие место действия или ситуацию. Художники из Линьяня (школа художников на юге Китая) часто делают простой размытый фон, оставляя додумывание деталей для воображения зрителя.

3 Ясно представьте себе движения животных и с этого момента приступайте к работе. Гепард олицетворяет скорость, панда - неуклюжесть, собака может шуметь, а обезьяна - карабкаться. Лапы должны крепко держать животное, а цепкий хвост помогать взбираться. Такие черты не обязательно изображать подробно, но художник должен иметь их в виду.

Эта золотистая обезьянка - больше, чем просто портрет; глядя на нее, услышите ее крики, ощутите мягкость желтоватого меха. Секрет состоит в том, чтобы сделать ровно столько мазков, сколько необходимо для обозначения шерсти. Очень сложно остановиться вовремя, но иначе рисунок выглядит перегруженным. Если вам кажется, что мех выглядит недостаточно «солидным» для нарисованного животного, добавьте немного размытого тона шерсти сверху или на фон, чтобы соединить мазки. Выпишите детали мордочки. Обратите внимание на то, как левая лапа расположена перед коленкой, которая, в свою очередь, нарисована перед другой лапой. Всегда начинайте рисовать с того, что расположено к вам ближе всего, постепенно передвигаясь к заднику. Ветки и листья всегда добавляются в последнюю очередь.

Эта скучающая кошка довольно преклонного возраста изображена свободными мазками, к которым сверху добавлены мазки тушью. Китайцы часто рисуют кошачьи глаза двумя разными цветами: светло-зеленым и желтым. Объяснением служит то, что глаза располагаются на разных плоскостях кошачьей мордочки и потому несколько по-разному отражают свет.

Эта белка, нарисованная Джозефом Ло, демонстрирует использование небольших мазков расщепленной кистью в разных направлениях, чтобы зритель точно увидел детали, а также для создания фактуры меха. После работы тушью (или, возможно, до этого, если вам так больше нравится) тело покрывается слегка подцвеченной акварелью. Это связывает мазки в единую форму. Глядя на рисунок, вы задумываетесь, просто ли животное любит глицинию или оно смотрит на нечто, невидимое вам. Ветка всего лишь намечена, но сама поза животного убеждает в том, что оно находится в полной безопасности.

Эта очень изящная кошечка, нарисованная Калпой Маклахлан из Нидерландов, показывает вам, как всего лишь несколькими деталями в сочетании с большим объемом пространства можно запечатлеть характер весьма самодовольного животного. Снова большое значение отводится цвету и оттенкам туши. Маленькая мышка, тоже нарисованная Маклахлан, показывает, что форма мазков также существенна для узнавания, как и оттенок туши.

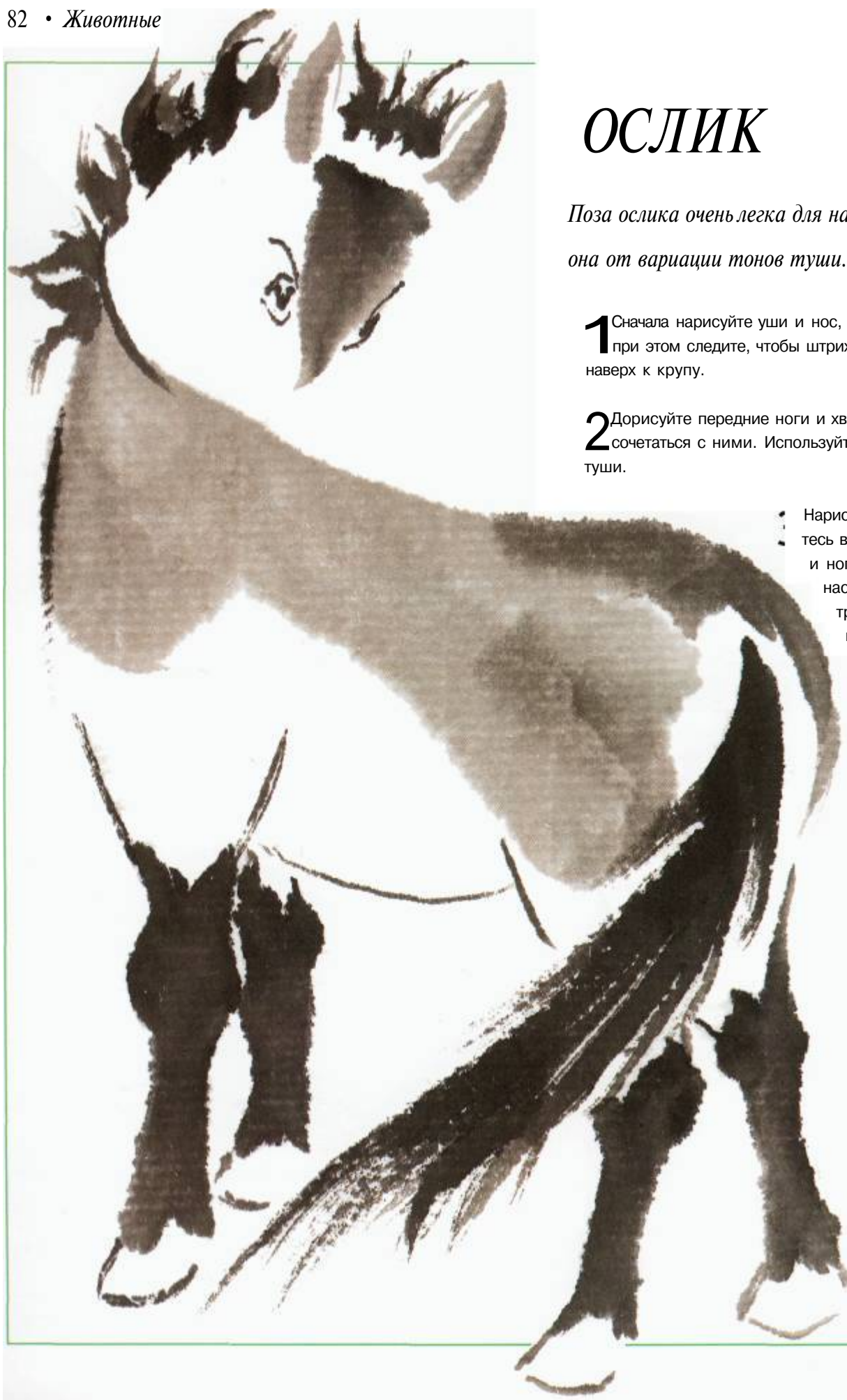
ОСЛИК

Поза ослика очень легка для начинающих, но зависит она от вариации тонов туши.

1 Сначала нарисуйте уши и нос, затем длинную спину, при этом следите, чтобы штрихи рисунка поднимались вверх к крупу.

2 Дорисуйте передние ноги и хвост, задние ноги должны сочетаться с ними. Используйте разнообразные оттенки туши.

Нарисуйте глаза и гриву. Убедитесь в том, что положение тела и ног выявляет упорство или настойчивость, которые контрастируют с застенчивым поворотом головы.

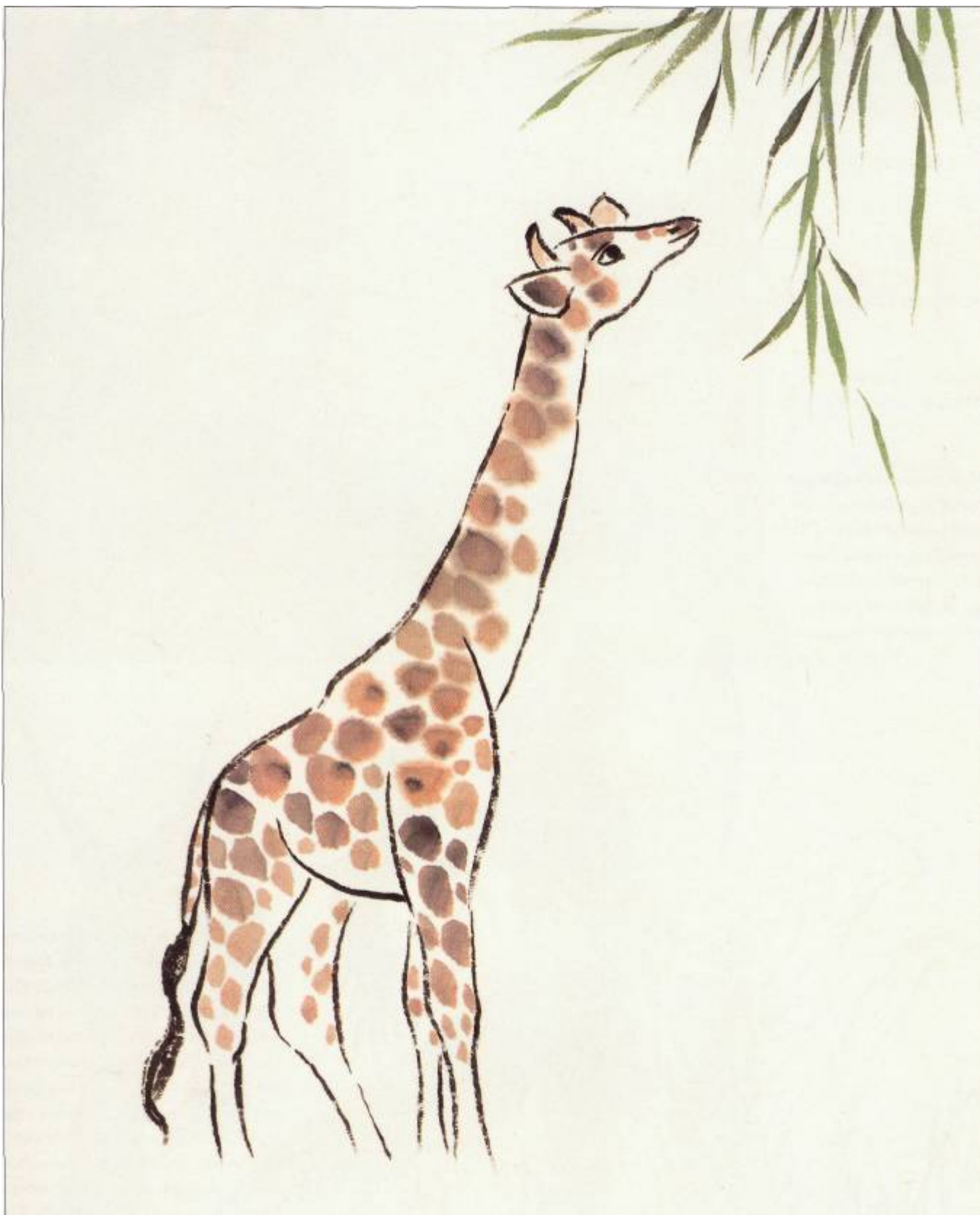

Образ этого маленького котенка, нарисованного Ким Даффел, основан на использовании хинной бумаги сюань, которая хорошо впитывает и создает фактуру мазков, - здесь использован контраст влажных и сухих штрихов.

Этот рисунок пекинеса также зависит от разнообразия оттенков туши и работы линией. Здесь очень важна шерстка. Во II веке до н.э. торговцы обменивали шелк на маленьких собачек, в основном выращиваемых на Мальте. Дворцовые евнухи использовали их для выведения «идеальной собаки». В то же время в Китае впервые появились львы из Индии, и мальтийских собачек скрещивали с местными мопсами с целью вывести «львиную собаку», также известную как «пекинес», по имени столицы - Пекин. Еще меньшего размера породу под названием «собачки для рукава» вывели специально для того, чтобы правители и наложницы могли носить их в широких рукавах. Вдовствующая императрица держала не меньше сотни пекинесов.

Рисуя любое животное, постарайтесь включить в изображение определяющие **черты** характера. Чтобы развивать свои навыки, постепенно убирайте штрихи или пятнышки с каждого нарисованного вами варианта до тех пор, пока вы не научитесь использовать минимум деталей.

Этот рисунок жирафа показывает, как можно изображать некоторых животных даже с других континентов. Ноги обрезаны, чтобы создать впечатление того, что он стоит в высокой траве. Поднятая голова продолжает линию движения тела и шеи вверх, к листве.

Философы

Фигуры

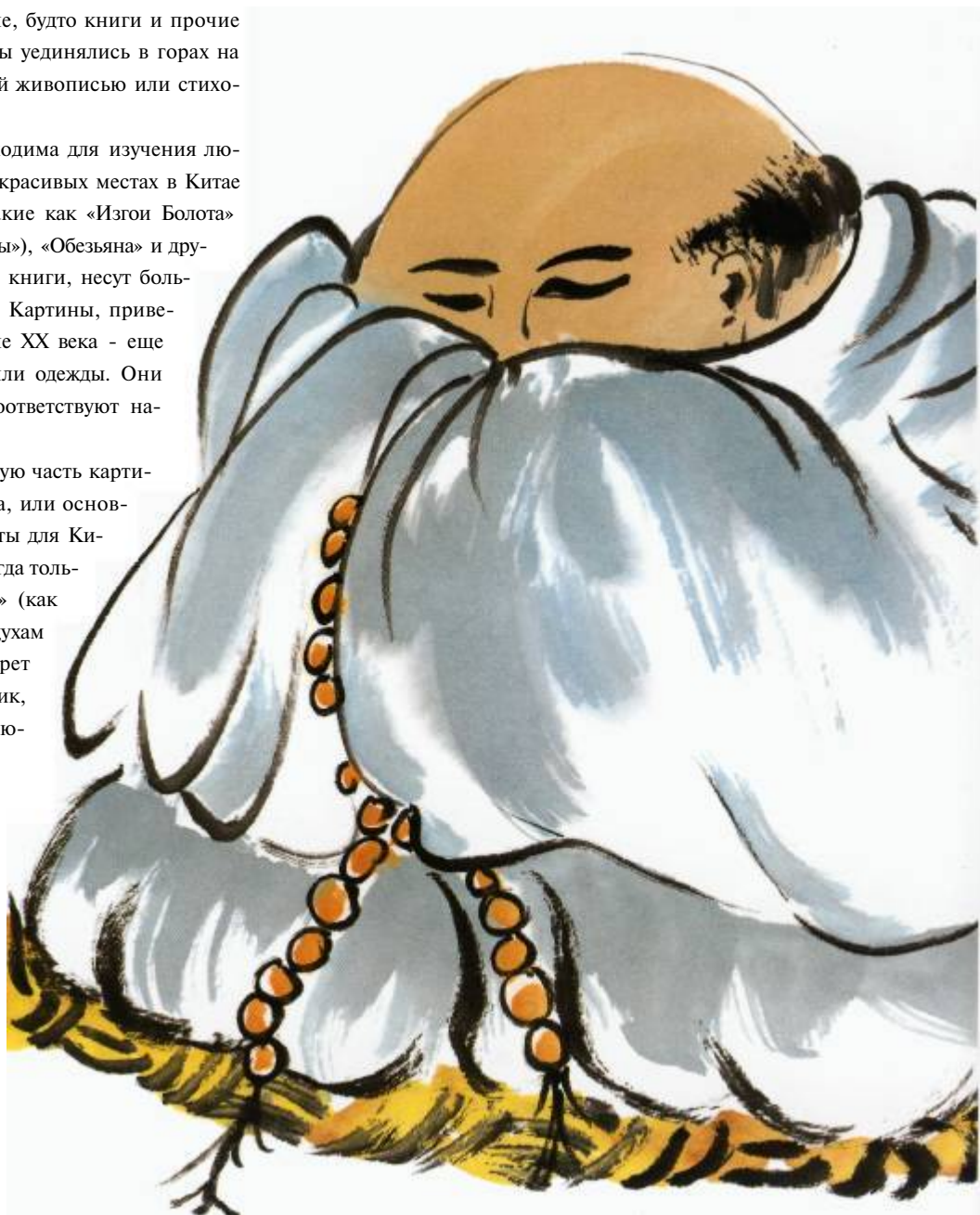
Люди, подобно другим объектам, могут выступать в китайском рисунке и в качестве главного сюжета и быть лишь небольшой частью пейзажа. Изображение людей считается одной из древнейших составляющих китайской живописи, поскольку сцены повседневной жизни запечатлены на стенах гробниц.

Китайская (даосская) концепция утверждает, что человек малозначителен в сравнении с природой. Поэтому люди, изображаемые в композиции, непропорциональны по отношению к горам и прочим элементам пейзажа. Поэтому же помощники изображаются меньшего размера, чем мастера, что породило ошибочное мнение, будто книги и прочие вещи ученых носили дети, пока интеллектуалы уединялись в горах на время процесса общения с природой, занятий живописью или стихосложением.

Очевидно, что китайская живопись необходима для изучения людей. Журналы и календари, книги о жизни и красивых местах в Китае бесценны. Китайские легенды и рассказы, такие как «Изгои Болота» (также известный как «Водораздел / Берег Воды»), «Обезьяна» и другие классические произведения, даже детские книги, несут большое количество информации и вдохновения. Картины, привезенные путешественниками на Запад в начале XX века - еще один хороший источник для изучения поз или одежды. Они относительно дешевы, но не обязательно соответствуют народному вкусу.

Когда вы определяете человека как основную часть картины, решите, будет ли это портрет, или же поза, или основное значение будет отдано действию. Портреты для Китая довольно не характерны, и было время, когда только император считался достаточно «сильным» (как «сын неба»), чтобы сопротивляться злым духам своего подобию, но даже в этом случае портрет делался только для истории. Любого художник, работавший в этом жанре, считался занимающим очень низкое положение.

Довольно часто некоторые черты человека утрируются, чтобы подчеркнуть гордость, силу, сопротивление или угнетенность. Множество картин, особенно датируемые периодом «культурной революции», являют героические образы.

*Монах, медитирующий на цинковке
для молитвы в своем стеганом
одеянии*

«Тучи». Ученый и ученик под сосной

«Отдых в парке». Цю Лей Лей

Большие фигуры

Есть два основных способа изображения больших фигур. Первый состоит в том, чтобы рисовать большими свободными мазками цветной или светлой туши, за чем следует прорисовка ограниченного количества деталей. Ученый и его ученик (свободно размещенные в декорации сосуда) показаны сидящими под сосной, их тела и одежды нарисованы в свободной манере. Сначала рисуются лица, волосы и руки, за ними - одежда. Не включайте в композицию слишком много деталей и убедитесь, что видно больше бумаги, чем пространств мягкого цвета. На этом рисунке сосна была нарисована в самую последнюю очередь. Если люди на картине смотрят на что-либо, как, например, взгляды, которыми обмениваются эти двое, оставьте глаза ученика напоследок. Так вы сможете убедиться, что направление взгляда верно.

«Пьяная принцесса», изображение хорошо известного персонажа оперы. Ким Даффея

Метод 1 - свободными мазками

1 Чтобы нарисовать лицо таким способом, начните с формы буквы «Т» телесного цвета, которой вы обозначите нос и брови.

3 Руки можно рисовать, начиная с кончиков пальцев - смотрите на собственные руки для сохранения правильного положения на изображении. Постарайтесь не «прорисовывать» их.

4 Для изображения одежды используйте хорошо заправленную кисть. Обозначьте несколько крупных складок без дополнительных линий (обмакните кончик кисти в более темный оттенок цвета и используйте для моделирования объема разные углы и положения боковых сторон кисти). Показанные здесь две картинки демонстрируют успешное применение этой техники.

Ученик - деталь картины «Тушь»

Ученый (деталь картины «Тушь») - использование свободных мазков для изображения тела и одежды

2 Добавьте веки, щеки, верхнюю губу, подбородок и шею. В зависимости от прически может появиться необходимость обозначить лоб. Начинайте рисовать одежду, но до того, как краски лица полностью высохнут, добавьте несколько черт, чтобы мазки сочетались с цветом кожи и не слишком выделялись. Детали, обозначающие кожу, должны быть нарисованы более светлой тушью, чем линии одежды, чтобы обозначить разницу поверхности и структуры. В волосах должно быть немного «летающего белого», который намечает пряди даже в живописи свободного стиля. Прокрасьте волосы разведенной светлой тушью, пряди волос сольются, сохранив при этом фактуру.

Метод 2 - детали

Альтернативным методом рисования является рисунок, в котором в первую очередь прописываются детали (будьте очень осторожны и не начните рисовать в западном вкусе) всей фигуры, за которыми следует добавление цвета.

Стирка на реке - обратите внимание на то, как нарисовать ткань, чтобы она выглядела очень тонкой

1 Сначала нарисуйте зрачки (двумя мазками в форме буквы «U») и после дорисуйте брови.

2 Светлой тушью нарисуйте нос, подбородок, рот и остальные черты лица.

3 Определите линию роста волос расщепленной кистью и волосами обозначьте овал лица.

Рис. 1 Маленькие фигуры – деталь живописи, неизвестный художник

Рисунок с изображением довольно изящной девушки, которая стирает свою тонкую шаль в реке, показывает, как это можно сделать. Не забудьте оставить большую поверхность бумаги не закрашенной.

В обоих рисунках игра линии интересная и не скучная. Убедитесь, что она не похожа на линию, проведенную ручкой, и сделайте несколько пробелов, которые «позволяют *ци* циркулировать».

Многие рисунки с людьми выполнены в детализированном стиле, особенно те, которые имеют декоративное предназначение. Этот стиль требует высокого уровня мастерства, много времени и терпения и рассматривается среди прочих в главе «Более современные техники» (с. 107).

Маленькие фигуры

Для изображения маленьких фигур требуется куда меньшее количество деталей. Поза и осанка так же важны, как и работа линии и цвета. Вы наносите все те же точки, вне зависимости от того, насколько мала фигура, – оставляйте пробелы в линии, не расцвечивая форму, и всегда помните, что нужно оставлять что-нибудь воображению.

В композицию городской сценки может быть включено несколько фигур. На тропинке к храму могут встретиться паломники на осликах или ехать телеги с припасами, которые вывозят куда-то из города. Рисуя сельский пейзаж, лучше усилить впечатление одиночества, величие

гор и полную ничтожность человека. Поэтому не вписывайте слишком много фигур людей. Позы фигур имеют очень большое значение, и они могут помочь провести взгляд зрителя внутрь рисунка. Люди могут ходить, работать или просто созерцать.

Небольшие группки людей со старинной картины неизвестного автора. Она не очень высокого качества, написана на старой ткани, но на ней изображены две интересные группы персонажей. На первой нарисованы два благородных мужа, одетых для путешествия, и слуга, несущий несколько свитков (рис. 1). Во второй группе (рис. 2) один из персонажей играет на флейте, а все остальные его слушают, при этом один из слушателей не очень впечатлен игрой. Другой облокотился на свой музыкальный инструмент – цинь. Книга на столе позволяет предположить, что эти трое наряду с музицированием читали и обсуждали поэзию.

Некоторые сцены, включающие фигуры, выражают мир и спокойствие, другие – суету повседневной жизни. Многие рассказывают историю, по ходу которой персонажи двигаются из одного места на картине в другое. Богатый источник небольших фигурок на фоне пейзажей – это историческая живопись путешествий императора, такого рода живопись зачастую покрывает 70 или даже более ручных свитков. В их создании участвовали несколько художников.

Рис. 2 Маленькие фигуры – деталь живописи. Неизвестный художник

Пейзаж

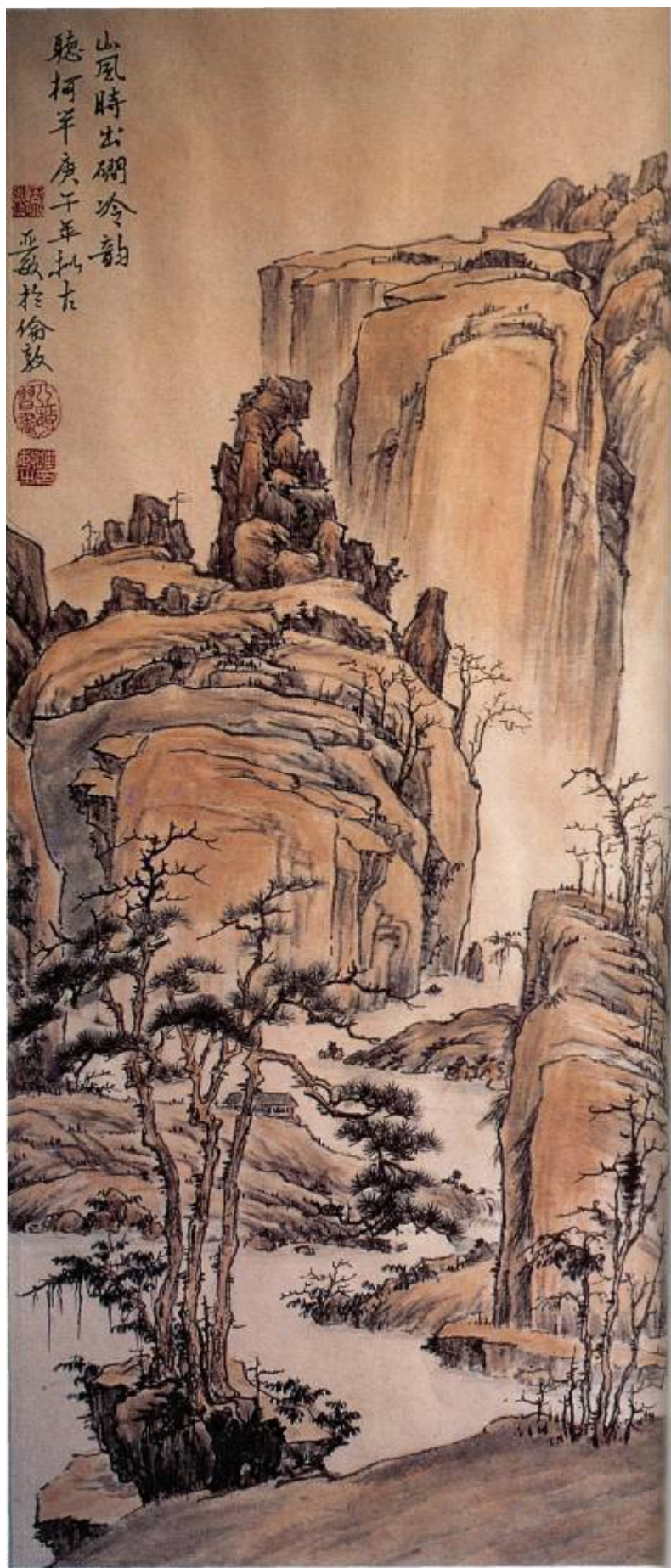

Пейзаж

При упоминании о китайских пейзажах большинству людей представляются вздымающиеся пики гор и высокие водопады. Это представление не ошибочно, поскольку в китайском языке письменное обозначение пейзажа состоит из знаков «горы» и «воды». География и топография Китая вдохновляла художников, каллиграфов и поэтов в течение веков. Именно величие естественных пейзажей покоряло их воображение. Многие придворные чиновники в Китае оставляли общественную жизнь и удалялись в тишину деревни, где проводили время за живописью, стихосложением или философскими беседами со своими единомышленниками. Их мир был весьма фантастичен и, безусловно, обладал определенными неприятными чертами.

Во времена Конфуция утверждалось, что существует пять чистых цветов - красный, желтый, сине-зеленый, черный и белый. Конфуций носил одежду только черного, белого или желтого цвета. Позднее из этих строгих предписаний ученые и художники сделали вывод, что и в живописи следует использовать как можно меньше цвета. Цвет играл меньшую роль еще и потому, что для приготовления красочных пигментов использовался ручной труд, и не хватало слуг, которых можно было привлечь к этой работе. С этого времени «пять цветов туши» приобрели большое значение. В моде были даже минеральные и растительные краски - с конца периода правления Тан до начала периода правления Мин. Все это привело также к появлению «туши и светлой краски» в классической пейзажной живописи. Только эти великолепно изображенные сцены могут передать, что именно хотел сказать художник. Китайцы еще в VIII веке знали о перспективе (о которой не было широко известно на Западе вплоть до XV века) и при этом совершенно игнорировали ее.

Прекрасный пейзаж в классическом стиле. Я Минь

Художники не были заинтересованы в реалистической передаче сюжета, их волновала только передача особенного впечатления. Существовало несколько традиционных ракурсов изображения: от низкой точки зрения (рис. 1), с которой деревья и другие составляющие пейзажа выглядят наиболее значимой частью картины, до высокой точки зрения (рис. 2), с которой деревья видны у подножия вздымающихся гор. А та точка зрения в китайской пейзажной живописи, с которой знакомо большинство зрителей, - когда, стоя на вершине одной горы, вы видите другую, появилась лишь недавно.

Рис. 1 Низкий горизонт

Рис. 2 Высокий горизонт

Рис. 4 Диагональная

Композиция

Наряду с уровнем горизонта существует много других важных моментов построения композиции. Среди них выделяют «великие», или «большие» и «маленькие», или «мелкие». Первая категория описывает весь вид в целом, деление бумаги и место пометок. Вторая категория относится к деталям, оформлению второстепенных элементов. Я в большом долгу перед Цю Лей Лей, который объяснил это мне и подал идеи для набросков. Для облегчения иллюстрирования эскизы кистью были сделаны на бумаге одного размера и в одном масштабе - адаптированном к вашей работе.

Показаны следующие возможные рисунки композиции: связанная, в котором элементы композиции накладываются один на другой (рис. 3), диагональная, в которой диагональ - тропинка в горах (рис. 4); разделенная, показывающая оба берега реки (рис. 5); сконцентрированная, сфокусированная на предметах (рис. 6); открытая плоскость, с низко расположенной землей рядом с водой (рис. 7); противо-

Рис. 3 Связанная

Рис. 5 Разделенная

Рис. 6 Сконцентрированная

Рис. 7 Открытое пространство

Рис. 8 Противопоставленная

поставленная, изрезанная узкими долинами (рис. 8). Также существуют вертикальные, ломанные, асимметричные, геометрические и «разговорные» композиции. (Последняя называется так потому, что все элементы в ней взаимосвязаны.)

Среди «маленьких» композиций выделяют цепные (рис. 9) и многослойные (рис. 10). Другие называются равномерно устроенными, открытыми и замкнутыми, разделенными, змеящимися и «живым глазом». Большинство из них не требует дополнительных объяснений, кроме последней. В композиции «живой глаз» элементы выстраиваются по направлению к одному из углов (например, к источнику или водопаду). Довольно забавно разглядывать живопись и думать над тем, в какую категорию она попадает. Также это помогает зрителям более критично подходить к изучению живописи.

Прочие элементы должны соотноситься с композицией классического пейзажа. Три основных - скалы, вода и деревья. Скалы, полные силы и достоинства, считаются костяком, основой пейзажа. Их надо ри-

Рис. 9 Цепная

Рис. 10
Многослойная

совать энергично, заботясь о том, чтобы прорисовать «три лица»: посмотрите на набросок валунов. Вода просачивается и течет через расщелины в структуре камней, всегда изменчивая и плавная, как плоть или мускулы земли. Деревья видятся как одеяния, укутывающие землю. Затем примитесь за характер художественного оформления. Для пейзажа дикого и скалистого характерны крепкие и незащищенные от ветра сосны. В просторной плодородной долине с цветущими деревьями добавьте цвета и мягкости. Главное - примите решение относительно того эффекта, который вы хотите произвести.

Камни

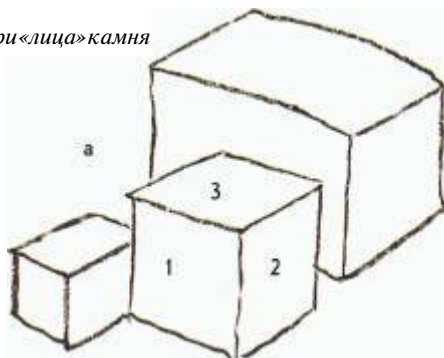
Камни показывают геологию места действия. Если вы путешествовали по реке Янцзы, то сразу же опознаете форму камней, поскольку они тех же форм, что и штрихи кистью. У многих из этих штрихов есть названия, например «прожилка лотоса», «распутанная конопля» или «молодая поросль». Не применяйте сразу много вариантов, а то композиция утратит целостность. В древних трактатах по живописи говорится об одушевленности камней. Один из способов изображения горной гряды и/или нагромождения камней состоит в представлении себе валунов как «гостя и хозяина». Должен быть обозначен главный горный пик и один или большее количество поддерживающих элементов. Так в картине создается радующее глаз равновесие. Масштаб живописи определит количество деталей, необходимых для выявления характера камней.

Обычно пейзаж рисуют тремя оттенками туши. Обратите внимание на разницу между тонами - потренируйтесь в штрихах и работе с ту-

шью, начиная с бледного серого. Отчетливо представьте или нарисуйте эскиз ящика и проведите линии в количестве, достаточном для обозначения контуров камня и формы. Линии не должны быть продолжительными, позвольте духу камня быть свободным. После того как вы нарисовали основное пространство, добавьте темную тушь там, где необходимо более детально обозначить некоторые черты, усиливающие идею формы, но без точного повторного проведения предыдущих линий. Спросите себя, хотите ли вы сообщить еще что-нибудь, и если ответ «нет», перестаньте рисовать линии.

И, наконец, все значительные точки и листву рисуйте очень темной тушью. Это поможет придать живописи глубину - не берите темную тушь для обозначения предметов на расстоянии, только для переднего плана. По мере удаления скал к фону постепенно уменьшайте насыщенность туши, пока она не станет совсем бледной на далеком расстоянии.

Три «лица» камня

Если вы представите себе камни в виде коробок и после добавите моделирующие штрихи, вы обнаружите, что можете выразить множество различных положений, равно как и форм

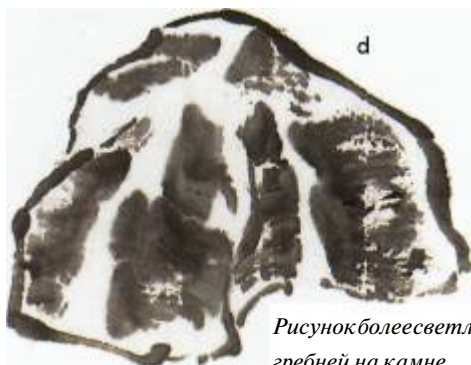

Рисунок более светлых гребней на камне

Удары топора

Прожилки лотоса

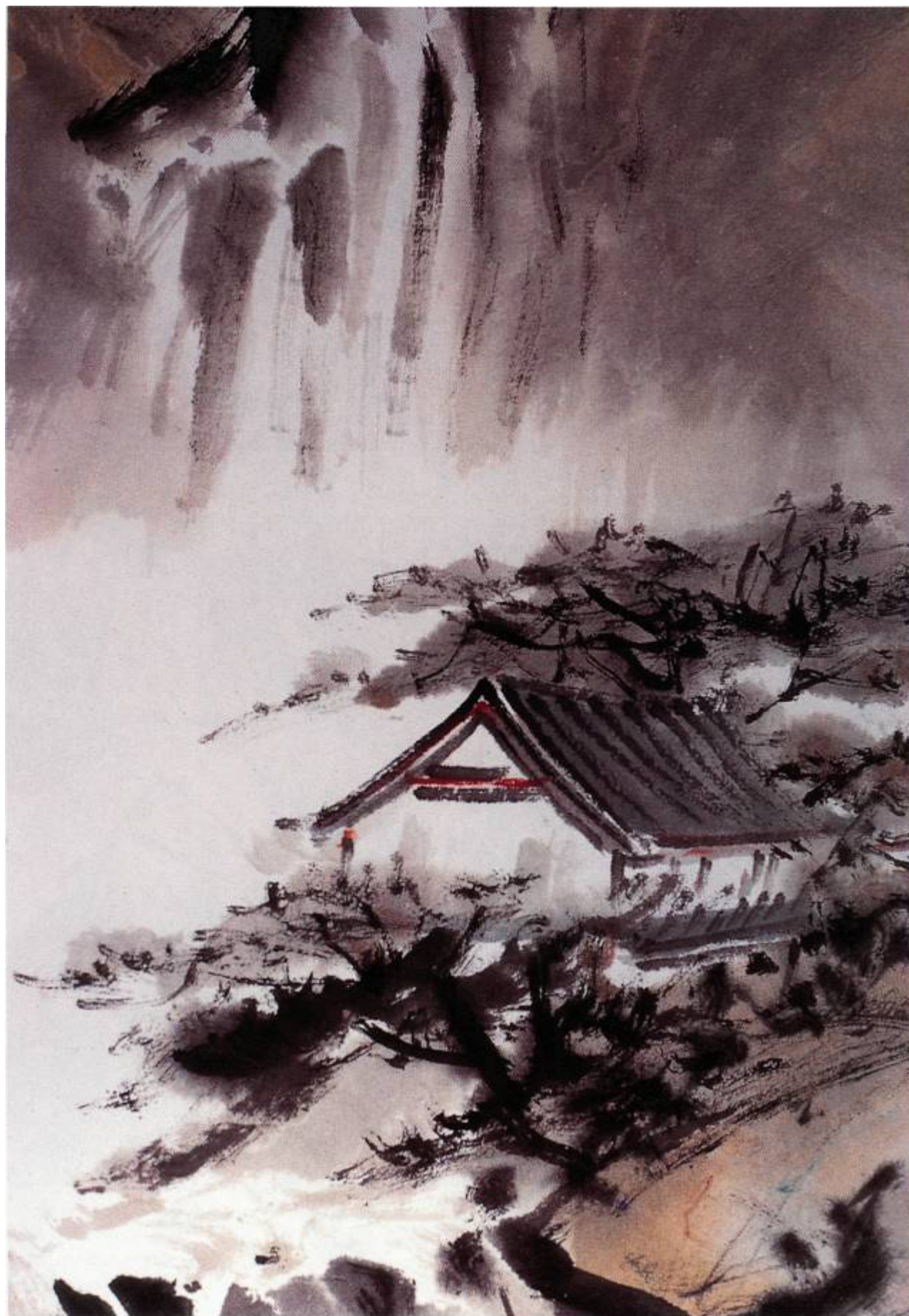

Волокна конопля

Камни, наслаивающиеся один на другой

Вода

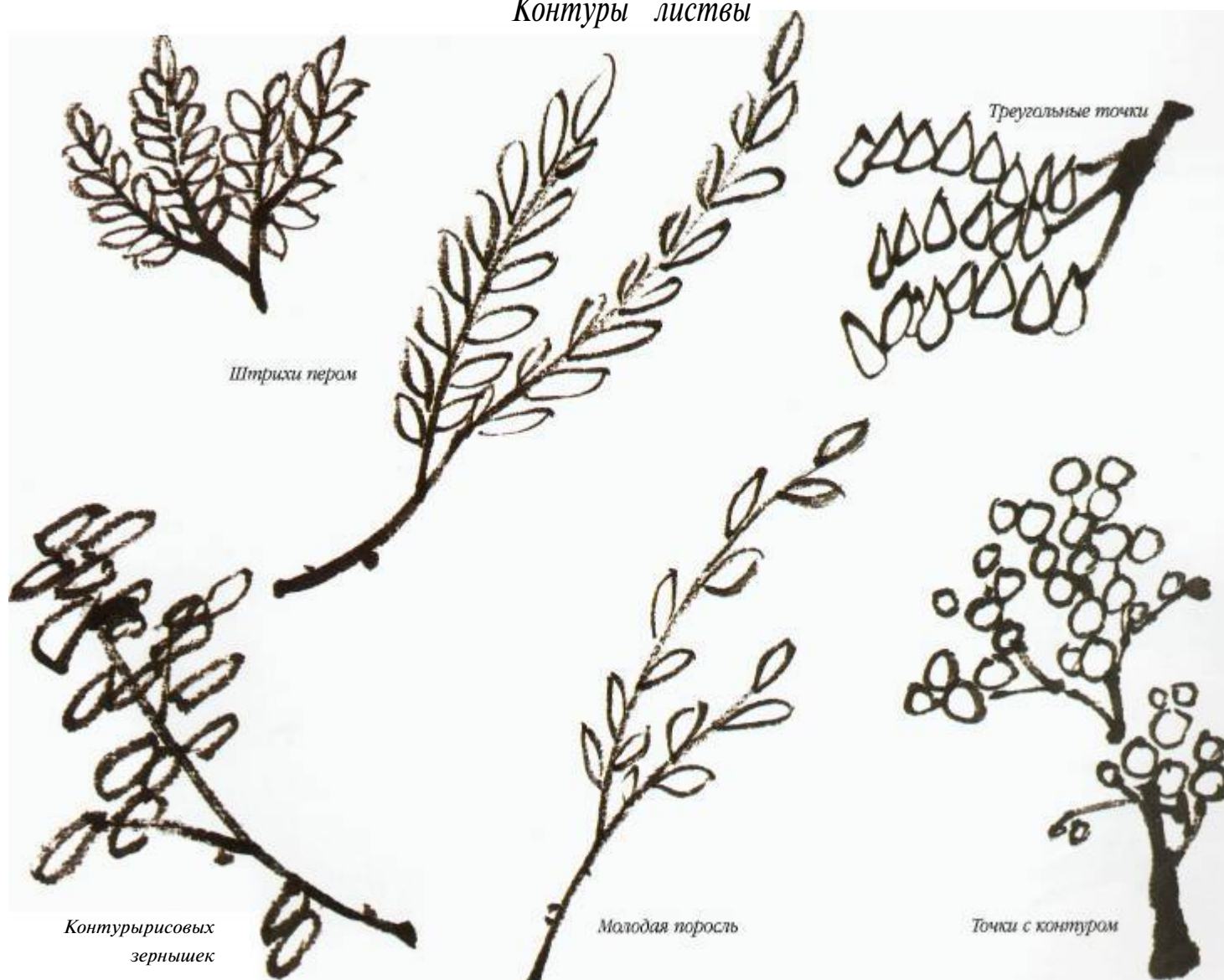
Струящийся поток, грохочущий водопад и даже безмятежная гладь озера создают в пейзаже движение. Вода течет в пространства, не заполненные камнями, и создает изумительную дымку, столь характерную для китайских видов. И воду, и туманную дымку можно нарисовать - их показывают некоторыми деталями с помощью светлого цвета. Но гораздо чаще их обозначают пустым пространством бумаги, что также подчеркивает разницу перехода поверхности от твердой к мягкой фактуре. Если небо показано чистой бумагой, то некоторые китайские художники считают необходимым изобразить озеро/воду, и наоборот.

Деталь пейзажа. Джозеф Ло

Деревья

С помощью деревьев можно смягчить вид и обозначить время года цветом, формой и количеством листвы. Также они могут определять погодные и климатические условия. Для того чтобы облегчить задачу, для изображения листвы разных деревьев (сосновые, кленовые, ивовые, круглые листочки, тонкие листья, растения с одним листом и деревья с перистыми листьями), используются различные формы и разные стили. Стволы и ветви также способствуют передаче характера дерева. Количество деталей, например отметины на стволе сосны, зависит от размера самого дерева в пейзаже. Обращайте внимание на положение отдельных деревьев: некоторые стоят прямо, другие - слегка наклоняются. У штрихов также есть свои специальные названия: «крабовая клешня», «перо», «крошка перца», «рисовое зернышко», «искривленные пятнышки» - и их изображение не вызывает больших трудностей.

Контуры листвы

Листва, написанная сплошными мазками

Горошины перца

Изогнутые головки

Вертикальные рисовые зернышки

Деревья на расстоянии

Рисовые зернышки

Цветущие деревья

Эскиз небольшого дерева

Сосна

Количество деталей
ствола дерева зависит
от масштаба картины
в целом

Осенняя листва

Небольшой эскиз дерева

Бонсай

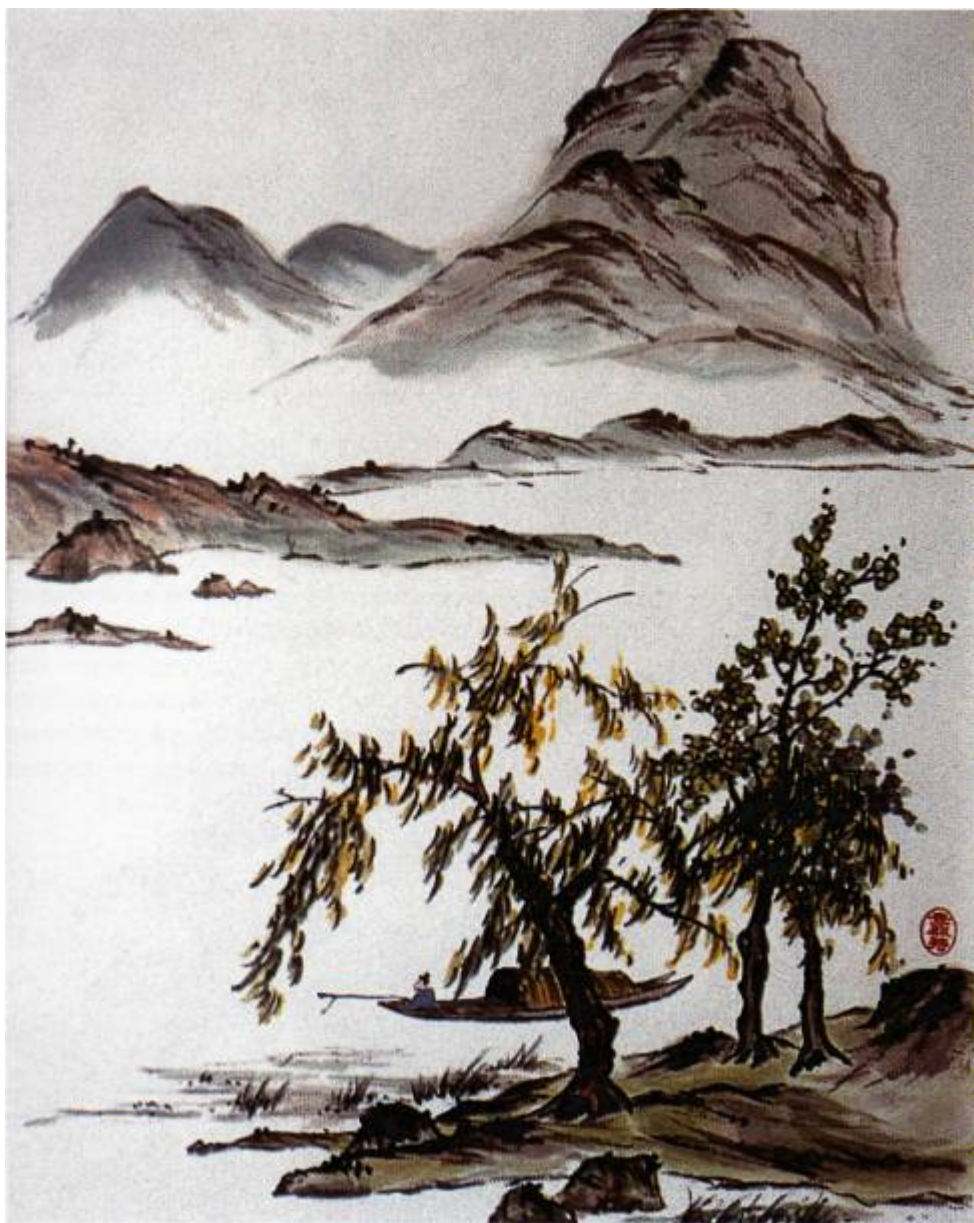
Деревца бонсай популярны и в Китае, и в Японии. На другой работе Джозефа Ло, одной из частей целой серии, изображена чудесная изогнутая сосна в глиняном сосуде. Контраст гладкой поверхности сосуда и шероховатой коры дерева весьма отчетлив. Такой выбор предметов часто делается с целью показать разнообразие и придать композиции драматическую напряженность. Оба элемента связаны с рукотворной деятельностью человека - чашу слепил гончар, а дерево растили долгое время до включения в композицию миниатюрной сцены.

Рыбак под ивой

По традиции деревья показывают группами, состоящими из нескольких видов. Пейзаж с фигуркой рыбака, сидящего под ивой, с силуэтом горы в качестве задника, - тенистое местечко в беззаботный летний день.

В этой картине присутствует ощущение безмятежности. Рыбак мирно сидит под ветвями ивы, которая сама по себе производит мягкое и нежное впечатление

1 Начните с группы деревьев, используя разные оттенки туши и обращая внимание на различия листьев, веток и стволов. Сосредоточьтесь на изображении плотных и разрозненных областей, больших и маленьких групп листьев, толстых и тонких веток.

2 Нарисуйте под деревьями землю, разными мазками и на разном расстоянии. Нарисуйте лодку, завершите ее силуэтом рыбака. Убедитесь в том, что его занятие очевидно, но не делайте мазки слишком толстыми и неуклюжими.

3 Нарисуйте берег с другой стороны озера, также тушью, но с меньшим количеством деталей, чтобы подчеркнуть впечатление удаленности. И в конце добавьте горы несколькими линиями и более светлой тушью. Можете даже оставить один из удаленных пиков только нарисованным краской.

4 Используя светлые цвета, завершите работу. Классические цвета - жженая сиена и небесно-голубой, с небольшим количеством индиго на расстоянии, с некоторой работой тушью или вообще без нее. Зелень может быть желто-зеленого цвета, как маленькие листочки весной, или сине-зеленого, как роскошная листва летом. Для изображения осени потребуются яркие, теплые цвета.

Добавление печати

1 Завершающая глава (с. 117) затрагивает добавление печати на рисунок. Приведенный образец печати станет весьма подходящим завершающим штрихом для этой картины.

Вырезана Фу Кайли. На печати вырезано «Счастливы ловить рыбу в тени ивы»

Водопад

По контрасту водопады выглядят более шумными и оживленными. Два из них представлены здесь. Сначала водопад рисуют только тушью, а завершают в цвете. В этих композициях все более импульсивно - значимость фактуры, детали, высота и напряжение скал, обрывающих водопад.

1 Возьмите два оттенка туши, чтобы нарисовать основные элементы и фактуру пейзажа. Помните, что принципы «темный/светлый» и «большой/маленький» относятся и к пространству, и к мазкам кисти.

Для того чтобы показать иные техники, здесь приведена еще одна работа Джозефа Ло. В ней создано большее впечатление силы и тумана, нежели деталей. Такого рода живопись лучше смотреть на расстоянии вытянутой руки, чем тщательно изучать во всех подробностях.

2 Добавьте немного «влажной» (как правило, светлой) туши для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность варьировать тона. Композиция второго рисунка несколько сложнее, чем первого.

3 Добавьте более светлый оттенок поверх линий и мазков туши для создания впечатления разреженности.

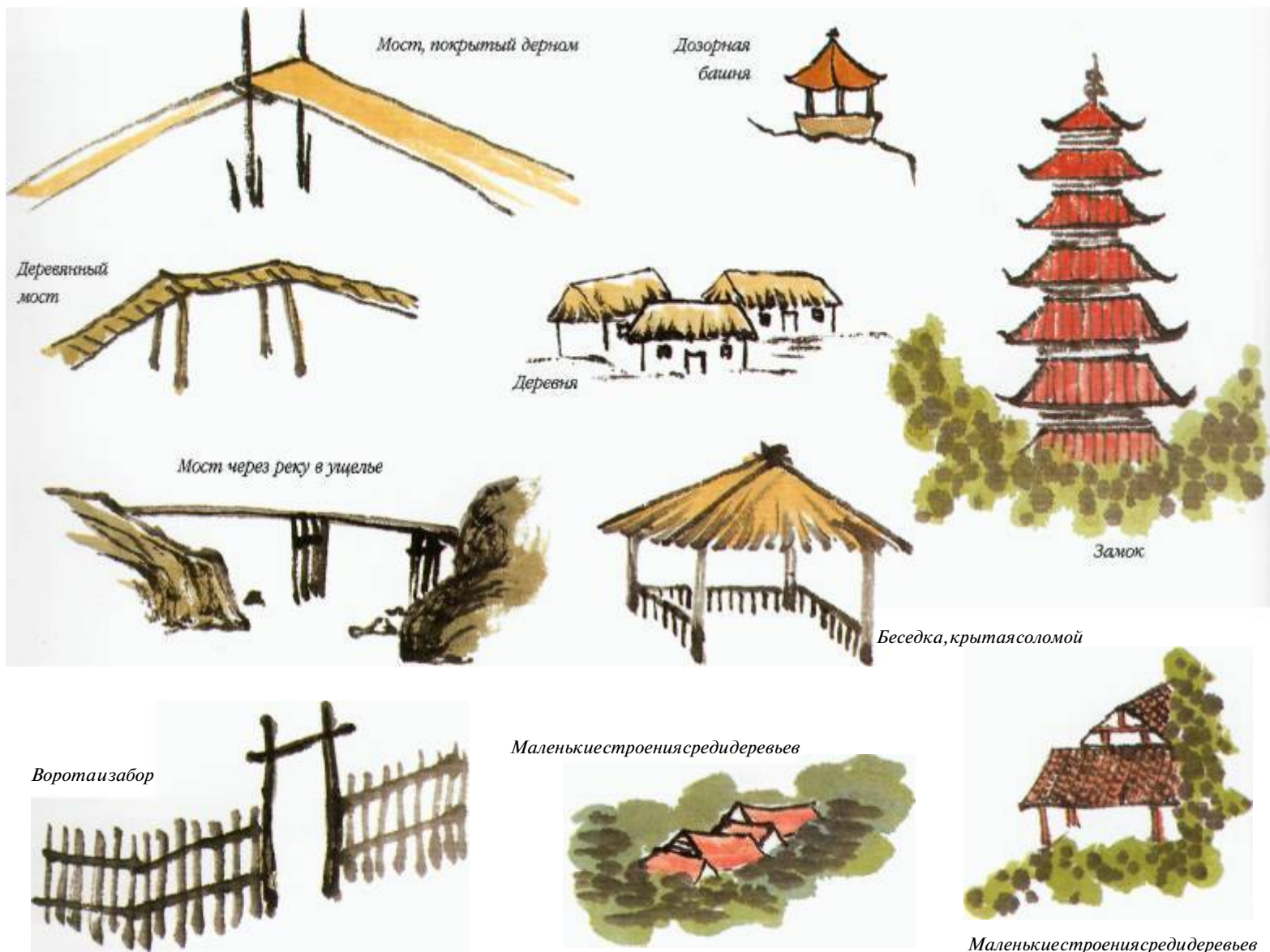
Здания и люди

Помещая в композицию здания и людей, художник показывает, как незначительно человечество по сравнению с величием природы. Дома или храмы располагают на склонах холмов или наполовину скрытыми в деревьях. Крыша может быть очень интересного рисунка и с украшениями и часто не оставляет сомнений в национальной принадлежности изображенной архитектуры. Другие крыши могут быть деревенскими на вид, встречаются даже крытые соломой. Ворота и изгороди намекают на то, что за ними могут скрываться святилища или сады, невидимые взгляду.

Мосты, дозорные башни и беседки могут служить той же цели. Они предполагают движение людей по местности, даже если вы никого не видите. Зачастую они составляют пятно яркого цвета внутри композиции. Лодки и повозки демонстрируют деятельность людей, добавляя

движение или инертность в зависимости от положения. Лодки могут быть показаны в различных масштабах для усиления впечатления расстояния и для подтверждения того, что пространство картины заполнено водой. Они могут быть нарисованы по отдельности или флотилией. «Лодки удовольствий» намекают на праздное времяпрепровождение. В некоторых картинах лодки предполагают путешествие между деревнями, где товары перевозят на рынки по недружелюбной местности.

Когда помещаете в пейзажи фигуры людей, учитывайте количество необходимых деталей. Одежду обычно обозначают лишь несколькими линиями так, чтобы не отвлекать внимание от самого пейзажа. У вас есть выбор между тем, чтобы нарисовать людей на фоне пейзажа или заполнить пейзаж людьми, живущими в нем. Ученый со своим служкой определенным способом иллюстрируют разницу своего социального

положения: меньшего размера человек несет вещи, что означает различие в статусе.

Музыкант, одетый в длинное струящееся одеяние, намекает на приятное времяпрепровождение, цинковка, на которой он сидит, говорит о наличии слуг, которые расстилают ее и носят за ним. Для создания впечатления спокойствия, другие маленькие сидящие фигурки могут быть изображены медитирующими. Обратите внимание на слегка намеченные различные повороты голов людей, занятых медитацией: на этом рисунке: они дают знать о происходящем вокруг без дополнительных деталей.

В основе пейзажа с соснами на странице 104 лежит идея Дженни Скотт. На нем изображены водопады и искривленные сосны, растущие в горах, отступающих вдаль. Вначале был нарисован передний план, к которому постепенно добавлялся фон. До добавления цвета была закончена работа тушью. Обратите внимание на то, как крона сосны изгибается вниз с каждой стороны, в то время как водопад задает горизонтальное движение.

Раскрашивая сосны, удерживайте цвет внутри иголок, чтобы усилить впечатление остроконечности. Или же позвольте цвету выходить

Маленький пейзаж Джозефа Лонарисован на форматированной бумаге, что придает иное качество линиям и штрихам – почти морозным и довольно «холодным». Пейзаж можно рисовать на самых разных бумагах, но твердый сорт позволяет наносить несколько слоев краски. Если рисуете акварельными красками, берите пористую, хорошо впитывающую бумагу

за контуры, чтобы создать эффект большей протяженности области листвы, но не прорисовывайте иголки в деталях.

Иголки рисуйте в том количестве, которое вам больше нравится, но центральные рисуйте в первую очередь и за ними уже те, которые растут сбоку. Соснам нужны и большие, и маленькие иголки, крупные и небольшие их группы, и располагаться они должны на неравном расстоянии друг от друга.

Рыбак в лодке нарисован Джозефом Ло. Жанр этой картины - промежуточный между пейзажем и изображением фигур. Посмотрите, как рыбак выглядывает на рисунке в бамбук, растущий по кромке воды, к тому же удочка направлена к внешнему краю рисунка - возможно, он услышал плеск воды, произведенный резвящейся рыбой. Все эти детали создают эффект действия, который делает картину весьма достойным произведением.

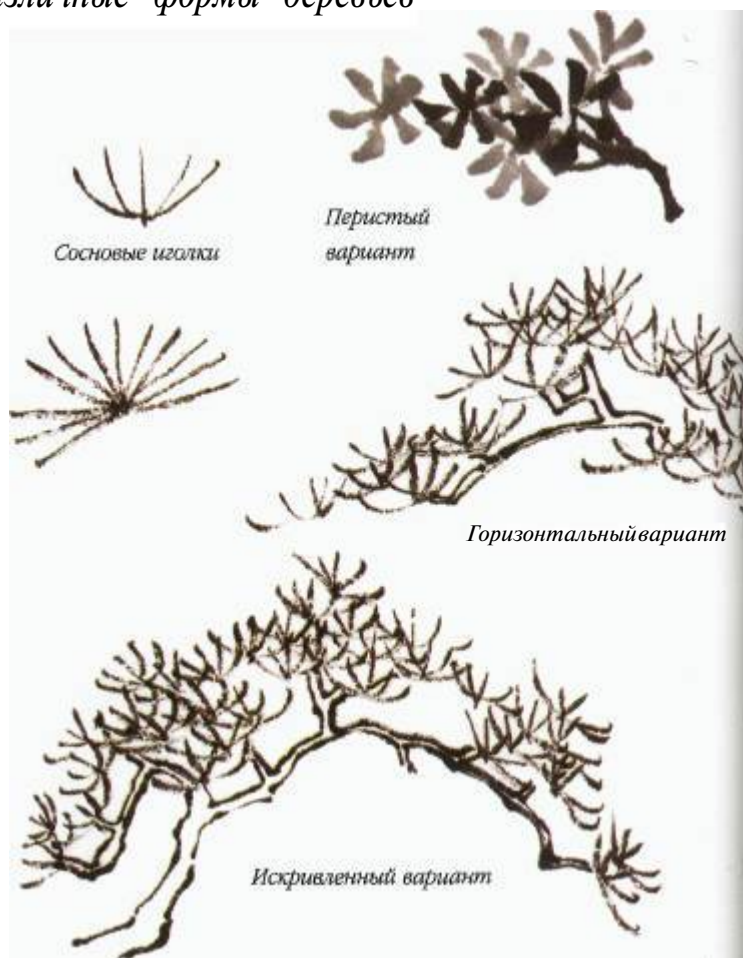
Современные пейзажи не всегда представляют собой то, что ожидают увидеть западные зрители. Зачастую они выглядят кучными или

*Сосна в водах
в отдалении*

Рыбак и бамбук.
Джозеф Ло

Различные формы деревьев

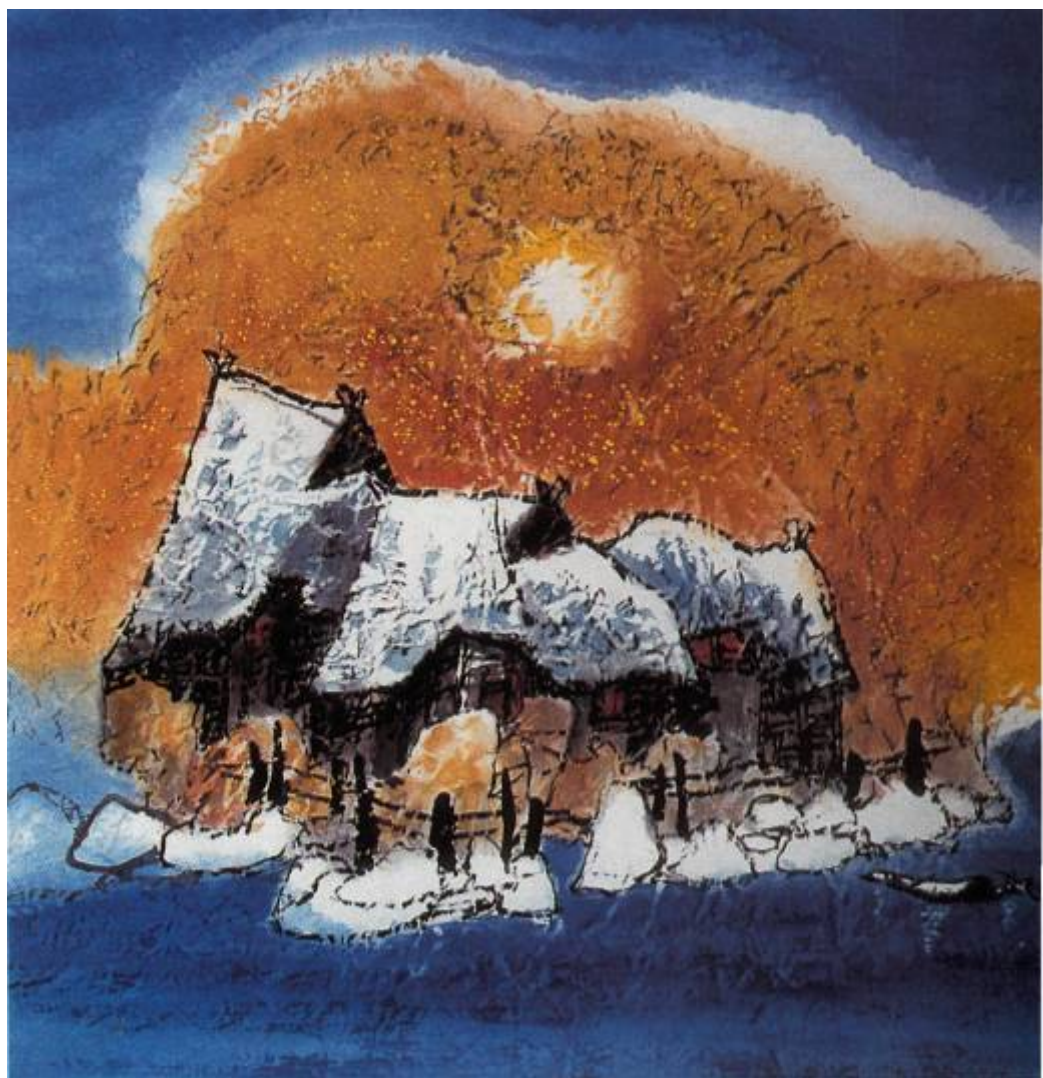

чрезмерно насыщены цветом. Очевиден факт влияния народного искусства различных общин на местный стиль изобразительного искусства, происходивший в течение многих столетий.

Ху Фан родом из Сычуаня. Воспоминания о сельской местности и о путешествиях на Тибет оказали сильное влияние на ее творчество. Ее пейзажи весьма жизнерадостны и оживленны, вызывают в памяти воспоминания о жизни в этих краях. У нее были выставки в ведущих галереях как Китая, так и на Западе. В этой книге представлены две ее работы, выполненные в несколько различающихся стилях. Рисунок с лунным светом выполнен в более традиционной, спокойной манере, с изображением жилища, укрывшегося в сени деревьев. Ограда на другом берегу речного потока заставляет вас задуматься о том, каким образом жители домика перебираются на противоположный берег. Второй рисунок, где изображены дома и озеро, плавающие под лучами палящего солнца, пронизан чудесным оживленным духом. Эти традиционные сооружения изображены в очаровательной манере. Многие яркие оттенки созданы минеральными красками, а каллиграфия упоминает об «озере вдаль» - но слова могут говорить об удаленности как в

Справа внизу Залитый солнцем пейзаж с водой в отдалении. Ху Фан

Пейзаж в лунном свете, Ху Фан

пространстве, так и во времени. Поиск подходящих к живописи высказываний довольно затруднителен для западных художников. Ху Фан изобразила и небо, и озеро, предпочтя заполнить пустоту, что добавило рисунку событийности.

Еще один китайский художник, который использует минеральные краски, контрастирующие с тушью, – Фу Кайли, преподающий китайский рисунок кистью в Англии. Этот прекрасный пейзаж, изображающий озеро Дистрикт осенью, выполнен в классическом китайском стиле (Кайли провел около недели в районе Вотемилл, делая наброски и рисуя). Здесь показаны осенние цвета, гладкая поверхность воды создает ощущение умиротворенности. Изящно проплывающие по воде яхты намекают на легкий бриз. Туманная дымка в некотором отдалении показывает, как удивительно подходят виды этой части Англии для воплощения в данном живописном стиле. Обратите внимание на то, что определенный оттенок китайского стиля присутствует и в силуэтах зданий.

Для того чтобы минеральные краски смотрелись хорошо, сначала рисуйте темной тушью (объекты на расстоянии – более светлым оттенком) и после того, как она высохнет, добавьте яркие минеральные краски. Лучше всего здесь, по всей видимости, подойдут порошковые

пигменты, но их сложнее использовать и для них требуется клеевой связующий элемент, пестик и ступа для растирания. Вместо них можно взять краски в тюбиках, которые продаются уже готовыми, но при этом пигмент у них не настолько яркий и выбор оттенков меньше. В некоторых классических пейзажах периода Сун (выполненных в характерной сине-зеленой гамме) использованы минеральные краски.

Детали еще одного пейзажа Джозефа Ло показывают, каким образом он использует яркие матовые минеральные краски в качестве контрастного фона для штрихов туши.

Пейзаж озерного края с использованием минеральных красок. Фу Кайли

Деталь пейзажа Джозефа Ло с использованием желтой минеральной краски

Более сложные техники

Более сложные техники

После того как вы усвоили азы - для чего пришлось много практиковаться, - можете приступать к изучению и исследованию множества других замечательных живописных техник. Экспериментируя с разными сортами бумаги, туши, цветами и кистями, вы постигнете суть материалов и техники. В Китае студенты, практикуя художественные навыки, чрезмерно сосредотачиваются на работе кистью, особенно делают упор на тонких линиях.

Мы, на Западе, не столь усердны, чтобы часами делать одно и то же упражнение. Нам также необходимо изучить рисунок и композицию, то, что люди на Востоке впитали с молоком матери. На Западе высококачественная и тщательная живопись, скорее, часть программы обучения.

Детализированный стиль

Для работы в живописном стиле с тщательным выписыванием всех деталей требуется проклеенная бумага или шелк (белого или бледных цветов). Поверхность вы можете проклеить и сами с помощью клея и кvasцов. Конечно, очень сложно добиться ровного результата - но процесс рисования станет куда веселее! Стиль *гунби* требует определенного терпения в работе, для того чтобы построить линии и оттенки туши до наложения цвета (*бай мяо*). Для изображения светлого предмета понадобится светлая тушь - для обозначения линий, и тушь

более темного цвета - для темных пятен. Например, тело бледнее одежды, так что для обозначения границы между поверхностью тела и ткани понадобится светлая тушь.

Поверх изображения предмета, после нанесения акварельных красок и до оформления работы, нанесите тонкий слой красных оттенков (чайная ложка квасцового порошка на кружку теплой воды).

Невероятно красивый образец этого стиля - картина «Весна» Фу Кайли, является частью серии свитков «Четыре времени года». Кайли изучил некоторые книги о рисовании фигур для создания этого произведения. Это результат многих часов тщательной работы.

Лотос в стиле «гунби»

После создания контуров, нанести светлую разбавленную тушь, которой обозначаются форма лепестков и листьев.

1 Двумя кисточками (например, «белое облако»), одну из которых вы окунули в акварель, а другая просто увлажнена, нарисуйте небольшое пятно цвета, держа кончик кисти у края линии прожилок. Возьмите вторую кисть, которой можно убирать излишки с тех мест, где кисть касалась бумаги или шелка своим основанием, чтобы цвета смешивались мягко и равномерно.

2 Каждый раз, когда вы добавляете пигмент, кладите его на другую область, слегка выходящую за контуры предмета.
3 Для листьев используйте как минимум два цвета разведенной туши, один из которых должен быть индиго. Это поможет смоделировать лист.

4 И, наконец, смешайте индиго и желтый (для получения зеленого) и нанесите на лист тонким слоем. (Для создания темно-красных лепестков вам понадобится около девяти слоев.) Не торопитесь - если слои пигмента слишком плотные, у вас будут трудности с подкладкой для шелка или бумаги.

Другой рисунок является деталью моей собственной работы (созданной с помощью Цай Сяоли, которая обучила меня этой технике), срисованной с известной китайской картины в стиле *гунби*. Она показывает, как уже изученные принципы могут применяться и к рисованию цветов. Если на картине предполагаются прямые стебли, нарисуйте их изогнутыми для насыщения живописи духовным началом, или *ци*, и помните о принципах соотношения «темного/светлого» и «насыщенного/пустотного». Меняйте оттенки нижнего слоя (индиго - для холодных цветов, тушь - для теплых). После того как вы создали основу для живописи, вам понадобится нанести большое количество слоев, так что запаситесь терпением. Конечный результат стоит тех усилий и времени, которые вы затратите на его достижение.

В пейзажах в стиле «тщательной кисти» в качестве фоновой краски берут индиго (холодный) и жженую сиену (теплый). Минеральные краски необходимы для того, чтобы имитировать два основных стиля: большой или малый сине-зеленый пейзаж. Это малахит и лазурит, у каждого из которых есть четыре оттенка. Твердой кистью из волчьего меха сделайте частые «скрывающие кончик» мазки линиями с разнообразной структурой и фактурой. Цай Сяоли использует выражение «смелость в начале, тщательность в конце» - это также подходит и для работы в свободном стиле.

Этим техникам сложно научиться по книжке по причине большого количества ступенек и необходимости руководства. Несмотря на это, большая степень понимания сложности живописи в стиле *гунби* на шелке только добавит удовольствия в процесс изучения.

Цветущая ветка

Лучше использовать проклеенную бумагу

для изображения цветущих веток. Результаты, как правило, непредсказуемые и потому захватывающие!

3 Цветы можно нарисовать пятью небольшими лепестками темно-желтого или оранжевого цвета.

4 После прикоснитесь к каждому лепестку кистью, заправленной белым, а потом светло-желтым цветом.

5 Можете включить в композицию камни, выполненные в той же технике. Эту технику можно использовать и для листочков и прочей

растительности, но постарайтесь не перегрузить картину включением слишком большого количества рисунков.

1 Быстро нарисуйте стебли, используя или чистую воду, или очень светлую тушь. Ширину мазков делайте разной.

2 Быстро наложите тушь и/или цвет в случайном порядке на влажные области и посмотрите, как они растекаются. Вы можете добавить больше туши или цвета или убрать излишки с помощью влажной кисти. Ветка, высыхая, посветлеет приблизительно на 50 процентов.

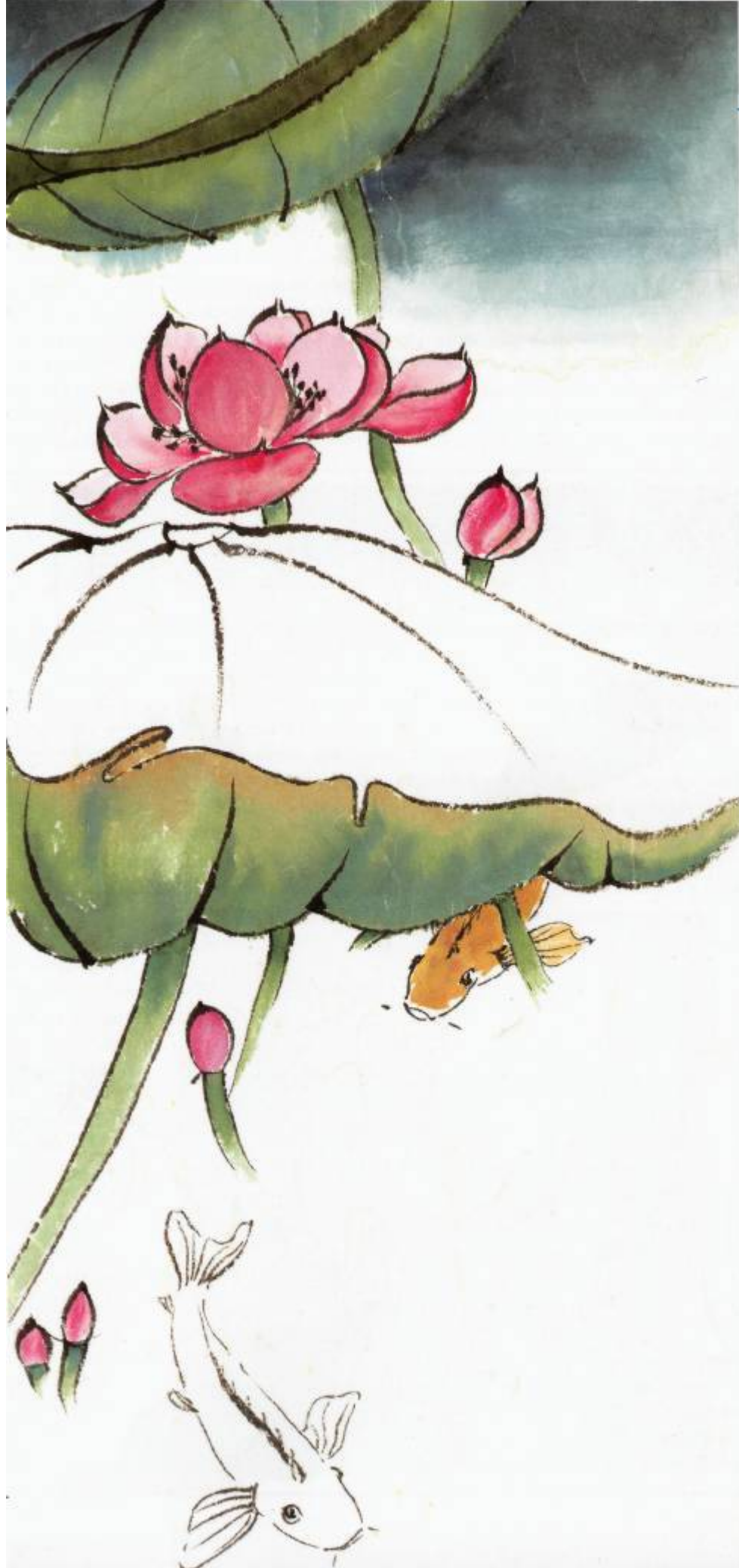
Многослойная техника

Еще один стиль, в котором применяется бай мяо и конопляные волокна, травяная бумага или похожая на нее прочная бумага, текстура которой также состоит из длинных волокон. Подходит для изображения предметов в воде.

1 Начните рисовать цветы светлой тушью и затем продолжите композицию более темными листьями. Добавьте стебли одним мазком светлой туши. В качестве альтернативного варианта вы можете начать с контуров Рисуя рыбу, можете начать как со спины, так и с небольших деталей. Если вы не знаете точно, какой будет композиция, сначала попробуйте нарисовать рыбку на другом листе, вырежьте ее и передвигайте по листу, чтобы найти правильное расположение.

2 Для получения различных оттенков продолжайте наносить слои туши до перехода к работе с цветом.

3 Добившись удовлетворительной насыщенности цвета, нанесите слои акварели, изображающие воду. Заранее увлажните области или проведите линию воды вокруг последнего мазка для мягкого перехода слоев и красок. В этих местах бумага высохнет приблизительно на половину, так что продолжайте добавлять слои акварели, придавая картине напряжение. Обратите внимание на начало слоев в верхней части рисунка.

Здесь представлены два образца, показывающие, как с помощью фактурной бумаги и большого количества слоев можно добиться совершенно другого результата. На одном образце использована фактура бумаги с довольно ровными слоями. Второй рисунок демонстрирует большую глубину и напряженность действия. Если вы считаете, что краска слишком размазана по рыбе, добавьте белой краски, например гуашь, на изображение рыбы (с оборотной стороны бумаги) - и чешуя рыбы засеребрится. Рисунок на хорошо впитывающей бумаге станет бледнее приблизительно на 30 процентов.

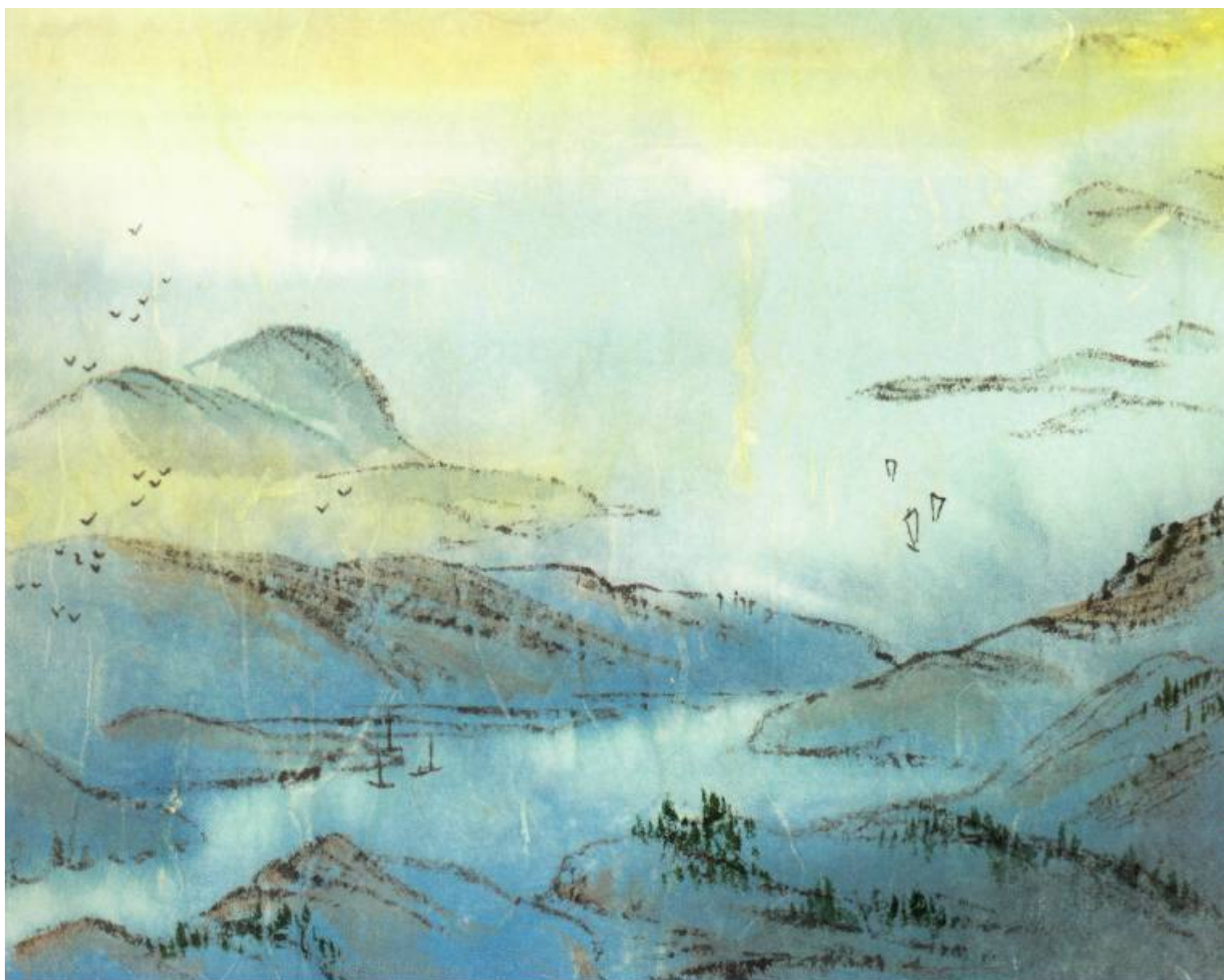
Рыба с золотым лотосом - многослойная техника на бумаге из длинных волокон

Более светлый вариант рисунка лотоса с рыбой

Беспорядочно расположите красочные пятна на листе бумаги и позже добавьте детали. Лучше немного подождать, может быть, несколько дней или больше, чтобы понять, что вы «видите» в цветных пятнах. На приведенных образцах пейзаж (нижний) был нарисован наоборот, сверху вниз, и после перевернут. Желтый лотос (справа) «разглядели» в сконцентрированном пятне цвета и позже увеличили. Иногда такой подход предоставляет вам большую свободу самовыражения.

Квасцы

Еще один способ сделать изображение рыбы светлым - нарисовать ее раствором квасцов. Квасцы можно использовать для изображения чешуи - рыбы, дракона или ящериц. Меняйте насыщенность раствора, чтобы добиться различных эффектов, и дайте квасцам высохнуть до нанесения краски. Такая техника плохо сочетается с проклеенной бумагой, поскольку раствор впитывается бумагой.

Другой метод рисования заключается в том, чтобы обозначить траекторию водопада с помощью раствора квасцов до изображения скал по сторонам. Иллюстрация показывает, как это может выглядеть в итоге.

*Живопись жанра «фигуры» в стиле «тщательной кисти» на проклеенной бумаге. Фу Кайли.
В оригинале работа обрамлена как свиток*

*Пейзаж с водопадом,
нарисованный с помощью
устойчивой квасцовой техники*

Смятая бумага

Сомните бумагу и нарисуйте «горы», после чего сбрызните водой, тушь растечется

Сомните бумагу, изобразите «горы» тушью - получились острые образования на камнях

Сомните бумагу, сбрызните водой и затем нарисуйте «горы» - впечатление получится намного более мягким

Дайте бумаге высохнуть, сомните еще раз и нарисуйте «горы» светло-серой тушью для создания разнообразия

Деталь, показывающая технику смятой бумаги.
Ху Фан

Ее можно применять для создания разнообразных эффектов при изображении камней и гор. Для изображения зубчатых скал сомните бумагу и проведите кистью по выступающим точкам; для более мягкого эффекта слегка сбрызните бумагу водой после того, как смяли и до нанесения туши.

Для создания другого эффекта нанесите тушь и после сбрызните ее водой - тушь очень подвижно растечется. Второй и третий слои можно нанести светлой тушью или краской, но лучше сначала дать бумаге высохнуть. Деталь пейзажа Ху Фан показывает, насколько эффектно это может выглядеть. На разных сортах бумаги результат будет различаться.

Цветная бумага

Даже работы, выполненные в свободном стиле, различаются между собой. Окрашенная бумага *сюань* похожа на слегка проклеенную бумагу. Она хорошо подходит для рисования предметов белого цвета, потому как не нужно изображать цветной фон, на котором они бы выделялись. Она может показаться более привлекательной для тех художников, которые предпочитают небелую бумагу. Цветовая палитра восходит к традиционному колориту далекого прошлого, периодов Сун и Мин. Ее применяют для пейзажной живописи, чтобы придать ей таким способом мягкость без использования большого количества слоев. Многие сорта тонированной бумаги

изготавливаются с красивыми вкраплениями, которые лучше всего подходят для рисунка тушью. Можно взять бумагу и яркого красного цвета, но ее лучше всего использовать для каллиграфии, особенно под Новый год.

Потекшая тушь

На более плотной, двух- или трехслойной бумаге вы можете позволить себе удовольствие поиграть с потекшей жидкой тушью. Прорисуйте форму и тут же разбавьте ее водой - линии расплывутся, как это показано на образцах, предоставленных Дай Инь. Это детали крупных живописных произведений.

Коробочки лотоса. Дай Инь

Деталь «Красных пионов». Дай Инь

Забегрметне

柳漁夫下

Завершение

По традиции, картина считается незавершенной, если на ней не стоит печать или отсутствует каллиграфия. Для восточного художника, знакомого с письменностью и подходящими высказываниями, которые встречаются на многих свитках, сделать это намного проще. Многие туристы, совершившие путешествие в Гонконг, привозят оттуда свои собственные печати или клейма. Вовсе не обязательно, что они подойдут для применения на живописи, так же как и многие надписи, в особенности те, которые сочетают китайские иероглифы и английский текст.

Каллиграфия

На Западе дети начинают обучение грамоте с изучения печатных букв. В Китае с этим можно сравнить обычные иероглифы, или почерк *кан шу*. После того как они поняты (точнее сказать, освоены), можно предпринять попытки изучения и других стилей. Временами более востребованными считались определенные стили каллиграфии, мы не всегда можем оценить по достоинству. Лучший способ изучить стили каллиграфии - тщательно исследовать живопись, определить примененный стиль и задаться вопросом «почему?».

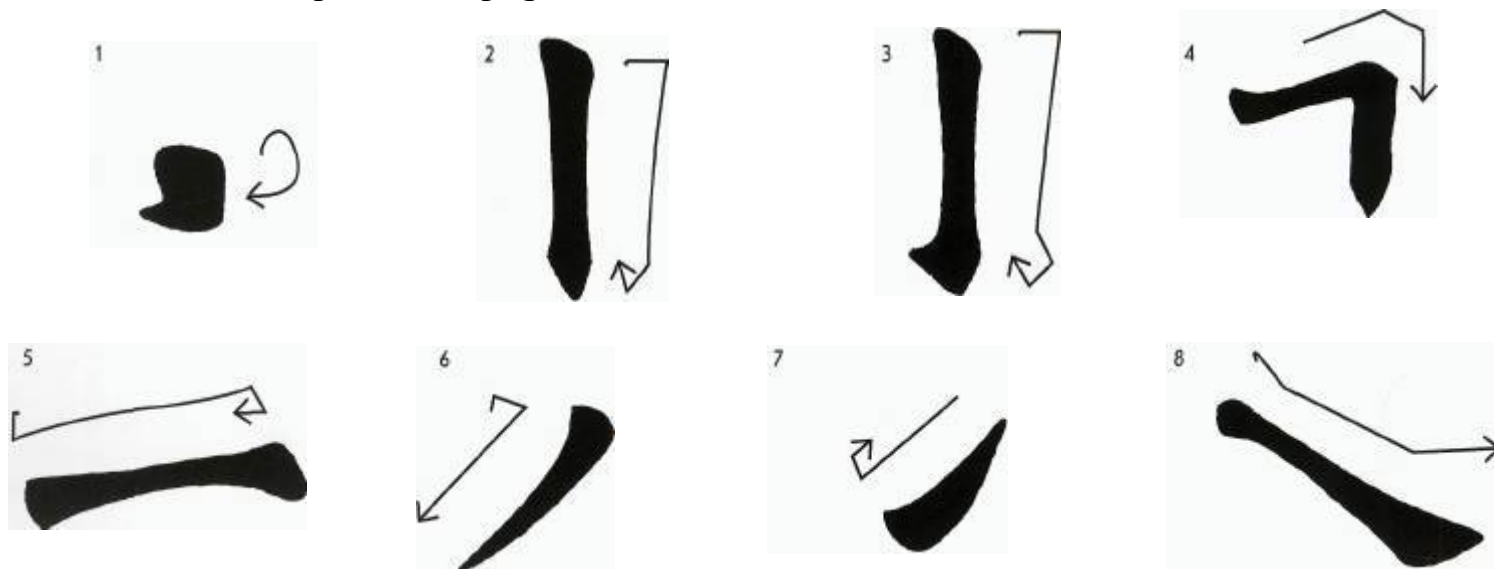
Архаичный почерк, как раз тот, который применяется при резьбе на печатях, является древнейшим. Он восходит к пиктограммам, которые шаманы использовали в процессе жертвоприношения. Вначале их вырезали на черепаховых панцирях и костях. Императорский указ утвердил чиновничий почерк в качестве объединяющего каллиграфические стили Китая. Со временем он трансформировался в уставной стиль письма. Наравне с ним существуют и «рукописные» варианты, ко-

торые можно воспринимать как курсив или скоропись. Они более трудны для применения, поскольку требуют базисного знания китайской иероглифики.

Желательно выучить несколько фраз или заучить написание вашего имени. Имя, иероглиф или фразу следует помещать в живопись очень аккуратно (поскольку живопись и каллиграфия настолько схожи меж собой, что про живопись часто говорят, что она «написана»). Ее обычное место не соответствует тому, которое используется в работах западной живописи. Оставьте свободным один из углов, внимательно изучите живописные работы по книгам и выставкам для того, чтобы почувствовать композицию. Печать часто помещается по соседству с каллиграфической надписью.

Для практики приведено несколько образцов уставного стиля. Попробуйте над более оригинальными идеями. На пейзаже Цю Лей надпись «Небеса понимают переживания поэтов - вид на закат не завершен, в действительности вы не можете увидеть леса, только услышать пение птиц в пустоте холмов».

Восемь основных черт каллиграфии

Каллиграфия, идущая
вдоль холмов пейзажа
Цю Лей Лей

Каллиграфия светлой
тушью, завершающая
линию водного прост-
ранства на живописи
Лай Инь

魚

樂

Выживает счастье

龍 蛇

Дракон

Змея

米

Рис

猫

Кот

柳 林

燕

Ласточки в ивово-
роще

柳

漁

夫

下

Рыбак под ивой

花

Цветок

紅

Красный + цветок

藍

Синий + цветок
орхидея

色

Синий (прилага-
тельное) + цветок
синий цветок

燕

猴

Обезьяна

犬

Собака

黃

Желтый + цветок

美

Красота

Печати

Печати вырезают из различных камней, часто используя фигурки животных. Резьба может быть сделана в стиле *инь* (интальо, которой ставится белый иероглиф на красном фоне) или *ян* (рельефная, дающая красные иероглифы на белом фоне), или стиле, сочетающем эти две техники. На живописном свитке может стоять больше одной печати, но если они стоят рядом, то печать *инь* следует поставить ниже. Поскольку китайцы ставят фамилию перед именами, последние выглядят более весомо. Художники, сами вырезающие собственные печати, на разных этапах своего творческого пути используют разные подписи.

Печати также могут содержать некое послание или высказывание. Вам потребуется сосуд с красной киноварной пастой. Печать окунают в пасту, после чего ставят на рисунок.

Варианты печатей (старых и новых) и пасты для штампа

Двенадцать печатей со знаками зодиака (в стиле инь и ян)

Весна

Пожелание нового
роста травы и де-
ревьев. Лицевая
сторона печати
вырезана Фу Кайли

Малый Путь

Все еще
обучающийся

Пейзаж

Обучение с Полин

Основные печати

Дух неба и берега

Путешествие
в искусство

Изящный

Суть туманных гор

Все вырезаны Цю Лей Лей

Обрамление

Для идеального представления публике завершенная живопись нуждается в соответствующем обрамлении. Работу необходимо оформить, выровнять все складки, сбрызгивая водой обратную сторону живописи и проводя по ней сухой кистью. Процесс обрамления также называется монтированием оправы.

Приспособления для обрамления

Вам понадобится:

- паста из крахмала с холодной водой (или сами сделайте раствор из порошка крахмала, воды и нескольких капель формальдегида, нагретого до 30°C для лучшего соединения)
- широкая клейстерная кисть
- узкая кисть (подойдет 25-мм живописная кисть)
- широкая сухая кисть
- отполированная рабочая поверхность, например кухонный стол
- тубус
- соломинка - лучше та, которую можно изогнуть
- дверь или крашенная/лакированная поверхность, на которую можно повесить загрунтованную живопись до полного ее высыхания.

1 Вырежьте бумагу, на которую вы собираетесь крепить живопись; по размеру она должна соответствовать работе и быть по меньшей мере на 25 мм больше по периметру.

2 Протрите стол и положите живопись лицевой стороной вниз. Слегка сбрызните обратную сторону картины чистой водой, проведите по ней сухой кистью, чтобы разгладить морщины, отложите в сторону. Вытрите стол.

3 Проверьте обратную сторону на предмет наличия волосков и переверните лицевой стороной вверх. Ровно нанесите пасту. Не переживайте по поводу появляющихся складок.

4 Возьмите газетный лист, приподнимите узкий край бумаги с пастой вместе с одним краем газеты, затем поднимите другой край, слегка похлопав по поверхности подкладочной бумаги (держа поверхность с пастой сверху). Положите в сторону. Вымойте и высушите стол.

5 Убедившись в том, что рисунок лежит лицевой стороной вниз, тщательно и аккуратно разгладьте его сухой кистью.

6 Продвиньте тубус под один конец бумаги с пастой, оставляя другой конец свободным для передвижения. Начните с одного конца (если вы правша, держите тубус в левой руке, а кисть в правой) и постепенно опускайте подкладочную бумагу на обратную сторону рисунка и аккуратно проводите по ней сухой кистью, одновременно опуская тубус. Увеличьте давление, двигаясь от одной стороны к другой и от одного края к другому.

7 После того как вы скрепили два листа, намажьте пастой поля картины с помощью маленькой кисти. Поднимите скрепленные листы с одного конца, используя все пальцы, а не только указательный и большой; также вы можете использовать кусок газетной бумаги в качестве дополнительного усилителя вдоль линии подъема.

8 Прикрепите верхнюю часть картины к поверхности. Выровняйте поля, а покрытые пастой края твердо держите по всему периметру. Возьмите соломку (лучше всего подойдет та, которую можно гнуть) и выдохните немного воздуха в один из нижних углов для создания небольшой воздушной подушки. Закрепите угол и оставьте на ночь.

9 После того как картина высохнет, снимите ее и обрежьте края до нужного размера. Влажной тряпкой уберите все следы пребывания картины на поверхности.

В качестве альтернативной поверхности можно использовать *доску*, которую можно поставить - легче поместить картину на вертикальную поверхность. Если требуется более существенная подкладка, можно добавить еще два или три листа бумаги, повторив этапы с третьего по шестой. В этом случае понадобится больше времени для высыхания. Такую технику используют в китайских багетных мастерских, она уменьшает риск повреждения живописи по сравнению с тем случаем, когда пастой покрывают обратную сторону самой живописи. Такой способ сохраняет цвета яркими, и паста усиливает соединение поверхности бумаги и туши или красочного пигмента. Шелк обрамляется точно таким же образом, но паста замешивается до более густой консистенции,

обратная сторона картины смазывается пастой, и на шелк опускается сухая подкладочная бумага, которая разглаживается кистью, как было описано.

После того как вы наклеили работу на подкладочную бумагу, можно обрамить ее под стекло. Вы можете взять как раму с паспарту, так и поместить свое произведение прямо в раму. Для обрамления живописных свитков существуют различные рамы. Учитывая загрязненность атмосферы и распространенность центрального отопления, предпочтительнее защитить работу остеклением. Постарайтесь подобрать обрамление, выгодно подчеркивающее колористическое решение живописи или оттенок бумаги.

Применение паспарту и рамы одного цвета способствует усилению впечатления изысканной живописи блеклых оттенков. Помните о том, что стекло изменит цвет паспарту

Многие китайские художники, живущие на Западе, предпочитают тяжелые рамы темных оттенков

Естественные оттенки рамы подчеркивают достоинства бумаги

Шелковая или бумажная парча будет выгодно смотреться в простой металлической раме

Заключение

О вкусах не спорят, но существующее разнообразие техник и стилей живописи кистью на китайский манер настолько велико, что способно удовлетворить самым изысканным запросам. В жанре живописи птиц и животных часто присутствует юмор - в конце концов мы можем посмеяться и над собственными усилиями. Рисование большинства картин занимает немного времени, так что, если живопись не получается и не удовлетворяет вас, можете начать заново. Если успех вас избегает, немного отдохните от сюжета. Если не получается все остальное, направьте ваши усилия на другой предмет или попытайтесь на следующий день. Очень важна практика, особенно для каллиграфии и мазков. Заставьте кисть танцевать по поверхности бумаги - плавные и освобожденные мазки необходимы для работы в любом жанре и стиле китайской живописи.

Вы решили, что предпочитаете тщательный, или «аккуратный» стиль, а в другой работе лучше заняться поиском большей свободы. Вам есть из чего выбирать. Вы можете отдать предпочтение поверхностному подходу, но существует множество деталей этой художественной формы, которые приносят удовольствие, и при желании столь многое можно изучить и впитать. Экспериментируйте в поисках своего собственного стиля.

Ваше увлечение заставит вас погрузиться в культуру, увлечься легендами, историей, географией и будничной жизнью китайского народа. Вы будете уделять много времени и внимания предметам с Востока, замечательным книгам, программам, видео. Выбор специализированных туров для осмотра достопримечательностей или занятий живописью с каждым годом становится все больше и больше. Все это помогает лучше понимать искусство, ремесла и их влияние как на Китай, так и на Запад. Старайтесь быть открытыми множеству источников вдохновения.

Для меня составляет удовольствие продолжать обучение, находить нечто новое - как путем экспериментального исследования, так и проведением научных изысканий.

Длинные шелковые ленточки гаррии эллипсовидной показаны в движении

Деталь традиционного пейзажа. Я Минь

Алфавитный указатель

Курсивом выделены страницы с иллюстрациям

А

австралийский какаду	61
академический стиль	7
альстромерия	39
ананас	53
анемоны	70

Б

бабочки	64,64
бамбук	7
банана, листья	33
белка	81
бескостный - см. также сей	7
бильбергия	28
бугенвиллея	42-43
бумага «лунный дворец»	12
бумага сюань	12,21,78
бумага	12-13, УЗ, 20, 78, 115
бумага, прессы	18
бумаги, приготовление	21

В

ветви	33,60
виноград	46
внешняя линия - см. гунби	7
вода	97
водопады	101, 113
войлок	18
волнистые попугайчики	63
вьюнок	40-41

Г

гаррия эллипсовидная	125
глициния	23
горы	114

гранат	47
гунби	7, 8, 12, 28, 72, 108, 109

Д

даосизм	86
деревья	97,98, 99,99, 104-105
драконова ягода	50-51
драконы	73,73

Ж

жабы	76,76
желтый грудник	61
животные	77-84
жираф	84

З

завершение	117-124
замок	102
заправка цвета	26,26
здания	102, 102
змеи	74, 74-75
зодиак, китайский	73, 78, 120
золотая рыбка	71

И

ива	57, 100
инь и ян	31,120

К

кай шу- см. каллиграфия	
каллиграфия	118, 118, 119
капельницы для воды	18
камп	66
квасцы	73,108,113
кисти, подставки	18, 18
кисти, полка	17

кисти, связка	18, 18
кисти, стаканы	18
кисти, заправка	22,47
кисти, управление	22-23
кисти	13-14, 13, 14, 15, 18, 20
кисти, вешалки	18
китайский салат	54
клен	105
клубника	49
клюв	58
контур - см. также гунби	7
Конфуций	92
коралловое дерево	29
котенок	83
кошки	80,81

Л

лилейник	30
листва	97, 98, 99
листья	31-32
листья, основные мазки	31,32
личи	46
лодки	102, 103
лотос	31,64, 68, 108, 110-111, 115
люди	102, 103
лягушки	75, 76, 76

М

майна (тропическая птица)	58
мао бян - см. травяная бумага	
«мастера»	6,7
материалы	9-18
мимоза	30
мо - см. тушь	
монах	86
монтажное - см.подкладка	
мосты	102, 102

Н

надземные корни	33
нарцисс	30, 31
насекомые	63-64, 63
настурция	30

О

обезьяна	79, 80
оборудование	9-18
обрамление	124, 124
овощи	54
орел	58, 59
орхидея мэйлинь	35
орхидея	7
ослики	82
основные шаги	19-26

П

палитра	17, 17
пейзаж	91-106, 92, 96, 109, 113
пейзаж, композиция	93-95, 93, 94
пекинес (собака)	83
петух	58
печати	100, 120, 120
пионы	33, 115, 116
подкладка	121, 121, 122-123
прожилки	33
птенец	58
птиц, позы	56
птица, водоплавающая	62
птицы	55-62
птицы, крупные	58
птицы, маленькие	59, 60
пчелы	63, 63-64, 64

Р

раakitник	30
редиска	54
рептилии	73-76
рис, растение	52-53
румянка	36-37
рыба четырьмя штрихами	67

рыба	65-72, 66, 67, 68, 110-111
рыба, морская	70, 70, 71
рыба, пресноводная	67
рыба, тропическая	71, 72
рыбак	100, 104

С

свободный стиль - см. <i>сей</i>	7, 78
сей	7, 8, 29, 72, 72
скалы	75, 94, 95, 95, 114
Скотт, Дженифер	61
слива	6
сокол-сапсан	58
сосна	99, 103, 104
сосуды для воды	18
сочетание рисунков	44
стебли	33
стрекозы	64

Т

техника, более продвинутая	107-116
техника, многослойная	110-111
техника, скомканной бумаги	114
точки пыльцы	33
травяная бумага	12, 21
«Три друга холодной зимы»	28
тупик	62
тушечница	10, 11, 11, 20, 21
туши, растирание	21, 21
туши, плитки	20
тушь	12, 12
тушь, потекшая	115, 116
тщательный стиль - см. <i>гунби</i>	7, 28, 78, 108-109
тыквы	54
тычинки	33

У

utki	58
«ученого, кабинет»	10, 10, 18

Ф

фигур детали	89
фигуры свободными мазками	88
фигуры	85-90
фигуры, большие	87-90
фигуры, маленькие	90, 91
фритиллария	29
фрукты	45-54, 53
Фу Кайли	106
Фу Хуа	61

Х

хризантема	8
Ху Фан	105
Хуицзун	7

Ц

Цай Сяоли	109
цвет	16-17, 17, 92
цветение	109
цветы	27-30
цветы, сезонные	44
ци	7, 10, 109

Ч

чертополох	38
«четверо благородных»	7, 28, 34-35
«четыре друга цветов»	28
«четыре сокровища»	10
чжи, бумага	12
Чжэн Найгуань	72

Ш

ши - см. <i>ци</i>	
штрихи	24-25

Я

ягоды, простые	48
ян - см. туши, плитки	

Благодарности

Я хочу поблагодарить всех художников, которые любезно дали мне разрешение на публикацию своих работ. Особую признательность и благодарность мне хотелось бы выразить Я Минь и Ху Фану

