

КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ И КАЛЛИГРАФИЯ

УРОКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

苏 隼
画
2011
秋

Сун Жуй
Елена Утянская

УДК 75
ББК 85.14 + 85.15
К45

Обложка и внутреннее оформление: Ольга Бегак

Сун Жуй, Елена Утянская

Китайская живопись и каллиграфия. Уроки для начинающих. —
СПб.: Вектор, 2014. — 144 с.
ISBN 978-5-9684-2169-2

К45 Древнее искусство китайской каллиграфии и живописи актуально и в наше время. С его помощью вы сможете глубже постичь красоту линий и предметов, найти гармонию в самых обыденных вещах и раскрыть дремлющие в вас творческие силы. Вы научитесь рисовать иероглифы и создавать изысканные рисунки в китайском стиле. Для этого в книге последовательно изложены основные движения кистью при изображении иероглифов, пейзажей, цветов и животных. Репродукции картин старых мастеров живописи вдохновят вас и подскажут сюжеты для новых произведений.

**УДК 75
ББК 85.14 + 85.15**

Все права защищены.

*Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена
в какой бы то ни было форме без письменного разрешения
владельца авторских прав.*

ISBN 978-5-9684-2169-2

© Сун Жуй, Елена Утянская, 2014
© ООО «Издательство „Вектор“»,

Введение

Каллиграфия и живопись го-хуа – древнейшие и почитаемые виды искусства в Китае, высоко ценимые в обществе за их роль в развитии, самосовершенствовании человека, возможность выплеснуть творческую энергию и в то же время погрузиться в утонченное постижение мира. Ранее они были доступны лишь высокообразованным людям: чиновникам, ученым, придворной знати и императорам Поднебесной.

Считается, что занятия каллиграфией и живописью помогают достичь долголетия, ведь многие известные китайские художники и каллиграфы жили более 80 и даже 90 лет. Это объясняется тем, что мозг человека постоянно занят интеллектуальной работой. Время, посвященное занятиям каллиграфией или живописью, можно сравнить с медитацией: когда все суетное отходит на задний план и человек остается наедине с собой, через искусство узнавая границы своих возможностей, постигая дух вещей, приближаясь к гармонии.

Предполагается, что китайская каллиграфия и живопись имеют общие корни: символические и орнаментальные изображения растительного и животного мира на керамических сосудах и костях животных. Позднее

Бамбук. Эпоха Мин

история выделила два пути развития — изобразительного искусства Китая. Часть изображений со временем стала более символичной, упрощенной, трансформировавшись в иероглифы. А дальнейшее совершенствование рисунка в соответствии с природной формой развилось в китайскую живопись на шелке и рисовой бумаге.

Особенностью китайского искусства является взаимодействие живописи, каллиграфии, поэзии, философии в одном произведении искусства. Художественная выразительность образа усиливается поэтической строкой или философским высказыванием художника. Каллиграфическая надпись практически всегда является неотъемлемым элементом композиции живописного произведения.

Уникальность этой книги в том, что каллиграфия и живопись го-хуа представлены

вниманию читателя одновременно, подобно тому как происходило обучение в Древнем Китае много сотен лет назад. Такой подход способствует лучшему формированию ассоциативного ряда, логическому пониманию построения иероглифов и восприятию китайской культуры как единого целого. Основные иероглифы изображены в различных стилях письма, показано поэтапное их написание в образцовом стиле каллиграфии кайшу.

В книге рассказывается об истории развития каллиграфии и живописи, приведены репродукции работ многих известных авторов, способы держания кисти и приемы нанесения туши. В уроках по живописи приведены описания всех этапов рисования в основных жанрах китайской живописи го-хуа: «цветы и птицы», «горы – воды», «животные».

Данное издание поможет вам самостоятельно создать живописное произведение в китайском стиле.

Художественные принадлежности «Четыре сокровища кабинета ученого»

Для каллиграфии и китайской живописи используются одни и те же инструменты: кисть, бумага, тушь и тушечница. В Китае это культовые и дорогостоящие предметы, отношение к ним всегда было трепетным и уважительным: существует множество легенд, историй, детских сказок, в которых художественные принадлежности играют главную роль. За возможность обратиться к познанию, медитации, самосовершенствованию принадлежности называли «сокровищами кабинета ученого», подчеркивая этим свое почтительное отношение к ним.

Кисти

Китайские кисти отличаются от европейских по форме и материалу. Черенок кисти обычно выполнен из бамбука. Ворс кисти длинный, при намачивании кончик становится острым, так что даже довольно толстая кисть (соответствующая № 6 или № 7 европейской кисти) способна рисовать очень тонкие детали, к примеру лапки бабочки.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

«Четыре сокровища кабинета ученого»

Состав волосяной головки кисти различен, выбор должен зависеть от стиля каллиграфии, в котором будет работать автор. Для начинающих, то есть для тех, кто пишет в стиле кайшу, идеально подойдет кисть под названием цзенхао, – ворс содержит волос хорька, обрамленный волосом козы. Для стиля синшу можно использовать более жесткую кисть.

Для китайской живописи необходимо иметь набор кистей: жесткая кисть из ворса волка нужна для писания пейзажей, создания фактуры камней, деревьев. Мягкой кистью из козы рисуют цветы, листву, мех животных. Так

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

же пригодятся тонкие жесткие кисти для прописывания самых мелких деталей.

Четыре достоинства кисти:

- острота кончика;
- ровность (кисть должна оставаться гладкой и аккуратно собранной, оставляя долгий и ровный след туши);
- округлость (пучка кисти) – такая форма дает больше свободы движений во всех направлениях;
- прочность (сочетание упругости и гибкости одновременно).

Бумага

Важнейшим вкладом китайской культуры в мировую цивилизацию является изобретение бумаги (наряду с компасом, порохом и книгопечатанием). Первая бумага появилась приблизительно в 100 году нашей эры стараниями ученого чиновника Цай Луня. Она состояла из волокон бамбука, сухих трав, старого тряпья, которые были растерты в кашу с добавлением воды. Кашу выкладывали в специальную форму с сетчатым дном и высушивали на солнце, затем разглаживали с помощью валиков.

После смерти Цай Луня его ученик Кун Дань значительно улучшил качество бумаги за счет добавления в состав длинных волокон сандала. С того времени для приго-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

говления качественной бумаги всегда используют волокна сандала.

И сейчас, как почти две тысячи лет назад, для каллиграфии и китайской живописи используется качественная рисовая бумага. Состав бумаги практически не изменился: кора сандала, рисовая солома, кора шелковицы. Растительные волокна вымачивают по особой технологии, выбеливают на солнце, измельчают, снова замачивают. Способ приготовления также не претерпел значительных изменений. Изготовление бумаги идет в промышленных масштабах, однако до сих пор сохранились некоторые мастерские, в которых вручную изготавливают бумагу, как сотни лет назад.

Рисовая бумага особо тонкая, обладает высокими абсорбирующими свойствами. Стоит помнить, что для живописи и каллиграфии используется разная бумага. Для живописи нужна бумага с большей впитываемостью, так как в картине создается много оттенков черного: от светло-серого, почти прозрачного, до глубокого черного. В каллиграфии, где нет надобности в большом количестве оттенков и живописных разводах, рисовая бумага должна быть большей плотности.

Тушь

Для каллиграфии и живописи го-хуа используется только китайская тушь. В ее состав входят сосновая

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

сажа, копоть тунгового масла, угольная сажа, натуральный клей и ароматические вещества (мускус и гвоздика). Лучше не использовать обычную тушь или акварель в работе на рисовой бумаге, и вот почему.

Так как рисовая бумага очень тонкая, при каллиграфической или живописной работе кистью на ней образуются разводы, которые при высыхании создают неровности на поверхности листа. Бумага становится мятой и неопрятной, ее невозможно расправить или разгладить. Каллиграфические и живописные работы оформляются особым образом: лист с изображением полностью опрыскивается водой и подклеивается на второй чистый лист бумаги снизу, в таком виде работа сохнет и срезается с доски (более подробно этот процесс описан в главе «Оформление работ»). Особенность китайской туши в том, что при размачивании она не расплывается, сохраняя изображение. Если мы попробуем намочить работу, написанную акварелью или обычной тушью, то изображение будет утрачено, оно расплывется.

Также китайская тушь меньше подвержена выгоранию под воздействием солнечных лучей. Шедевры каллиграфии и живописи го-хуа, написанные более 1500 лет назад, прекрасно сохранились (этому также способствовало хранение работ в форме свитков). Они продолжают восхищать людей и вдохновляют их на создание работ в этой технике, развивая искусство и продолжая традиции.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Традиционная китайская тушь сухая и твердая, ее прессуют в брикеты в форме палочек или прямоугольников. Тушь растирают в порошок и разводят водой до нужной консистенции. Этот процесс занимает немало времени, поэтому сейчас стали изготавливать жидкую китайскую тушь. По качеству жидкая китайская тушь не уступает сухой в брикетах.

Кроме черной туши, для живописи го-хуа понадобится также набор цветной китайской туши. Самый известный производитель такой туши, фирма «Maggies», выпускает наборы по 6, 12, 18 и 24 цвета. Краски упакованы в тюбики, как жидкая акварель.

Тушечница

Занятия каллиграфией и живописью в Китае олицетворяли утонченность и благородство, поэтому процессу смешивания туши, разведению ее водой во время создания произведений искусства придавали особую эстетику.

Тушечница — это красивый предмет, обычно украшенный резными узорами в виде драконов и других существ китайской мифологии. Самые распространенные тушечницы — из черного камня, встречаются также изготовленные из фарфора, керамики, бронзы и железа. Цветную тушь для живописи удобно смешивать в белой тушечнице или на фарфоровой тарелке без рисунка.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Один раз посмеяться —
забыть сто горестей

Продам картину и куплю гору

Утки-мандаринки

Белый лебедь, летающий
среди белых облаков

Различные печати

Печать

Еще один обязательный атрибут «кабинета ученого», хоть и не входящий в «четверку драгоценностей», – резная каменная печать. Первыми появились именные печати, их ставили в качестве охранительной отметки на работах, начиная с династии Восточная Цзинь (317–420 годы). Позже появились печати с афоризмами или с короткими фразами, заключенными в 2–4 иероглифах, которые означали творческое кредо автора.

Печать всегда ставится специальной красной масляной краской. Красное пятно печати выгодно подчеркивает графичность каллиграфии и живописи го-хуа. Место для печати на работе автор выбирает свободно, ставит

Печати Сун Жюя

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ее там, где это наиболее выгодно по композиции, в отличие от европейской традиции, где подпись автора на изображении обычно располагается в правом или левом нижнем углу.

Возможны два варианта печатей: красные иероглифы при оттиске на бумаге на белом фоне или белые иероглифы на красном фоне.

Каллиграфические работы и свитки живописи всегда были предметом коллекционирования в Китае, их собирали знатные люди: императоры, чиновники, ученые, придворные. Коллекционеры также отмечали работы из своего собрания именной печатью. Так как произведения могли менять своих владельцев или передавались по наследству, то со временем на знаменитых свитках могло оказаться свыше 50 именных печатей.

Каллиграфия

Понятие каллиграфии в Китае означает искусство писать иероглифы. Если переводить дословно, слово «каллиграфия» состоит из двух иероглифов: шу — «писать», фа — «закон», то есть «писание по законам». Соблюдение правил и законов — необходимая составляющая познания искусства каллиграфии.

Правила каллиграфии

Правило точности. Иероглиф должен быть выполнен ясно и четко, он должен быть узнаваем, чтобы его не могли перепутать с другим иероглифом.

Правило простоты. Черты в иероглифе не должны писаться сложно.

Правило красоты формы.

Правило последовательности. Последовательность написания черт китайского иероглифа продумана в течение тысячелетий, она существует для упрощения процесса письма. Несоблюдение правил последовательности приводит не только к усложнению процесса, но и к грубым ошибкам. Четкое соблюдение этого правила — единственный способ следовать остальным трем законам каллиграфии.

КАЛЛИГРАФИЯ

Эти правила одновременно являются свойствами каллиграфии.

В разные эпохи китайские теоретики поднимали вопрос о законах и принципах в каллиграфии. В эпоху Сун был написан трактат, в который входило 72 золотых правил каллиграфии. В более раннюю эпоху Тан известный теоретик каллиграфии Оуян Сюнь разработал 36 правил написания иероглифов, которые стали основными принципами оценки каллиграфии и живописи. Приведем некоторые из них.

Принцип *байше* («разъединение и соединение»). Одно из основополагающих правил в живописи: мелким деталям всегда противопоставляются крупные выразительные основные линии или пятна; причудливый ритм обязательно должна сменить пауза.

Принцип *бицзю* («уходить и приближаться»). Выделяются главные элементы, а второстепенные отходят на дальний план.

Принцип *цзюань ча* («пронзать и прошивать»). Вертикальные линии «пронзают», а горизонтальные «прошивают» иероглиф. Также в композиции живописи, необходим противовес горизонтальных и вертикальных линий.

Принцип *сян бэй* («лицевая и оборотная сторона»). Принцип, в соответствии с которым тексту придается волнообразное движение.

Принцип *сянъян* («взаимная уступка»). Означает изменение размеров составных частей иероглифа, когда одна

КАЛЛИГРАФИЯ

на частей (правая, левая, верхняя или нижняя) выделяется.

Принцип *мань бу яо сюнь* («при заполнении не оставляй пустот»). Этот принцип особенно важен для иероглифов, имеющих в композиции рамку: все поле внутри нее должно быть равномерно заполнено иероглифом.

Принцип *цзюэхао* («идея прибывает раньше кисти»). Основополагающий принцип для живописи: художник должен иметь в голове сложившийся образ, который он хочет перенести на бумагу, заранее зная во всех деталях то, что должно получиться в результате.

Достоинства и недостатки работы кистью в каллиграфии и живописи

Помимо принципов каллиграфии были сформулированы достоинства и недостатки работы кистью, которые важно знать тем, кто собирается заниматься этими видами искусства.

Достоинства:

- острота кончика;
- интенсивность тона (соотношение сухости и влажности кисти);
- сила;
- умудренность;

КАЛЛИГРАФИЯ

- живописность;
- округлость;
- щедрость;
- цяочжо — тонкое соответствие между искусностью и примитивностью.

Недостатки:

- бань — плоскостность, одревенелость;
- кэ — изрезанность, измельченность;
- цзэ — узловатость;
- излишняя гладкость письма;
- напряженность в движении кистью;
- излишний нажим кисти на бумагу;
- слишком долгие остановки при письме кистью;
- хаотичность, небрежность движений;
- рыхлость линий.

История развития каллиграфии.

Стили каллиграфии

Каллиграфию в Китае называют «первой среди искусств», вкладывая в это понятие не только практическую важность иероглифики, но и ее историческое появление.

Древнейшие образцы геометрического орнамента на керамических сосудах, отдаленно напоминающие китайские иероглифы, относят к 5–7 тысячелетию до нашей

КАЛЛИГРАФИЯ

ры. Это говорит о том, что к этому времени уже сложилась система общепринятых знаков, помогающая людям находить общий язык. Иероглифика отвечала потребностям человека в передаче информации друг другу в доисторическую эпоху: например, поймав рыбу, человек рисовал ее, и другой его понимал.

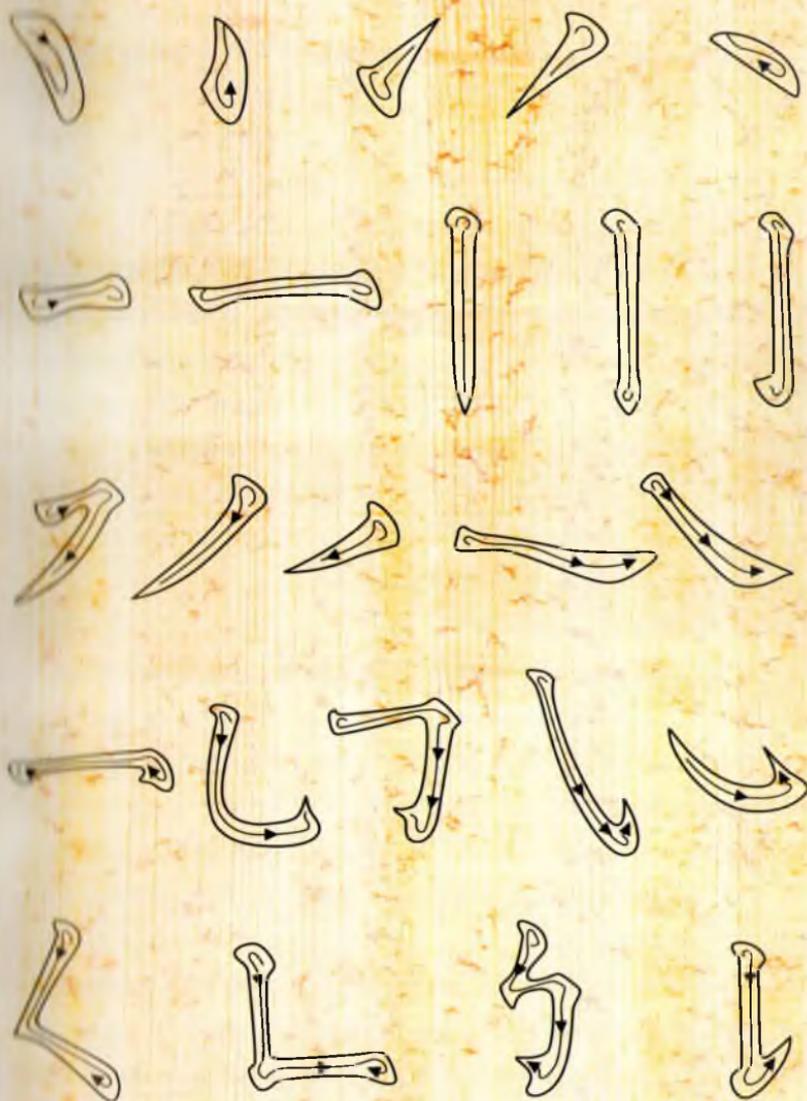
Каждый народ имеет свою письменность. Любая культура в начале своего развития использовала пиктографические знаки, которые затем трансформировались в буквенное письмо. Однако Китай пошел своим путем, постепенно совершенствуя и развивая знаковую систему. Таким образом китайская иероглифика из средства для передачи информации развилась в целую науку, вершиной которой стала каллиграфия – искусство писать иероглифы.

Большинство языков располагают 2–3 стилями письма, в китайском языке насчитывается около десяти каллиграфических стилей. Пять из них являются основными.

1. *Кайшу* – «образцовое письмо» (кай – «образец», шу – «письмо»). Стандартный стиль письма, используется уже более тысячи лет. Для этого стиля характерна четкость линий, строгость пропорций, аккуратность и ясность. Стиль кайшу – наиболее поздний по времени формирования, однако именно с него начинают обучение каллиграфии, это первая необходимая ступень для изучающих иероглифику.

2. *Синшу* – «бегущее письмо». Этот стиль сформировался на основе кайшу и считается вторым этапом в изучении каллиграфии. Многие черты и элементы иероглифа в этом стиле пишутся без отрыва руки, за счет этого получаются более скругленные линии, плавность ритма, однако иероглифы не теряют своей узнаваемости.
3. *Цаошу* – «травяное письмо». Скорописный стиль письма. Практически все компоненты иероглифа пишутся без отрыва руки, сплетаясь в единое фантастическое кружево. Многие элементы упрощаются, часто точки не пишут вовсе или сокращают их количество. В этом стиле могут работать только крупные каллиграфы. Интересный факт: понять, что именно написано в стиле цаошу, могут только профессиональные каллиграфы. Простой обыватель, даже китаец, прочесть такую надпись не в силах. Можно сказать, что цаошу – элитный стиль каллиграфии.
4. *Чжуаньшу* – «старинная печать». Устаревший стиль, до сих пор используемый на традиционных каменных печатях. Стиль чжуаньшу подразделяется на сяочжуань (письмо на малых печатях) и дачжуань (большая печать). Стиль сяочжуань возник в конце III века до нашей эры при императоре Цинь Ши-хуанди для государственных документов. В стиле дачжуань выполнены надписи на ритуальных сосудах, гадательных принадлежностях – костях животных и панцирях

КАЛЛИГРАФИЯ

Основные элементы каллиграфии.

Стрелками показано направление движения кисти

черепках. Для этого стиля характерна одинаковая толщина линий, некоторая вытянутость иероглифов по вертикали, также в нем отсутствуют многие элементы: точка, крючок и ломаная линия.

5. *Лишу* — «деловое письмо». Также старинный стиль письма, который возник в I веке до нашей эры для написания официальных документов. В нем сокращены и упрощены многие элементы, характерные для предыдущего стиля чжуаньшу. В этом стиле впервые появляются линии разной толщины и нажима, которые закрепились позже в остальных стилях каллиграфии. Композиционной особенностью данного стиля является растянутость по горизонтали.

Многие стили каллиграфии на сегодняшний день уже вышли из обихода, однако, стремясь сохранять традиции, современные каллиграфы продолжают использовать их в своих работах.

Приемы работы в каллиграфии

В каллиграфии положение кисти относительно бумаги должно быть строго вертикальным. Руку нельзя держать близко к кончику кисти. В зависимости от стиля каллиграфии это расстояние различно. Для стиля кайшу расстояние от кончика кисти до руки должно быть около 2 дюймов (примерно 5 см), для стиля синшу — 3 дюйма

Правильное положение руки и кисти

(7,5 см), для скорописи – 4 дюйма (10 см). Самая распространенная ошибка начинающих – близкое положение руки к кончику кисти. Кисть нельзя держать как ручку или карандаш!

Во время писания иероглифов кисть надо крепко держать в руке. Недопустимо заниматься каллиграфией ослабленной, лишенной энергии рукой. Каждый иероглиф должен нести силу, энергетику автора.

Иероглиф сочетает в себе нажим и ослабление. Начиная писать линию энергично, крепко держа кисть в руке, необходимо плавно ослабить нажим к завершению чер-

КАЛЛИГРАФИЯ

ты, снова энергично начиная новую линию. Это можно сравнить с устной речью: мы начинаем говорить предложение громко, постепенно снижая звук, затем, останавливаясь ненадолго, чтобы захватить воздуха в легкие, и затем незаметно для себя продолжаем, снова более повышенным тоном.

Уроки каллиграфии

Основные иероглифы

yǒng

Постоянство (юн)

Кайшу

Последовательность написания

Стрелкой указано направление кисти

Чжуаньшу

Синшу

Лишу

Цаошу

УРОКИ КАЛЛИГРАФИИ

Кайшу

rì

Солнце (жи)

Последовательность написания

Чжуаньшу

Синшу

Лишу

Цаошу

Эпоха Сун

月

yuè

Месяц / луна (юэ)

丿 ㇇ ㇇ ㇇

Последовательность написания

𠄎

Жуньшю

月

Кайшю

𠄎

Лишю

月

Цаошю

Эпоха пяти Династий

УРОКИ КАЛЛИГРАФИИ

年

nián

Год (нянь)

Кайшу

ノ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ 年

Последовательность написания

年 年 年 年

Чжуаньшу

Синьшу

Лишу

Цаошу

Эпоха Сун

水

shuǐ

Вода (шуи)

Кайшу

丨 丿 ㇇ 水

Последовательность написания

水

水

水

水

Чжуаньшу

Синшу

Лишу

Цаошу

Эпоха Сун

Кайшу

qì
Воздух (ци)

Кайшу

(современный
упрощенный вариант)

Чжуаньшу

Синшу

Лишу

Цаошу

Кайшу

dào
Путь (дао)

Чжуаньшу

Синшу

Лишу

Цаошу

УРОКИ КАЛЛИГРАФИИ

rén

Человек (жэн)

Кайшу

Последовательность написания

Чжуаньшу

Лишу

Кайшу

Синшу

Эпоха Сун

女

nǚ

Женщина (ню)

Кайшу

一 女 女

Последовательность написания

𡚩

Чжуаньшу

𡚩

Лишу

女

Кайшу

𡚩

Синшу

Эпоха Тан

男

nán

Мужчина (нан)

Кайшу

丨 冂 𠃉 田 田 男 男

Последовательность написания

男

Чжуаньшу

男

Синшу

男

Лишу

男

Цаошу

Эпоха Сун

УРОКИ КАЛЛИГРАФИИ

父

fù

Отец (фу)

Кайшу

、 丿 ㇇ ㇇ 父

Последовательность написания

𠂇

Чжуаньшу

父

Синшу

父

Лишу

父

Цаошу

Эпоха Сун

母

mǔ
Мать (му)

Кайшу

㇀ ㇁ ㇂ 母 母

Последовательность написания

草书

草书

草书

草书

Чжуньшу

Синшу

Лишу

Цаошу

周文矩

Эпоха Сун

УРОКИ КАЛЛИГРАФИИ

子

zǐ

Ребенок (цзы)

Кайшу

㇇ 了 子

Последовательность написания

𠄎

Чжуаньшу

子

Лишу

子

Синшу

Эпоха Сун

家

jīā

Семья (цзя)

Кайшу

家

Чауаньшу

家

Лишу

家

Синшу

家

Цаошу

Эпоха Мин

УРОКИ КАЛЛИГРАФИИ

ài

Любовь (ай)

Кайшу

Кайшу

(современный
упрощенный вариант)

Чжуаньшу

Лишу

Синшу

Цаошу

xǐ

Счастье, счастливый (си)

Кайшу

Чжуаньшу

Лишу

Синшу

Цаошу

Кайшу

shòu

Долголетие (шоу)

Кайшу

(современный
упрощенный вариант)

Жуаньшаншу

Лишу

Синшу

Цаошу

Кайшу

fú

Благо (фу)

Жуаньшаншу

Лишу

Синшу

Цаошу

行

xíng

Идти, путь (син)

Кайшу

丶 丿 彳 亍 彳 行 行

Последовательность написания

行

Чжуаньшу

行

Синшу

行

Лишу

行

Цаошу

Эпоха Сун

學

Кайшу

xié

Учиться (сюэ)

学

Кайшу
(современный
упрощенный вариант)

學

Чжуаньшу

學

Лишу

學

Синшу

学

Цаошу

Эпоха Сун

Эпоха Сун

Кайшу

shū

Каллиграфия
(шу)

Кайшу
(современный
упрощенный вариант)

Последовательность написания

Чжуаньшу

Лишу

Синшу

Цаошу

Эпоха Сун

УРОКИ КАЛЛИГРАФИИ

Кайшу

huà

Живопись (хуа)

Кайшу

(современный
упрощенный вариант)

Последовательность написания

Чжуаньшу

Лишу

Синшу

Цаошу

Эпоха Сун

Кайшу

qín

Играть на музыкальном инструменте; музыкальный инструмент (цин)

Последовательность написания

Чжуаньшу

Лишу

Синшу

Цаошу

Эпоха Пяти Династий

棋

qí
Шахматы (ци)

Кайшу

一 十 才 木 杓
杓 柑 柑 柑 棋
棋 棋

Последовательность написания

𪛗

Чжуаньшу

棋

Лишу

𪛗

Синшу

枰

Цаошу

美

Кайшу

měi

Красота, красавица (мэй)

美

Чжуаньшу

美

Лишу

美

Синшу

美

Цаошу

Эпоха Сун

玩

wán

Игра, играть (ван)

Кайшу

翫

Чжуаньшу

玩

Лишу

玩

Синшу

玩

Цаошу

Времена года

Кайшу

chūn

Весна (чхунь)

Чжуаньшу

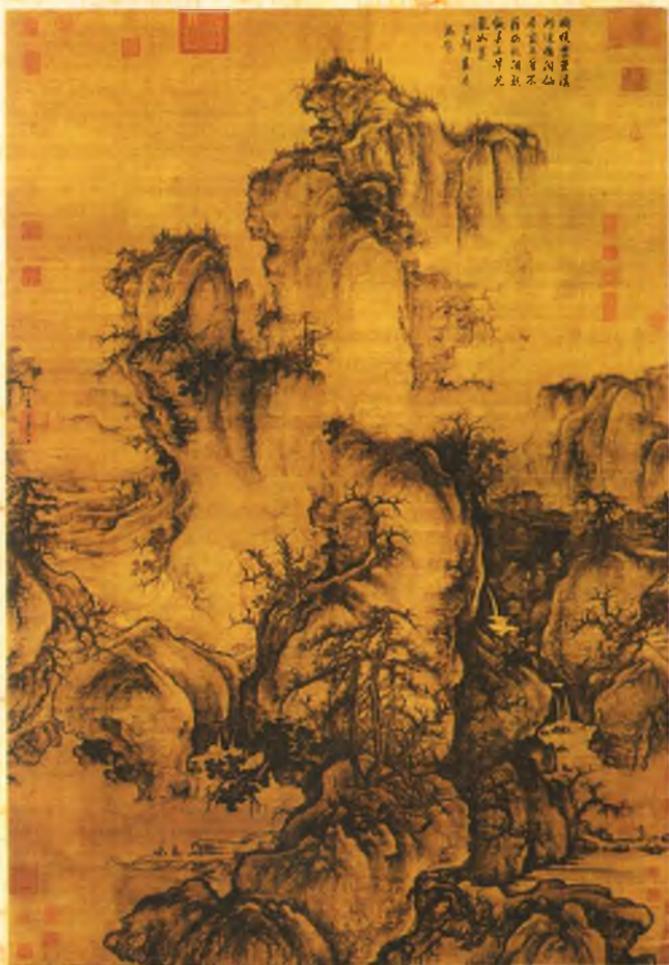
Лишу

Синшу

Цаошу

北宋 郭熙

Го Си.
Эпоха Сун

Кайшу

xìà

Лето (ся)

Чжуаньшу

Лишу

Синшу

Цаошу

宋 夏圭

Ся Гуй.
Эпоха Сун

Кайшу

qiū

Осень (циу)

Чжуаньшу

Лишу

Синшу

Цаошу

宋 夏圭

Сяо Чжао.

Эпоха Сун

Кайшу

dōng

Зима (дун)

Чжуаньшу

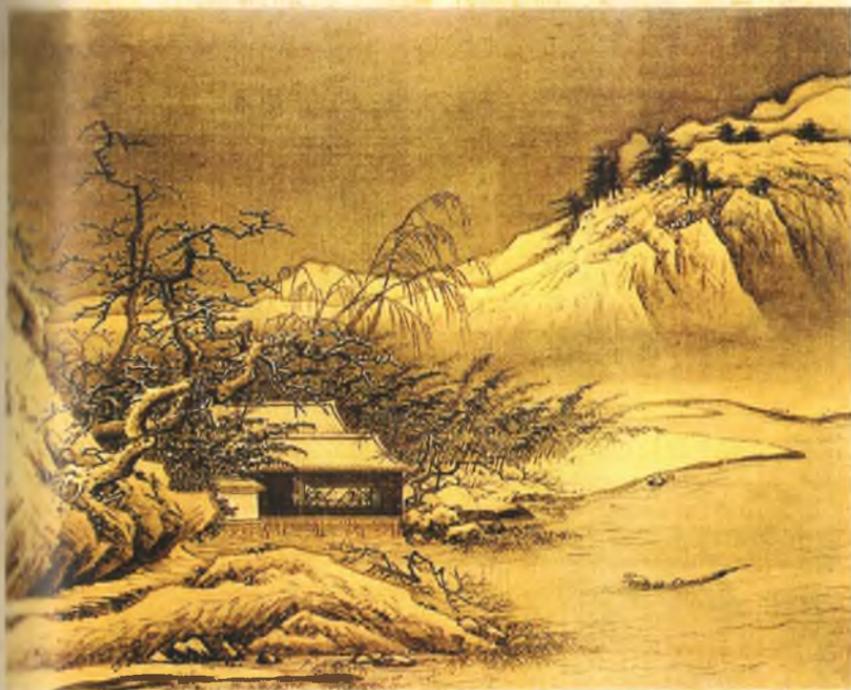
Лишу

Синшу

Цаошу

宋 夏圭

Ся Гуй.
Эпоха Сун

Животные китайского гороскопа

鼠

shǔ

Мышь (шу)

Кайшу

鼠

Чжуаньшу

鼠

Синшу

鼠

Лишу

鼠

Цаошу

Эпоха Сун

牛

Кайшу

níú

Корова (ню)

𠂇

Чжуаньшу

𠂇

Лишу

𠂇

Синшу

Эпоха Сун

虎

Кайшу

虎

Чжуаньшу

虎

Синшу

虎

Лишу

虎

Цаошу

hǔ

Тигр (ху)

Го Цифэн. Начало XX в.

兔

Кайшу

Цзягувэнь

兔

Чжуаньшу

兔

Синшу

兔

Лишу

兔

Цаошу

tù

Кролик (тху)

Эпоха Цин

龍

Кайшу

lóng
Дракон (лун)

龙

Кайшу
(современный
упрощенный вариант)

龍

Чжуаньшу

龍

Лишу

龍

Синшу

龍

Цаошу

Эпоха Сун

蛇

shé

Змея (шэ)

Кайшу

蛇

Чжуаньшу

蛇

Лишу

蛇

Синшу

蛇

Цаошу

Эпоха Цин

馬

Кайшу

mǎ

Лошадь (ма)

马

Кайшу

(современный
упрощенный вариант)

馬

Чжуаньшу

馬

Цзягувэнь

馬

Лишу

馬

Синшу

馬

Цаошу

Го Цифэн. Начало XX в.

羊

yáng
Коза (ян)

Кайшу

羊

Чжуаньшу

羊

Лишу

羊

Синшу

羊

Цаошу

Эпоха Сун

猴

Кайшу

hóu

Обезьяна (хоу)

猴

Чжуаньшу

猴

Лишу

猴

Синшу

Эпоха Сун

鷄

jī
Петух (ци)

鸡

Кайшу

Кайшу
(современный
упрощенный вариант)

鷄

Чжуаньшу

雞

Лишу

鷄

Синшу

鷄

Цаошу

Эпоха Цин

狗

gǒu

Собака (gou)

Кайшу

狗

Чжуаньшу

狗

Лишу

狗

Синшу

狗

Цаошу

Эпоха Сун

猪

Кайшу

猪

Чжуаньшу

猪

Лишу

猪

Синшу

猪

Цаошу

zhū

Свинья (чжу)

Эпоха Цин

Китайская живопись

Стили го-хуа

В китайской живописи существует два основополагающих стиля: гун-би («тщательная кисть») и се-и («писание идеи»).

Живопись в стиле гун-би — это очень тонкая, изящная работа, с прописыванием большого количества мелких деталей, тщательно отрисованных в несколько слоев. Такая живопись характерна для работ более ранних эпох, этот стиль считался официальным придворным стилем.

Живопись се-и зародилась в XI веке в противовес официальному стилю. Характерной чертой такой живописи считается мгновенная передача духа, основной идеи изображаемого, максимальное отбрасывание всего лишнего, лаконичная передача только сути предмета. Творчество выступает здесь как миг озарения, предполагающий предельный лаконизм средств выражения. Такая концепция отражает идеи философии даосизма.

Стиль се-и появился в среде «ученых мужей» — это были не профессиональные художники, а образованные чиновники, которые, оставив службу, занимались самосовершенствованием: философией, поэзией, каллиграфией,

КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ

живописью, часто совмещая в одном художественном произведении все эти виды искусства. «Ученые мужи» не стремились к продаже картин, высшей целью для них было духовное раскрепощение, выход творческой энергии, поиск гармонии и пути (Дао).

Живопись в стиле се-и отличают экспрессивность выражения, быстрота, легкость и даже некоторая небрежность исполнения. Работы «ученых мужей» часто встречали непонимание, удивление, в обществе их называли «дикими». Художников мало волновало мнение публики.

Один из знаменитых художников XI века Су Ши (1036–1101) иногда рисовал бамбук красным цветом. Вот строки одного из его стихотворений:

Если форма на форму похожа,
Ребенок скажет о картине: шедевр.
Если в поэме названье важнее,
То какой же ее автор поэт?

Автор говорит о том, что живописец не будет подлинным художником, если все, на что он способен, ограничивается копией увиденного. И для поэта, и для живописца важно передать «дух» или «энергию» изображаемого, проявить собственные эмоции или переживания, созвучные теме произведения.

Создавая работы в стиле се-и, ученые мужи пытались донести свои взгляды с помощью символа, намек или поэтической строки в картине, которую потом преподносили в подарок императору или вышестоящему чиновнику.

В современном Китае художники продолжают работать в этих живописных направлениях. Нередко в картинах встречается сочетание стилей гун-би и се-и: легкая и экспрессивная манера передачи с точной проработкой некоторых деталей.

*«Цветы и птицы»
как аллегорические символы
в китайской живописи*

Жанр «флора и фауна», или по-китайски Хуа Няо, что в переводе означает «цветы и птицы», занимает важнейшее место в китайской живописи и является традиционным сюжетом. Известно, что основой всего китайского искусства является символ. Тонким подтекстом пронизаны все сферы искусства, будь то поэзия, музыка, философия или, конечно же, изобразительное искусство. Но какое же место занимает жанр «цветы и птицы» в символическом искусстве Китая?

Исходя из традиционного представления о гармонии человека и природы и подметив особенности некоторых видов фауны и флоры, китайские художники персонифицировали их, наделили человеческими качествами. Таким образом сложилась четкая система символов, которая со временем закрепилась и стала традиционной. Например, цветы сливы олицетворяют чистоту помыслов и умение стойко переносить невзгоды, пышные цве-

КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ

ты пионов — богатство и роскошь, бамбук — непреклонность и моральную стойкость, орхидея — благородство и скромность, лотос — внутреннюю чистоту, персик — долголетие и бессмертие, гранат — пожелание многочисленного мужского потомства. Среди представителей фауны, входящих в этот жанр, популярны следующие символы: журавль и черепаха — долголетие, сорока — счастливая весть, рыба карп — пожелание счастья и успехов, селезень с уткой, две рыбки, две бабочки, два цветка лотоса на одном стебле — супружеское счастье.

Исходя из этой символики, художник изображает отдельных представителей флоры и фауны для того, чтобы передать зрителям свою нравственную позицию или пожелание. Таким образом, картины на тему «цветы и птицы» почти всегда наполнены скрытым идейно-эмоциональным смыслом.

Среди флоры особенно популярными являются изображения таких растений, как цветущая слива, орхидея, бамбук и хризантема. Они получили название «четыре благородных мужей». В этих растениях ценятся качества, которые являются эталоном нравственных черт традиционной конфуцианской философии: негибкость и прямота стебля — символ твердости характера, стойкость к морозу — устойчивость к жизненным трудностям, тонкий аромат символизирует одаренность и благородство. Художники многих поколений изображали эти четыре вида растений в своих работах.

КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Цветущая слива

Цветущая слива «мэй» – излюбленная тема китайских художников. Ее высоко ценят за стойкость к неблагоприятным условиям: как известно, слива распускается раньше других цветов, когда еще стоят морозы. Чистота цветков, отличающихся неброской красотой и тонким ароматом, ассоциируется с такими человеческими качествами, как чистота помыслов и скромность при наличии внутренних благородных черт характера.

Бамбук

Бамбук – особая тема в китайской живописи. В Китае с давних времен были подмечены и воспеты его благородные качества. В течение всего года бамбук сохраняет свой цвет и не сбрасывает листьев, не боясь ни жары, ни холода, что олицетворяет твердость характера, стойкость в отстаивании своих идей. Стебли бамбука устремлены прямо вверх, что позволяет символически связывать их с несгибаемым духом, прямоотой и силой характера ученого отшельника либо носителя благородных идей. В то же время бамбук обладает большой гибкостью, его не может сломать даже сильный порыв ветра – это связывает его с устойчивостью характера, умением переносить невзгоды. Пустота внутри бамбука, именуемая в китайском языке «сю синь», совпадает по звучанию со словом, обозначающим такие благородные качества, как скромность, вдумчивое изучение.

Сун Жуй. Цветущая слива

КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Бамбук не имеет цветов, отличается простотой, скромностью и естественностью своего образа. Бамбуковый стебель состоит из частей; становясь выше, он прибавляет звенья. Так и человек, учась чему-либо, должен как бы надстраивать сам себя, постоянно развиваясь.

Бамбук входит в «зимнюю триаду растений», традиционный набор тем, к которому относятся также сосна и слива, особо почитаемые в Китае за свои качества и красоту.

Для тех, кто знаком с изображением бамбука в китайской традиционной живописи, более привычно исполнение его в технике «чистой туши», когда стебли и листья растения нарисованы без контурной проработки быстрыми прерывистыми движениями кисти. Но такое изображение не всегда было традиционным. До эпохи Тан бамбук изображался только в технике «двойного контура» (шуан гоу), это означало тщательную контурную прорисовку как обеих сторон стебля бамбука, так и его листьев. Лишь в эпоху Тан произошло революционное изменение в изображении бамбука – отказ от контурной линии в пользу писания бамбука одной тушью (мо чжу).

Эпоха Сун – период бурного расцвета жанра бамбук в технике исполнения «чистой туши».

Художники Вэнь Тун и Су Ши – одни из первых мастеров, прославившихся своими изображениями бамбука. Художники были большими друзьями. Как часто бывает, специализируясь на узкой теме, художники, став-

Сун Жуй. Бамбук

шие выдающимися мастерами, выработали собственные методы в изображении или постижении предмета изображения, значительно обогатив этим теорию и историю искусства.

Известно, например, что Вэнь Тун, прежде чем начать рисовать, ясно представлял бамбук в своем сознании и только затем приступал к работе. Такой прием действительно очень полезен при создании образа, требующего стремительного и мгновенного воплощения, когда в момент создания рисунка на обдумывание не остается времени. Композиция и решение картины уже должны быть определены в сознании до момента начала рисования.

О Су Ши известно, что он никогда не прерывал рисования, не закончив картину, так как считал, что иначе вся энергия и «сила духа» бамбука будет утеряна.

Мастера Вэнь Тун и Су Ши впервые в истории китайской живописи подняли жанр бамбука на очень высокий уровень. Техническое исполнение их произведений, композиционное решение, настроение в картине, поэзия, место каллиграфии и печати, стали эталоном гармонии для будущих поколений художников.

В эпоху Юань появилось много художников, специализирующихся на изображении бамбука: Гу Андаошэн, Гао Кэхэ, Кэ Дёусы и другие. Нередко рисовали бамбук мастера пейзажа, например У Чжэн, Ван Мэн. Благодаря этим художникам тема бамбука развилась, обогатилась сюжетно, технически и стилистически. Теперь бамбук изобра-

КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ

жали вместе с камнями, цветами, другими растениями, таким образом, тема обрела новые перспективы. Поэтому можно сказать, что эпоха Юань, так же как и эпоха Сун, является периодом расцвета жанра «бамбук».

В эпоху Цин бамбук не теряет своей популярности среди художников. Художник Чжэн Банцяо – наиболее выдающийся мастер бамбука того времени. Он серьезно изучил опыт предшествующих мастеров, взяв у них лучшее. Чжэн Банцяо рисовал в течение всей жизни только бамбук, внимательно наблюдая и глубоко познав его природу. Мастер поднял тему на такую высокую точку развития, что люди видели в его картинах уже не только бамбук. Художник раскрывал в своих произведениях вопросы морали и нравственности, стремлений и вкусов, силы и характеров людей.

Хризантема

Цветы хризантемы расцветают поздней осенью, распространяя вокруг сильный аромат. Они олицетворяют непоколебимость, решительность характера, подобно человеку, который неотступно придерживается высоких нравственных принципов и не зависит от мнения толпы.

Орхидея

Образ орхидеи ассоциировался с отшельником, живущим далеко в горах. Она прекрасна и благоуханна, но ее мало заботит, оценят ли люди ее красоту.

«Горы — воды»

Того, кто мудр, — радует вода,
Того, кто гуманен, — радуют горы.
Мудрый ценит движение.
Гуманный — покой.
Мудрый обретает радость,
Гуманный — долголетие.

Конфуций

Единство и противопоставление двух начал: мужского и женского, меняющегося и постоянного, мягкого и жесткого — свойственно эстетическому канону китайской культуры. В жанре пейзажа этот философский принцип раскрыт наиболее широко.

Поэтика камня, эстетическое осознание его сути пришли из даосской традиции. Центральной идеей этой философской теории является понятие пути. Каждая вещь имеет свой путь, свой дух, свою идею. Смысл человеческой жизни — раскрыть свой путь, понять дух вещей. В даосской традиции часто встречается уподобление себя простоте камня. Многие известные деятели китайской культуры брали себе псевдоним Камень, к примеру, великий китайский художник Ци Байши (поэтическое прозвище Байши, которое художник сам придумал себе, означает «Белый Камень»).

Существует большое количество теоретических трудов, где подробно описаны и проиллюстрированы основ-

Сун Жуй. Горный пейзаж

ные приемы воплощения «духа» камня. Штрихи, с помощью которых рисуются скалы, часто имеют образные названия: «череп чёрта», «зубы лошади», «прожилки на листе лотоса». Камень — это образ чего-то реального, обладающего строгой формой и структурой.

Громадность моря, его вольность, раскованность как противостоит строгой четкости камня, так и дополняет ее. Художник сравнивает характер гор с последовательными морскими волнами, вздымающимся и опускающимся подобно горным вершинам.

Обычно камни рисуют в технике «по-сухому», почти сухой кистью, на кончик которой берут густую черную тушь без воды. Таким образом изображают фактуру и прожилки камня, поэтично называемые «артериями дракона». Море же, напротив, рисуют в технике «по-мокрому», соблюдая очень тонкую градацию тона и избегая контрастных отношений белого и черного.

Животисные приемы работы

В живописи нет столь жестких требований к положению руки, как в каллиграфии. В зависимости от приема, мазка, желаемого живописного эффекта художник свободно управляет кистью, самостоятельно выбирая более удобный на данный момент способ ее держания.

За долгую историю в технике живописи сформировались основные виды штрихов, мазков, способов нанесения

Сун Жуй. Лотос

КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ

краски. Существует целая классификация линий штрихов по различным жанрам живописи. К примеру, цветки хризантемы рисуются «крючкообразным» штрихом. В жанре «бамбук» разработано множество техник писания листвы, ствола и тонких побегов.

Для изображения скал, камней, земли используется техника полусухой кисти: с жесткой кисти отжимают влагу, на кончик берут густую тушь из тушечницы, плотно, но быстро прижимая к бумаге, намечают фактуру будущего камня или скалы, где-то гуще, где-то оставляя белые пятна. Затем более тонкой влажной кистью, уточняют контуры, прорисовывают детали.

При создании пейзажей часто совмещают писание полусухой кистью с писанием по-мокрому, намечая сначала фактуру сухой кистью, затем размачивая некоторые пятна водой, добиваясь эффектных размывов туши.

В жанре «цветы и птицы» часто используется способ писания «по-мокрому» для изображения лепестков цветков или листьев, которые находятся на дальнем плане, а также при рисовании шерсти животных. Участок бумаги, на котором будет изображен, например, котенок, нужно смочить водой по форме будущего котенка (не стоит наносить слишком много воды), затем взять на кисть немного туши (кисть не должна быть слишком влажной) и нанести тушь внутри влажного пятна бумаги.

Уроки живописи

Бабочки

Эпоха Сун

蝴蝶

hú dié

Бабочка

(ху дие)

Бабочка часто присутствует на работах в жанре «цветы и птицы». Она символизирует прекрасную душу человека, которая оставила свое брненное тело на земле, вылупившись из гусеницы. Однажды Чжуан-цзы приснился сон, будто он прекрасная бабочка, которая летает над землей. И когда Чжуан-цзы проснулся, он подумал: «А может, это бабочке снится сон, что она Чжуан-цзы?»

УРОКИ ЖИВОПИСИ

---

1. Начинаем рисовать крыло бабочки, прислонив кончик кисти боковой поверхностью, так чтобы насыщенный тон краски с конца кисти находился у основания крыльев.

2. Рисуем нижнее крыло по такому же принципу.

3. Навстречу этим штрихам, с другой стороны, кладем мазки.

УРОКИ ЖИВОПИСИ

---

4. Создаем рисунок на крыле различными пятнами и штрихами.

5. Уточняем форму крыльев.

6. Рисуем дальнейшее крыло более темным цветом.

7. Рисуем туловище и голову бабочки.

8. Более сухой кистью намечаем лапки, усики, глазки насекомого.

9. На не высохшем еще крыле рисуем разноцветные пятна.

10. Окончательный вид.

Другие варианты
изображения бабочек

Бамбук

zhú
Бамбук

Кайшу

Последовательность написания

Чжуаньшу

Лишу

Синшу

Цаошу

УРОКИ ЖИВОПИСИ

---

1. Стебель бамбука рисуем снизу вверх, быстрым движением руки, кисть практически всей поверхностью прикасается к бумаге.

2. На непросохшем стебле, между коленцами бамбука, рисуем перемычки черным цветом.

3. Рисуем ветви снизу вверх.
Уточняем узелки, сочленения
ветвей.

4. Пишем листья. Начинаем
с более крупных групп лис-
тьев, выделяя их черным цве-
том

5. Добавляем более светлые по тону листья.

6. В конце работы в наиболее удачном для композиции месте располагаем подпись и печать.

Сун Жуй. Три побега бамбука. 2012 год.

Рисовая бумага, китайская тушь. 110 × 50 см

УРОКИ ЖИВОПИСИ

Примеры расположения малого количества листьев

Примеры композиции большого количества листьев

Горы

shan
Гора (шан)

Кайшу

Последовательность написания

Цзягувэнь

(первоначальный вариант)

Чжуаншу

Лишу

Синшу

УРОКИ ЖИВОПИСИ

---

1. На кончик полностью сухой кисти наносим густую тушь. Рисуем фактуру скал.

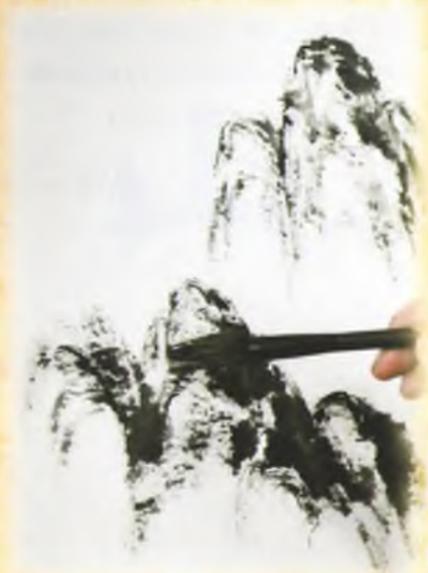

2. Чуть влажной кистью серым тоном на переломы формы наносим тени.

УРОКИ ЖИВОПИСИ

---

3. Кончиком кисти уточняем контуры гор.

4. Дальний план рисуется так же, но в более светлых тонах.

5. На последнем этапе уточняем рисунок скал и некоторых камней более тонкой кистью.

Деревья

木

mu

Деревянный;
дерево (му)

樹

shu

Дерево (шу)

树

Современный
упрощенный
вариант

一 丨 丨 丨 木

Последовательность написания

木

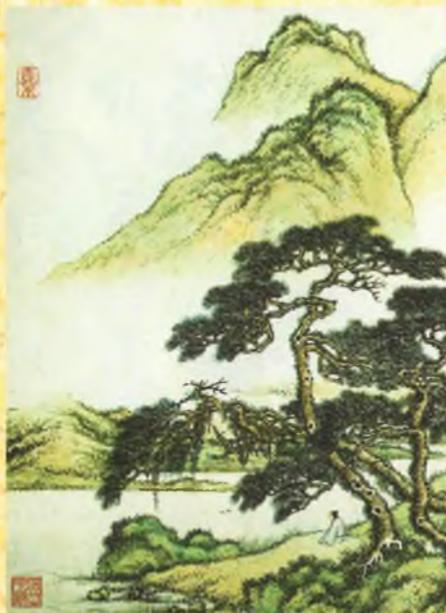
Чжуаньшу

木

Лишу

木

Синшу

Техника живописи «по-сухому»

1. Сухой кистью с густой тушью на конце наносим фактуру коры дерева.

2. Рисуем теневую часть ствола, используя сухую кисть.

3. Уточняем контуры, изгибы ствола дерева.

4. Рисуем основания ветвей, не забывая про интересное расположение веток (без повторений, с разными наклонами).

5. Пишем более мелкие ветви, начиная движение с конца к основанию ветки.

6. Тонкой кистью уточняем ветви и контуры ствола.

Техника живописи «по-мокрому»

1. Влажной кистью без туши рисуем ствол будущего дерева.

2. Выходя за границы влажной бумаги, обводим изгибы ствола кистью. Наносим различные по тону и продолжительности штрихи, имитируя неровную поверхность коры дерева.

3. Рисуем основные крупные ветви, присоединяя к ним более тонкие веточки.

4. Тонкой кистью добавляем самые тонкие длинные ветви. В завершение обозначаем на них почки.

Камни

1. Сухой кистью, на кончик которой нанесена густая черная тушь, начинаем формировать фактуру камня.

2. Пишем теневую часть камня.

3. Сглаживаем неровности теневой поверхности камня с помощью нанесения небольшого количества воды по всей поверхности тени.

4. Пишем дальний план в такой же технике, используя для него тушь на тон светлее.

5. На последнем этапе уточняем тонкой кистью мелкие камни, фактуру, причудливые контуры горных пород.

Лотос

Эпоха Сун

荷

he
Лотос (хе)

荷

Чжуаньшу

荷

Лишу

荷

Синшу

荷

Цаошу

Эпоха Цин

УРОКИ ЖИВОПИСИ

1. Наносим алую тушь на заостренный кончик умеренно влажной кисти. Прикладываем кисть к бумаге таким образом, чтобы лепесток имел заостренную форму с одной стороны и мягкий переход с другой стороны.

2. Добавляем остальные лепестки, стараясь расположить их по-разному относительно центра.

3. Закрашиваем желтой тушью середину цветка.

4. Быстрым движением кисти в боковом положении рисуем стебель лотоса.

5. Крупной влажной кистью пишем листья лотоса, начиная с большого темного пятна. Для более светлого листа не используйте ярких оттенков.

6. Рисуем стебли под листвою лотоса.

УРОКИ ЖИВОПИСИ

---

7. Обозначаем прожилки на листе лотоса. Рисуем вытянутые листья камыша на заднем фоне более светлым тоном.

8. Когда середина цветка подсохла, тонкой кистью обозначаем тычинки серым цветом.

Орхидея

Эпоха Сун

蘭

Кайшу

lan
Орхидея
(лан)

兰

Кайшу (современный упрощенный вариант)

蘭

Чжуаньшу

蘭

Лишу

蘭

Синшу

蘭

Цаошу

УРОКИ ЖИВОПИСИ

---

1. Держим кисть вертикально относительно бумаги. Рисуем длинный лист орхидеи вытянутым штрихом таким образом, чтобы начало и конец его имели заостренную форму.

2. Заранее продумав композицию будущей работы, размещаем остальные листья в различных направлениях.

3. Более светлым тоном изображаем листья на заднем плане.

4. Цветы рисуем более светлым тоном, можно с небольшим добавлением другого цвета. Кончиком кисти ставим один мазок в центре цветка и 2–3 распустившихся лепестка.

1. Начинаем рисовать цветок из центра, прикладывая кисть таким образом, чтобы кончик каждого лепестка имел заостренную форму и насыщенный цвет только с одной стороны.

2. Добавляем лепестки заднего и переднего планов более темным цветом. Сердцевина пиона должна быть нежнее и прозрачнее.

3. Рядом изображаем более молодой, еще до конца не распустившийся цветок. Для изображения бутона «лепим» кистью форму шара, добавляем несколько лепестков вокруг.

4. Пишем стебли и листву пионов. Сначала изображаются более темные листья, затем светлые. Даем подсохнуть и намечаем прожилки. Рисуем сердцевину пиона желтыми точками.

5. Для законченности работы добавляем мелкие детали: почки, веточки, точки. Рисуем бабочку.

Птица

鳥

Кайшу

niǎo
Птица
(няо)

鸟

Современный
упрощенный
вариант

丶 勹 勹

鳥 鸟

Последовательность написания

鳥

Чжуаньшу

鳥

Лишу

鳥

Синшу

鸟

Цаошу

Эпоха Цин

1. Намечаем голову птицы полуovalом, оставляя в середине незаполненное пространство для глаза. Рисуем основание летящего крыла.

2. Быстрыми штрихами серого цвета изображаем перья на крыле птицы. Рисуем хвост одним движением кисти.

3. Для того чтобы грудка птицы казалась пушистой, сначала наносим на это место немного воды. Рисуем шею птицы.

3. На влажное пятно грудки наносим коричневую тушь мелкими штрихами, похожими на перышки.

4. Тонкой контурной кистью рисуем глаз, не забывая оставить белый блик. Клюв птицы должен быть слегка наклонен вниз.

Рыба

鱼

yú
Рыба (ю)

Кайшу

魚

Чжуаньшу

魚

Лишу

魚

Синшу

魚

Цаошу

УРОКИ ЖИВОПИСИ

---

1. Начинаем изображать рыбу со спинки. Используя черно-коричневый цвет, укладываем кисть таким образом, чтобы получился мягкий переход на брюшке. Рисуем верхний плавник.

2. Рисуем голову рыбки (глаз, губы). Пишем нижние плавники и хвост.

3. Контурной кистью одной линией наметим нижнюю часть туловища рыбы. Пока спинка не до конца просохла, ставим небольшие пятнышки, обозначая чешую.

Хризантема

菊

Кайшу

jú

Хризантема
(цзю)

菊

Чжуаньшу

菊

Лишу

菊

Синшу

菊

Цаошу

Эпоха Мин

УРОКИ ЖИВОПИСИ

---

1. Используя тонкую кисть и разбавленную тушь, начинаем рисовать хризантему от центра цветка, постепенно увеличивая число лепестков.

2. Заранее продумав композицию картины, добавляем цветки распутившихся хризантем и молодых бутонов.

3. Быстрым движением руки пишем стебли, размещаем ветки, на которых будет располагаться листва.

4. Закрашиваем лепестки цветом по желанию.

5. Более крупной кистью пишем листья темно-зеленым цветом с добавлением черной туши.

6. Глубоким серо-зеленым цветом ставим на листья прожилки, намечаем землю, тонкой кистью уточняем мелкие детали (почки, маленькие веточки).

Цветущая слива

Излюбленный образ китайских художников. Сливу высоко ценят за стойкость к неблагоприятным условиям: как известно, она распускается раньше других цветов, когда еще стоят морозы. Цветы сливы символизируют благородную чистоту и стойкость, так как живые соки сохраняются в деревьях мэй в лютые холода. Чистота цветков, отличающихся неброской красотой и тонким ароматом, ассоциируется с такими человеческими качествами, как непорочность помыслов и скромность при наличии благородных черт характера.

梅

Кайшу

méi

Цветущая
слива (мэй)

梅

Чжуаньшу

梅

Синшу

梅

Лишу

梅

Цаошу

Эпоха Мин

УРОКИ ЖИВОПИСИ

---

1. Боковым движением кисти быстро рисуем главную ветку.

2. Пишем основание ветки и несколько ветвей, растущих рядом.

3. Дописываем остальные, более мелкие ветви, не забывая о красивом расположении на листе.

4. Соединяя ветки, оставляем небольшое пространство в местах, где будут изображены цветы.
5. Определяем расположение цветков в картине. Начинаем рисовать с наиболее значимой в композиции группы цветков.
6. Рисуем цветы, расположенные на переднем плане, более темным тоном, на заднем — более светлым.

7. На последнем этапе тонкой кистью пишем тычинки и почки.

Оформление работ

1. Переворачиваем работу лицевой стороной (изображением) вниз. Опрыскиваем всю поверхность обратной стороны водой из пульверизатора на расстоянии вытянутой руки таким образом, чтобы влага равномерно и умеренно распределилась по бумаге.

2. Широкой жесткой кистью разглаживаем работу по направлению от центра к краям, убирая пузырьки воздуха между поверхностью доски и тонкой бумагой.

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ

---

3. Широкой мягкой кистью наносим клей в направлении от центра к краям работы. Можно использовать либо обыкновенный клейстер с добавлением антигрибковых квасцов, либо современный обойный клей с антигрибковыми добавками. Клей должен быть прозрачным, что позволит избежать пятен, и достаточно жидким, так как бумага очень тонкая.

4. С помощью салфетки удаляем с краев картины излишки клея.

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ

---

5. Берем чистый лист бумаги немного большего размера, чем картина. Аккуратно, выверив направление и расстояние, медленно раскатываем рулон сухой чистой бумаги и прикладываем к картине.

6. Разглаживаем бумагу жесткой широкой кистью быстрыми и легкими движениями, чтобы не оставалось пузырьков воздуха и складок.

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ

---

7. Аккуратно берем работу за уголки и снимаем с планшета.

8. Переворачиваем изображение лицом вверх и кладем на чистую сухую доску.

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ

---

9. Наносим клей на пустые поля вокруг работы. Это необходимо, чтобы при высыхании бумага натянулась на планшет.

10. Оставляем работу на планшете до полного высыхания. Затем срезаем с помощью канцелярского ножа.

Сун Жуй. Виноград и богомол. 2012

Об авторах

Сун Жуй

Живописец, график, член Союза художников России, заместитель председателя китайской общины Санкт-Петербурга, директор Восточного художественного центра в Санкт-Петербурге.

Елена Утянская

Живописец, искусствовед.

圣彼得堡
东方艺术中心

Восточный
художественный центр
в Санкт-Петербурге

ШКОЛА КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ

- Обучение живописи и каллиграфии
- Мастер-классы

chinarusart.com

<http://vk.com/club25436223>

Тел.: +7 (981) 739-12-81, +7 (950) 010-39-69

Содержание

Введение	3
Художественные принадлежности	
«Четыре сокровища кабинета ученого»	6
Кисти	6
Бумага	8
Тушь	9
Тушечница	11
Печать.....	13
Каллиграфия	15
Правила каллиграфии.....	15
Достоинства и недостатки работы кистью в каллиграфии и живописи	17
История развития каллиграфии.	
Стили каллиграфии.....	18
Приемы работы в каллиграфии	22
Уроки каллиграфии.....	25
Основные иероглифы.....	25
Времена года.....	52
Животные китайского гороскопа	60
Китайская живопись	72
Стили го-хуа.....	72

Содержание

«Цветы и птицы» как аллегорические символы в китайской живописи.....	74
<i>Цветущая слива</i>	76
<i>Бамбук</i>	76
<i>Хризантема</i>	81
<i>Орхидея</i>	81
«Горы – воды».....	82
Живописные приемы работы.....	84
Уроки живописи	87
Бабочки.....	87
Бамбук.....	92
Горы.....	98
Деревья.....	102
<i>Техника живописи «по-сухому»</i>	103
<i>Техника живописи «по-мокрому»</i>	106
Камни.....	108
Лотос.....	110
Орхидея.....	114
Пион.....	117
Птица.....	120
Рыба.....	123
Хризантема.....	125
Цветущая слива.....	128
Оформление работ	132
Об авторах	138

Издательство «Вектор»
http://www.vektorlit.ru
Тел.: (812) 401-67-47
Адрес для писем: 197002, СПб., а/я 6
E-mail: ns-red@yandex.ru

Тел./факс отдела сбыта: (812) 401-67-60, 401-67-61
E-mail: sale@vektorlit.ru, www.vektorlit.ru

ВЕКТОР-М — торговое представительство
издательства «Вектор» в Москве:
тел.: (495) 280-02-45, моб. тел. 8 (910) 480-20-15, 8 (910) 480-20-82;
e-mail: info@m-vektorlit.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АВТОРОВ!

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Вектор»
обращаться по тел.: (812) 401-67-47;
e-mail: reklama@vektorlit.ru

12+

Сун Жуй, Елена Утянская

**КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ И КАЛЛИГРАФИЯ.
УРОКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ**

Главный редактор М. В. Смирнова
Ведущий редактор Н. Ю. Смирнова
Художественный редактор Е. А. Орловская

Подписано к печати 14.10.2013.
Формат 60×90 1/16. Объем 9 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 2000 экз. Заказ № 6255.

*Налоговая льгота – общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2 – 953000*

Отпечатано в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ»
196644, Санкт-Петербург, Колпинский р-н, пос. Саперный,
территория предприятия «Балтика», д. б/н, лит. Ф.

Сун Жуй • Елена Утянская

КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ И КАЛЛИГРАФИЯ

УРОКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Древнее искусство китайской каллиграфии и живописи актуально и в наше время. С его помощью вы сможете глубже постичь красоту линий и предметов, найти гармонию в самых обыденных вещах и раскрыть дремлющие в вас творческие силы.

Вы научитесь рисовать иероглифы и создавать изысканные рисунки в китайском стиле.

В книге последовательно изложены основные движения кистью при изображении иероглифов, пейзажей, цветов и животных.

Репродукции картин старых мастеров вдохновят вас и подскажут сюжеты для новых произведений.

 ВЕКТОР
www.vektorlit.ru

Книга-почтой: www.postbook.ru
192029, Санкт-Петербург, а/я 25
тел.: (812) 952-08-99, 715-36-66
kniga-poshtoi@mail.ru

