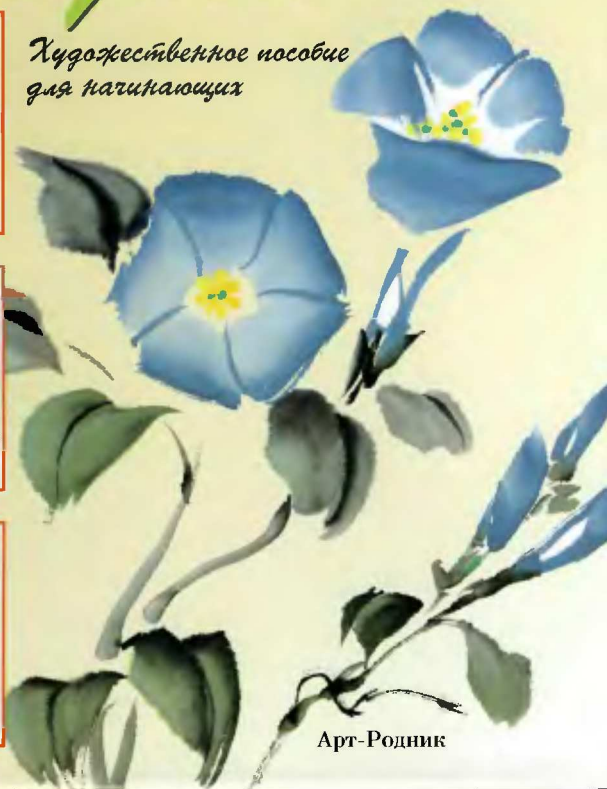

Сьюзан Фрэйм

Животные суть-2

*Художественное пособие
для начинающих*

Арт-Родник

СОДЕРЖАНИЕ

Введение: что такое суми-э?	6
Четыре сокровища	11
Основные штрихи	23
Практическое суми-э	35
Простое суми-э	55
Суми-э средней степени сложности	71
Более сложное суми-э	81
Композиция	101
Как оформить работу	109
Галерея	121
Алфавитный указатель	126
Рекомендуемая литература	128
Благодарности	128

Введение

*Вишня в цвету!
С кисти моей
Капают песни кукушки*
Жанна Зирих

Что такое суми-э?

Слово «суми» означает «тушь». Когда к суми добавляем э, получается «картина, написанная тушью». В наши дни на Западе принято называть суми-э любое изображение, написанное тушью с использованием техник работы кистью, традиционно принятых в Азии. Искусство суми-э возникло в Китае около 6000 лет назад. Именно каллиграфия дала развитие живописи. Первая картина, написанная тушью на шелке, появилась около 200 лет до н. э. В эпоху династии Южная Сун (1127-1276 гг.) в живописные стили были внесены значительные усовершенствования, которые требовали артистичной импровизации в обращении с кистью. В основе подобной живописи лежало острое и непосредственное восприятие жизни. Именно в ту эпоху монахи буддийской школы дзэн (по-китайски – чань) завезли живопись тушью в Японию и другие азиатские страны.

Сэнси Узакэ Дракон

Кэй Стратман. Цветы и ветвь сливы в синей вазе

В наши дни искусство живописи тушью приобрело мировую популярность. Художники суми-э происходят как из азиатских, так и неазиатских стран и являются представителями самых разных национальностей. Индивидуальный стиль каждого художника формируется под влиянием его собственного культурного опыта. Некоторые мастера пишут только черной тушью, другие оживляют черную тушь введением легких оттенков цвета, а некоторые сочетают черную тушь с яркими пятнами красок. Кто-то использует технические приемы для изображения традиционных мотивов. Другие художники применяют классические средства живописи тушью для смелых экспериментов в поисках новых технических приемов и новых сюжетов. Кто-то пишет реалистично, а кто-то предпочитает абстракцию. Портретные композиции, природные мотивы и городские виды, растения и животные, реализм и абстракция, переходы от черного к тонким оттенкам серого и использование ярких цветов. – все это бесконечное разнообразие вписывается в широкое понимание термина «суми-э».

Кисть танцует, а тушь поет

Китайская поговорка «Кисть танцует, а тушь поет» как нельзя лучше описывает суми-э. Сущность суми-э – это энергия и одухотворенность. Цель мастера суми-э заключается в том, чтобы ухватить самую суть того, что изображает художник. Не стоит пытаться передать то, что вы видите, так, как оно выглядит на самом деле. Ваше переживание объекта, ваше собственное ощущение природы очень важно. Конечно, художник может писать реалистично, если таков его стиль, однако в суми-э всегда должен присутствовать элемент абстракции. Говорят, чтобы написать тот или иной предмет, нужно самому стать этим предметом. Попробуйте ухватить энергию и жизненную силу цветка, камня или дерева. Эта жизненная сила называется чи (по-китайски ци).

Суми-э – это искусство импровизации. Так что будьте готовы к тому, что придется выбросить немало испорченной бумаги! Тушь впитывается в волокна бумаги почти моментально, и ее нельзя размыть или

перекрыть. Все штрихи видны, их невозможно исправить или стереть. Поэтому суми-э является художественной формой, которой свойственна высочайшая степень свободы. Для того чтобы получать удовольствие от занятий суми-э, необходимо забыть о конечном результате и наслаждаться самим процессом живописи.

Малейшее движение кисти оставляет на бумаге несмываемый штрих. Общее ощущение жизненной силы, исходящее от картины, зависит от живости и силы мазков. Сильные штрихи придадут вашей живописи ощущение жизни и дыхания, а нерешительные мазки неизбежно оставят впечатление слабости. Когда вы освоитесь в живописи тушью, вы сможете понимать и ценить законченные работы. Вы почувствуете, как художник держал кисть, когда наносил каждый штрих, направление и скорость штрихов, сколько воды и туши было на кисти, насколько неуверенными или сильными были прикосновения кисти к бумаге.

Сьюзан Фрэйм. Буганвилли

Суми-э — это легкий ветер и аромат цветка

О качестве живописи тушью судят по определенным характеристикам. Наиболее важным показателем является выразительность работы кистью. Это имеет непосредственное отношение к вашей интерпретации сущности и жизненной силы выбранного сюжета.

Легко говорить о том, что живописное произведение должно быть одухотворенным. Но как вам, художнику, передать жизненную силу того, что вы изображаете? Лично для меня это медитативный процесс. Необходимо избавиться от лишних мыслей и успокоиться. Дышите ровно и глубоко. Сконцентрируйтесь на том, что собираетесь изобразить. Думайте об этом предмете. Что это? В чем сущность его природы? Каково его значение лично для вас? Вызывает ли этот сюжет в вашей душе нежные ощущения или, наоборот, энергичное чувство? Появляется ли у вас ощущение **мощи** или **силы**? В тот момент, когда в душе художника возникает связь с изображаемым предметом, художник может передать его по-своему, с помощью кисти и туши. Можно работать **медленными, мягкими штрихами, свободными и вкраиваемыми**, или **мощными и сильными**. Главное, запомните следующее: ваше внутреннее ощущение гораздо важнее, чем внешний вид изображаемого предмета.

После того как вы ухватили суть изображаемого, вы можете приступить к обобщениям. Обобщения относятся и к внешнему виду объекта, и к ощущениям от этого объекта. С духовной точки зрения, мы прибегаем к обобщению и стилизации, чтобы выявить существенное в жизни. Это относится и к живописи. Упрощения в работе кистью помогают создать произведение живописи, приятное с эстетической точки зрения. Например, представьте себе работу кистью, выдержанную в красивых тонах. Если взять более темный тон туши, пострадает красота штрихов. Неудачную работу кистью можно подкорректировать с помощью других штрихов, но полностью избавиться от неудачного штриха невозможно. Обычно исправления тоже не особенно помогают, потому что каждый штрих все равно легко разглядеть. Как правило, чем меньше штрихов, тем лучше. Ваша цель заключается в том, чтобы удачно положить штрих с первого раза: чем проще, тем лучше.

Будучи одной из наиболее заметных характеристик суми-э, простота предполагает бережное использование штрихов. Делайте только те штрихи, которые необходимы для того, чтобы достигнуть поставленной цели. Какова ваша цель?

Сюзан Фрэнк. Гибискусы

Она заключается в том, что именно вы хотите сказать. Хотите ли вы сказать: «Прекрасный цветок» — «Дождливый день» — «Довольные птицы» — «Приближается гроза». Вам не нужно выписывать каждый листик, или лепесток, или все перья на крыльях птицы. Не нужно писать каждый изгиб в пейзаже. Необязательно даже обозначать линию горизонта. Оставьте некоторые детали воображению зрителя. В удачной живописной композиции всегда присутствует недосказанность, предположения, но не детальное объяснение. Живопись должна заключать в себе возможность интерпретации.

Как вы принимаете решение по поводу того, что именно включить в живописную композицию? Одна из обязанностей художника состоит в том, чтобы отказаться от всего необязательного. Тщательно продумайте, что собираетесь изобразить. Если хотите написать розу, сначала вообразите ее. Создайте в уме образ розы. Какие физические характеристики соответствуют понятию «роза»? Возможно, вы подумаете о форме лепестков, общем силуэте цветка, расположении листьев и, конечно, шипов. Все эти черты должны быть переданы в живописи. Можно изменить число лепестков и то, как они расположены. Не нужно включать в композицию все цветы, листья и ветви розового куста. Достаточно написать одну розу и пару листьев на ветке. Этого хватит для выразительной композиции.

Ключевые моменты

1
Суми-э означает «картина, написанная тушью».

2
Живопись тушью берет свое начало в Китае, в искусстве каллиграфии.

3
Работайте кистью энергично.

4
Упрощайте, стилизуйте предмет изображения, старайтесь передать его дух.

Сюэзан Фрэнк. Черная роза

Введение: что такое суми-э?

Эдит Холлидэй.
Орхидея-молоток.

Суми-э – это одновременно техника живописи, ощущение и философия. Все это представляет собой целостный аккорд, но не существует по отдельности. Это легкий ветер и аромат цветка. Это энергия и дисциплина. На протяжении долгого путешествия к суми-э вы, возможно, будете снова и снова переписывать одну и ту же композицию, снова и снова отрабатывать индивидуальные штрихи. Запомните, что практика дает опыт. Тренируйтесь до автоматизма. Тогда вам уже не придется думать о технике, можно будет сосредоточиться на других вещах. Успех приходит тогда, когда отключаются все мысли, художник предельно концентрируется и как бы «впитывает в себя» окружающий мир.

Когда положены последние мазки, я иногда удивляюсь, откуда явилась ко мне эта живопись, и как я постигла ее.

*Для меня занятия живописью —
это радостный духовный опыт.*

Методика приготовления

1.2 Четыре сокровища

Четыре сокровища

Основные материалы, которые используют в процессе создания суми-э, известны как «четыре сокровища». К ним относятся тушь, тушевание, кисть, бумага или шелк.

Четыре сокровища: тушь, тушевание, кисть и бумага

Тушь

Тушь бывает двух видов: жидкая и в форме палочки. Палочка туши сделана из соснового или маслянистого угля и клеевого вещества. Эту смесь заливают в форму, дают остыть и затвердеть. Многие палочки туши украшены, иногда рельефными узорами, иногда расписаны цветными орнаментами. В былые времена палочки туши даже украшались аппликацией из листового золота и инкрустировались драгоценными камнями. Такая палочка могла стать слишком ценной, чтобы пользоваться ею для живописи!

Палочки туши различаются по оттенку и качеству. Тона варьируются от коричневатых до голубоватых: это зависит от типа угля, который использовали для приготовления туши. Выбор оттенков коричневого или синего зависит от вкусов художника. Качество туши может быть разным. Тушь низкого качества состоит как бы из мельчайших гранул, поэтому требует тщательного растирания: прежде чем обретет черный цвет. Тушь высокого качества растирается с легкостью, без скрипа или царапин, и почти сразу дает глубокий, насыщенный оттенок черного цвета.

Когда начинающий художник приходит в магазин, где продаются принадлежности для суми-э, ему очень трудно определить, какая тушь лучше. Для новичка все палочки туши кажутся одинаковыми. Обычно, чем выше качество, тем выше цена палочки. Однако и это не всегда так: цена может зависеть и от того, в какой стране произведена тушь. Не выбирайте тушь, исходя только из цены. Китайские сорта, как правило, дешевле японских из-за разницы в затратах на производство. Некоторые художники могут определить качество туши по запаху. Так что, если вы увидите человека, нюхающего тушь, то знайте: перед вами опытный мастер. Делайте покупки там, где продавец хорошо разбирается в сортах туши.

Кроме цены, существуют и некоторые другие ориентиры. Японские палочки туши иногда маркированы золотыми и серебряными точками для обозначения качества. Посмотрите на концы палочки: может быть, там имеется от одной до пяти золотых или серебряных точек.

Серебряные точки лучше, чем золотые. Кроме того, чем меньше точек, тем лучше качество туши. Так что тушь с маркировкой одной серебряной точки лучше, чем тушь с маркировкой пятью золотыми точками. Однако и эта система распространяется только на определенные виды туши. Есть замечательные сор-

та японской туши, которые на маркированы точками, а китайская тушь вообще не имеет подобной маркировки. Китайская тушь высшего сорта помечена на конце палочки числом 101.

Продаются и бутылочки с готовой (жидкой) тушью. Спать же, она может быть разного качества. Некоторые производители заскрячивают интравенты из которых сделана тушь (это относится и к производителям палочек туши).

Общий совет старайтесь не пользоваться индийскими сортами туши, так как они содержат шеллак, вредный для волосков кисти. Предпочтительнее китайские, японские или корейские сорта туши.

Существуют отличия в использовании туши уже разведенной и растертой в тушечнице. На мой взгляд, наибольшим недостатком жидкой туши является именно то, что пропущен замечательный процесс растирания палочки. Мне кажется, что тушь из пузырька менее деликатна, чем тушь, растертая вручную.

Однако к подобным выводам вы должны прийти самостоятельно после бесчисленного количества экспериментов как с той, так и с другой тушью. Существуют отличия и в том, как два вида туши взаимодействуют с бумагой и водой. Растертая тушь более устойчивая. Она ложится на бумагу более компактно, более фиксированно. Тушь из бутылочки более газучая, она больше растекается по листу прежде чем высохнет, особенно в тех случаях, когда вы смешиваете ее с водой. Это можно предотвратить, добавив в тушь немного клеевого вещества. Существуют некоторые современные техники живописи, которые легче исполнить жидкой тушью благодаря ее склонности к сильному растеканию. После того как вы поработаете и с тем, и с другим видом туши, вы сами выберете тот, который больше подходит для вашей манеры письма.

Тушечница

В тушечницах растирают палочки туши. Обычно тушечницы делают из сплавов, однако начинающие художники могут использовать тушечницы из какого-нибудь материала с добавлением глины. Поверхность, на которой растирают палочку туши, должна быть достаточно ровной, чтобы в конечном итоге не было комочков. В то же время эта поверхность должна быть несколько рельефной, чтобы по ней удобнее было растирать палочку. Лучшие тушечницы на ощупь оставляют ощущение гладкости и даже мягкости. Некоторые тушечницы украшены красивой резьбой или закрываются крышками из лакированного дерева. Одни тушечницы круглые или квадратные, другие — неправильной формы. В художественных салонах чаще всего встречаются прямоугольные тушечницы, у которых плоское дно имеет наклон в сторону одной из более коротких стенок.

Различные тушечницы с палочками туши

Чтобы развести тушь, налейте в тушечницу немного воды. С помощью палочки выплесните воду из углубления в доньшке тушечницы (у одной из стенок), и начните растирать палочку о дно тушечницы. Давите на палочку очень легко, давайте круговые движения. Не забывайте время от времени добавлять из углубления воду. Растирайте до тех пор, пока оттенок туши не станет очень темным. Тушь должна быть густой, как крем. Продолжительность времени, которое потребуется для получения красивого черного оттенка, зависит от качества и от количества растертой туши. Мне кажется, что растирание туши — чудесное занятие.

Говорят, что в то время, когда художник растирает тушь, его сердце освобождается от суеты, чтобы он мог спокойно приступить к живописи.

Думайте о том, что хотите изобразить, думайте о кистях и красках, забудьте о рабочем расписании и проблемах.

Заболесь с своей тушечницей: мойте ее каждый раз после использования только без мыла. Следите за тем, чтобы на поверхности не оставались споры туши от предыдущих занятий живописью. Не используйте тушь, которая осталась от прошлого раза. Во время путешествий тщательно оберегайте свою тушечницу, чтобы она не треснула.

Кисти

О, красота кистей! Первая кисть появилась в Китае более 2000 лет назад. В наши дни художники пользуются кистями разных размеров, от очень маленьких до крупных. Некоторые гигантские кисти велики как шабры! Большинство кистей имеют бамбуковые ручки, увенчанные наконечниками из кости. Для кистей используется шерсть самых разных зверей. Волоски разных животных дают особый эффект при соприкосновении с бумагой и с тушью. Для кистей чаще всего используются волосы овцы, соболя, ласки, кролика, а также конский волос. Мне приходилось видеть кисти из перьев цыпленка, щетины кабана, волосков дикой кошки, медведя, лося и даже крысиных усов.

Хвост (овца)

Волос белой овцы

Волос белой овцы

В основном, кисти делятся на два типа: из коричневых или рыжеватых волосков (жесткие кисти) и из белых (мягкие кисти). Жесткие кисти делают из соболя, ласки, оленя: из конского волоса, словом, используются волосы животных с коричневыми волосным покровом. Основное качество кистей из коричневых волосков – это способность гибко реагировать на движение руки художника. Кисть из коричневых волосков высокого качества, она очень упруга. Кончик такой кисти хорошо сохраняет начальную форму. Некоторые жесткие кисти также хороши для фактурных эффектов.

Мягкие кисти делают из белых волосков овцы или кролика, и они обычно лишены упругости. Начинаящему художнику труднее управляться с такой кистью. Главное качество мягких кистей заключается в их способности впитывать жидкость. Если сравнивать мягкую и жесткую кисть одного размера, то окажется, что при работе кистью из коричневых волосков тушь закончится гораздо быстрее, чем при работе кистью из белых волосков. Мягкие кисти дают возможность нанести очень широкие и мягкие мазки.

Существуют и комбинированные кисти. Эти кисти состоят из волосков разного типа, так что сочетают разные характеристики. Обычно жесткие волоски расположены в центре комбинированной кисти и окружены мягкими, хорошо впитывающими волосками. Одной из особенностей и таких вариантов жесткие волоски окружают мягкие.

Различные кисти
после использования

Вот кисти, которые я рекомендую. Новая кисть с жесткими кончиками показана рядом с кистью, которой уже пользовались. Крупные кисти – это Бамбуковая орхидея, мелкие – Прожилки листа.

Новички могут обойтись всего двумя достаточно универсальными кистями хорошего качества: крупной кистью из коричневых волосков и мелкой кистью для проработки деталей.

Кисти тоже бывают разного качества. Мой совет: покупайте лучшую кисть, какую только можете себе позволить по финансовым соображениям. Это стоит затрат. Кисти высокого качества производятся в Китае, Японии и Корее, но их можно купить и в других местах. Определитесь со своими художественными задачами, прежде чем покупать кисть. Нужна ли вам кисть, дающая очень мягкие штрихи, или же очень крупные, грубоватые, сухие или мелкие и точные штрихи? Чаще всего, определенные типы кистей создаются для определенного вида штрихов, однако старайтесь свободно пользоваться кистью для получения штрихов разного типа. Пробовать новые кисти – одно удовольствие. Как только вы почувствуете настоящий интерес, то станете покупать все больше кистей, вот увидите.

Для того чтобы поддерживать кисти в хорошем состоянии, всегда тщательно промывайте их холодной водой после того, как закончили писать. Не мойте кисти с мылом. Сожмите мокрую кисть пальцами, чтобы стекла вода. Можно обернуть кисть полотенцем и мягко сжать. После того как вы смыли кисть, придайте ее кончику острую форму. Если на кончике кисти есть капелька, повесьте кисть просушиться. Если петельки на конце кисти нет, положите кисть на край стола так, чтобы волоски находились в воздухе, а не на поверхности стола. Воздух должен циркулировать среди волосков кисти, чтобы она быстрее просохла. Никогда не сушите кисть, поставив ее в сосуд вертикально, волосками вверх. Если вы будете сушить кисть таким образом, вода будет стекать с волосков и гниению, и в результате он оплывется от деревянной ручки. Хранить кисть в вертикальном положении можно, но сушить — ни в коем случае. Если вы берете кисти с собой в поездку, для большей сохранности оборачивайте их чем-нибудь мягким. Можете купить специальные бамбуковые салфетки для кистей. Некоторые художники не только оборачивают кисти бамбуковыми салфетками, но и перетягивают этот сверток резинками, чтобы кисти плотно держались внутри. Главное, не забудьте потом развернуть кисти и просушить их на воздухе.

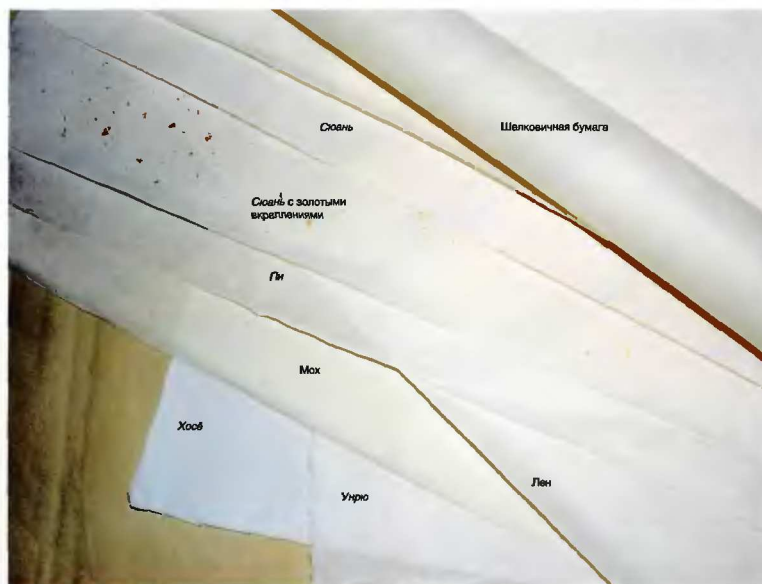
На иллюстрации показаны и подвешенные кисти, и кисти, положенные на край стола

Бумага

Первая бумага появилась в Китае в 105 году до н. э. как побочный продукт шелкового производства. Оставшиеся коконы шелкопряда, волокна и нити использовались в производстве шелкового ватина. После того как ватин поднимали с рамы для просушки, на ней оставался тонкий лист из коротких шелковых волокон. Это и была первая бумага.

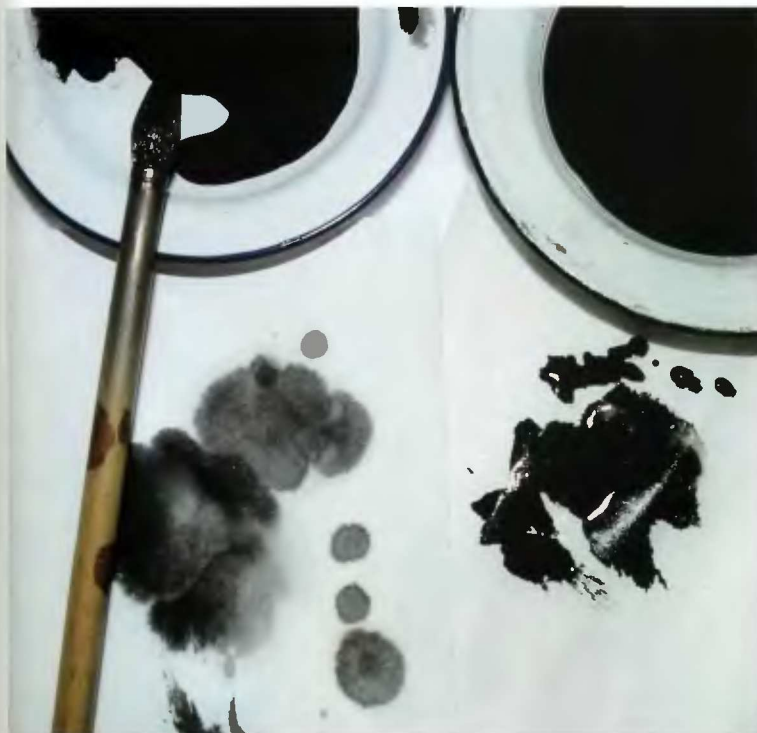
Различные виды бумаги

Буддийские монахи завезли бумагу в Японию. В наши дни и в Китае, и в Японии производят красивую бумагу, предназначенную для живописи тушью. Большинство сортов бумаги, подходящих для занятий суми-э, производят в Азии, хотя можно купить такую бумагу и в других странах.

На Западе бумага для суми-э известна как «рисовая бумага», хотя ее и не делают из риса. Ее производят из разнообразных растительных волокон: сандалового дерева, бамбука, шелковицы, хлопка и льна. Большинство производителей хранят в строжайшем секрете точную формулу производства фирменной бумаги. Чаще всего для суми-э используют бумагу, которая хорошо впитывает жидкость.

В процессе производства в бумажную массу не добавляют смолы или клеящие вещества, какие обычно используются для получения гладкой поверхности бумаги. Добавление подобных веществ снизило бы впитывающие свойства бумаги. Тушь и вода свободно впитываются в поверхность бумаги для суми-э. Сорта бумаги без танцевых добавок по-разному реагируют на тушь и воду — это зависит от типа бумаги и ее плотности. Тонкая бумага очень легкая, хорошо впитывает и легко рвется. Процесс живописи на такой бумаге очень трудно контролировать, потому что стоит нанести штрих, как тушь и вода мгновенно растекаются.

Чем плотнее бумага, тем меньше растекается тушь. Из-за плотности бумаги туши приходится преодолевать большее количество слоев, поэтому она и не может растекаться моментально. Иногда я думаю о плотных сортах бумаги, что они «пыют более жадно», потому что они забирают воду с кисти гораздо быстрее, чем тонкие сорта бумаги.

Некоторые художники используют глянцевую бумагу. Глянец препятствует свободному растеканию туши и воды. Поэтому на глянцевой бумаге легче работать маленькими, детальными штрихами. Вместо того чтобы растекаться, тушь обрезает «пучки», которые можно использовать для достижения определен-

ных художественных эффектов. Основная характеристика глянцевой бумаги сводится к тому, что она не может сохранить градации оттенков туши, а мази на такую бумагу всегда покажутся отдельно. Оттенки туши быстро сольются в один тон, а штрихи будут казаться плоскими. Вследствие этого, глянцевую бумагу часто используют для технических приемов, которые требуют перекрывания нижних слоев туши верхними.

ных художественных эффектов. Основная характеристика глянцевой бумаги сводится к тому, что она не может сохранить градации оттенков туши, а мази на такую бумагу всегда покажутся отдельно. Оттенки туши быстро сольются в один тон, а штрихи будут казаться плоскими. Вследствие этого, глянцевую бумагу часто используют для технических приемов, которые требуют перекрывания нижних слоев туши верхними.

20 Четыре сокровища

Лучшие сорта бумаги для суми-э производятся вручную. Однако, для того чтобы практиковаться, можно найти бумагу, произведенную промышленным путем, — в форме маленьких листов, рулонов или альбомов. Китайские листы бумаги имеют стандартные размеры: самый маленький составляет 70 x 140 сантиметров. Можно разрезать этот лист для исполнения небольших этюдов.

Следующие сорта бумаги прекрасно подходят для суми-э: китайская «соэнь» (по-японски — соэн) и японская бумага гасэнси. В Японии также производят прекрасную бумагу, которая называется хоси. Она очень белая, плот-

ная и на ощупь напоминает ткань. Можно найти и декоративные сорта бумаги, которые подходят для суми-э. Например, бумагу соэнь с золотыми вкраплениями, или тонкую, прозрачную бумагу с длинными шелковистыми волокнами, — это сорт унрю.

Поэкспериментируйте с разными сортами бумаги, чтобы найти тот, который вам больше понравится. По мере того как вы будете экспериментировать с разными живописными приемами и сюжетами, вы обнаружите, что сорт бумаги оказывает влияние на конечный результат работы.

Подсохшая тушь на бумаге без глянца

А это эффект на глянце-вой бумаге

На заметку

Записывайте название сорта бумаги на краю листа, чтобы знать, какой сорт покупать, когда вам еще понадобится такая бумага.

Краски

Многие художники суми-э предпочитают работать только черной тушью, не используя краски. Говорят, в черном можно увидеть все цвета радуги. Художник находит множество нюансов черного цвета, от глубоких до еле уловимых серых оттенков. Когда тона так разнообразны и богаты, легко представить себе, как бы выглядела эта живопись в цвете.

Однако, если вы любите цвет, в какой-то момент вам захочется использовать его в живописи. Существуют несколько типов красок, которые можно использовать в суми-э. Традиционные японские красители имеют форму прозрачных палочек или полупрозрачных уплотненных шариков. Традиционные китайские красители бывают в форме маленьких прозрачных кубиков, изготовленных из растительных веществ и порошков, приготовленных из минералов.

Прозрачные акварельные краски, распространенные на Западе, также подходят для живописи суми-э. К тому же их легче найти, нежели азиатские аналоги. В основном, используется только красный, синий и желтый цвета. Их можно смешивать между собой для получения других цветов. Однако разные сорта красок при смешении дают разные оттенки. Поэтому выбор того или иного сорта краски имеет большое значение.

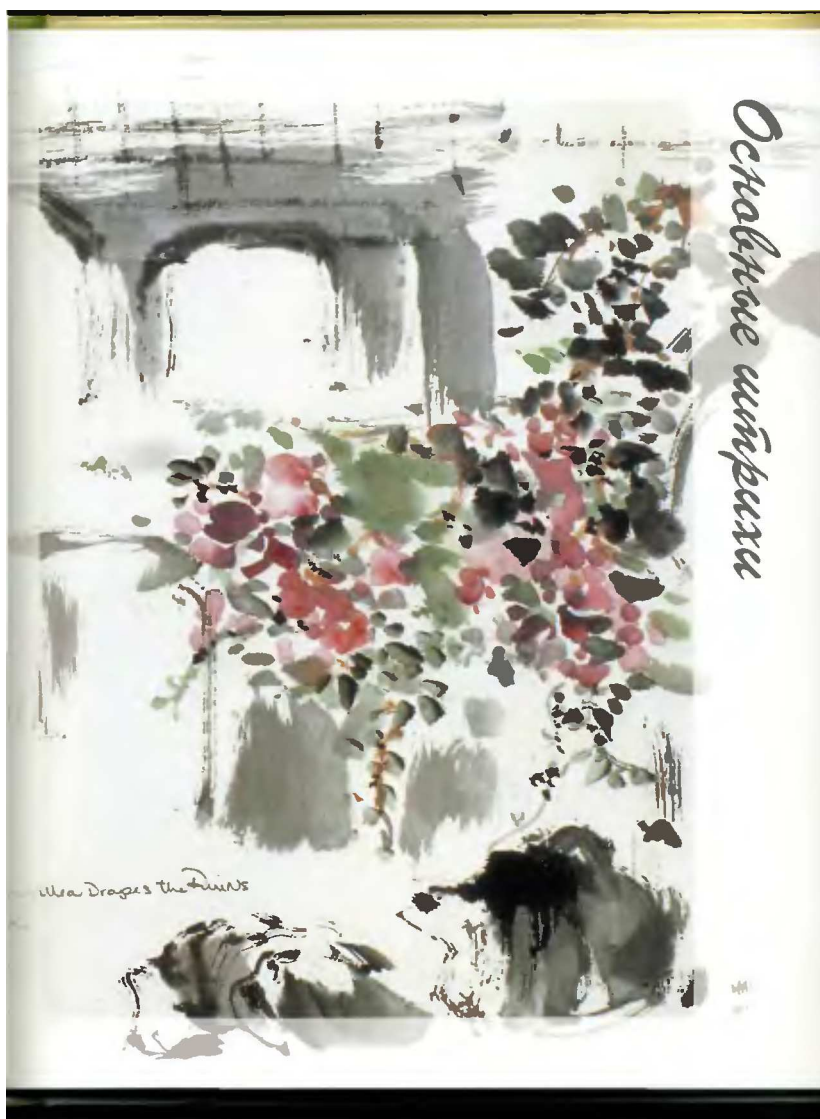
2.2 Четыре сокровища

Кистевые моменты

1. Тушь бывает двух видов: палочки и жидкая тушь. Оба вида подходят для суми-э. Не используйте индийскую тушь, так как она содержит шеллак.
2. Чтобы получить тушь из палочки, разотрите ее в тушечнице с водой.
3. Кисти из коричневых волосков очень упруги и чувствительны к движениям руки художника.
4. Кисти из белых волосков очень мягкие и впитывают много туши и воды.
5. Комбинированные кисти, как правило, обладают и тем, и другим из вышеперечисленных качеств.
6. Для начинающих художников необходимы только две кисти: большая, из коричневых волосков, а также маленькая кисть для проработки деталей.
7. Не мойте кисти с мылом. Сушите кисти, подвешивая их волосками вниз, или кладите их на край стола, чтобы волоски оставались на весу.
8. Используйте бумагу без глянца: она хорошо впитывает воду и тушь.
9. Выбор сорта бумаги — индивидуальное дело художника. Попробуйте работать с разными сортами, чтобы знать, какой больше нравится лично вам.
10. Красители бывают в форме палочки, порошка, кубиков и в тюбиках. Примеры, приведенные на иллюстрациях в данной книге, выполнены оксидально в тюбиках.

Осваивае зимбуру

Усеа Драгес тхе Дуинс

Подготовка рабочего места

До того как вы приступите к живописи, необходимо подготовить рабочее место. Вы будете писать на столе, так что подстелите что-нибудь, чтобы его не испачкать. Используйте фетр (лучше всего белый) или несколько газетных листов. Фетр или газета не позволят воде и туши протечь на стол, а потом впитаться снизу в бумагу. Если вы правша, большинство материалов для работы следует расположить справа от листа бумаги. Если вы левша — расположите их слева. Дальше всего поставьте баночку с водой для промывания кистей, затем тушечницу и тарелочки с тушью. Тряпка для промывания кисти должна лежать рядом с бумагой. Оставьте место для дополнительных кистей.

Вам понадобятся:

- Кисти
- Тушь (жидкая или палочка)
- Тушечница (если используется палочка)
- Краски (если они нужны)
- Баночка для промывания кистей
- (2 или 3 баночки, если вы используете краски)
- Маленькие белые тарелочки, для того, чтобы смешивать цвета
- (2 тарелочки, если вы работаете только тушью; несколько тарелочек, если используете краски)
- Бумага — любая, пригодная для склеивания
- Белый фетр или газета, чтобы подстелить под бумагу
- Салфетка, чтобы промокать кисти
- Тяжелый предмет, удерживающий край листа (необязательно, но полезно)

Правильно подготовленное рабочее место, в том числе и подставка для кистей

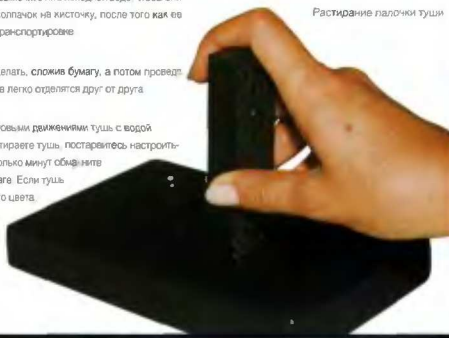
Подготовка к живописи

Шаг 1 Новые кисти всегда жесткие, поэтому сначала вымочите их в холодной воде, чтобы они стали мягкими и эластичными. Не надавливайте колпачок на кисточку, после того как ее разработали. Колпачки надавливают только при транспортировке.

Шаг 2 Разорвите лист бумаги пополам. Это легко сделать, сложив бумагу, а потом проведя в месте сгиба кистью. Половинки листа легко отделяются друг от друга.

Шаг 3 Если вы используете палочку, разотрите круговыми движениями тушь с водой на плоской поверхности тушечницы. Пока растираете тушь, постарайтесь настроиться на свежее восприятие сюжета. Через несколько минут обмахните кисть в тушь, а затем проведите кистью по бумаге. Если тушь оставляет плотный мазок насыщенного черного цвета, она готова. Мы назовем такую тушь «теплой». После того как закончите растирать тушь, промокните палочку полотенцем.

Растирание палочки туши

Маз 4

В том случае, если вы пользуетесь жидкой тушью, нагрейте ее немного на одну из тарелок. Растереть не нужно. Назовем тушь на этой тарелке тоже «темной тушью».

Темная и светлая тушь

Маз 5

На отдельной тарелке с помощью кисти размешайте к туши воду и разведите ее до светлого оттенка. Хорошо перемешайте. Попробуйте полученный оттенок на бумаге. Этот мазок должен иметь светлый оттенок, значительно светлее темной туши, но в то же время значительно темнее чистой воды. Мы назовем это «светлой тушью».

Маз 6

Вы можете заниматься живописью стоя или сидя. Поступайте так, как вам удобнее. Я обычно пишу стоя, потому что так чувствую себя гораздо энергичнее. Я могу двигаться в процессе живописи. Когда я стою, мои руки и тело полностью свободны.

Добивайтесь легкого оттенка туши на отдельной тарелке

Как держать кисть

Давайте начнем с основных правил, как грамотно держать кисть. Держите кисть вертикально, большой палец расположен на одной стороне кисти, указательный и средний пальцы – на другой. Безымянный палец расположен позади кисти, а его ноготь соприкасается с кистью. Это очень похоже на то, как держат японские палочки для еды. Так что если умеете обращаться с палочками, то и с кистью проблем не возникнет. Преимущества такого положения кисти заключаются в том, что ваша рука может свободно двигаться. Вы сможете поворачивать пальцы, запястье и руку на 360°, это вам очень пригодится. Есть и другое преимущество. Поскольку вы будете держать кисть совсем не так, как привыкли держать ручку или карандаш, у вас появятся новые навыки для работы кистью.

Вот таким образом кисть держат правильно

Погружение в тушь

Суми-э – это художественная форма, для которой очень важна простота. Тушь драматична и выразительна. Тонкие и светлые тона туши представляют дух и цветовую гамму материального и мира вневременного. Говорят, что «черная тушь – черная, и в то же время как черная». Мы наносим штрихи кистью очень экономно, используя и темные, и светлые оттенки. Назовем процесс погружения кисти в тушь «набиранием туши на кисть».

Качество ваших штрихов основано на технике набирания туши на кисть. На развитие этой техники уходит немало времени. Так что запаситесь терпением и не переживайте, если не получится с первого раза. Некоторые мои ученики думают, что для этого требуется целая жизнь. Тем не менее все они получают удовольствие от самого процесса обучения.

Для начала прополощите кисть в чистой воде. Затем опустите ее на полотенце, чтобы удалить лишнюю воду. Делайте это следующим образом: ваша кисть наполнилась водой, так что нужно освободить немного места для туши. Поэтому кисть нужно немного промокнуть полотенцем. Вода не должна капать с кончика кисти. Но в то же время она не должна быть слишком сухой, иначе ее волокна распушатся.

Промокнем кисть полотенцем

Окрутите кисть в тарелочку со светлой тушью и наполните ее тушью примерно на $\frac{3}{4}$ объема. Затем еще раз помокните кисть полотенцем, чтобы убрать лишнюю тушь.

Наконец, опустите кончик кисти в темную тушь. Вы можете контролировать тональную насыщенность каждого штриха количеством туши, которую набираете на кисть. Сначала попробуйте набрать на кончик кисти капельку темной туши. Проведите по бумаге линией 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 понадобится просто серые мазки. Без всяких тональных вариаций. Именно мазки без тональных вариаций выдают неумелого художника, набирающего на кисть правильное количество туши.

Набираем тушь на кончик кисти

Набираем тушь на $\frac{3}{4}$ кисти

Пока вы учитесь писать, промывайте кисть после каждого мазка. Таким образом, вы увидите связь между количеством туши, набранной на кисть, и мазком, который в результате возникает на бумаге. Когда вы освоитесь с тем, сколько туши надо набирать на кисть, вам, вероятно, не придется споласкивать кисть так часто.

Мокрые и сухие, быстрые и медленные штрихи

Ну что ж, пришло время попробовать разные штрихи. Прикоснитесь кистью к бумаге. Обратите внимание, как впитывается тушь, как она растекается по бумаге. Степень растекания зависит от того, сколько жидкости на кончике кисти, а также от скорости, с которой кисть движется по бумаге. Попробуйте сделать разные **мазки**, чтобы почувствовать, о чем идет речь.

Упражнение 1-3

Упражнение 1

Для начала наберите на кисть и светлую, и темную тушь, используя базовую технику набирания туши: не промывая кисть очень сильно. Затем, держа кисть в вертикальном положении, медленно проведите ею по бумаге. Очень медленно. А следующий штрих нанесите очень быстро. Когда вы работаете мокрой

кистью и проводите штрих очень медленно, бумага впитывает много воды, так что тушь обильно растекается. Когда вы ускорите движение кисти, бумага впитывает меньше жидкости, так что и тушь растечется меньше. Вы увидите также, что, чем быстрее нанесен штрих, тем более фактурным он выходит.

1 Мазки, показывающие тонельные градации. Используйте каплю темной туши на кончике кисти для получения более светлых штрихов и больше темной туши — для темных штрихов.

Выражение 2

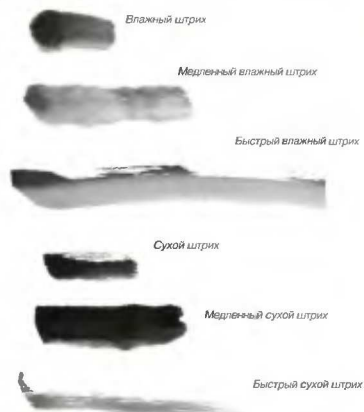
Теперь попробуйте проделать то же упражнение с более сухой кистью. Наберите на кисть светлую и темную тушь, используя базовую технику набирания туши. На этот раз придется более тщательно промокнуть кисть полотенцем после того, как вы спустили ее в чистую воду – в затем еще раз промокнуть кисть после светлой туши, и еще раз – после темной. Затем медленно проведите кистью по листу бумаги. Обратите внимание, что сухая кисть, когда ею работают в медленном темпе, оставляет на бумаге штрих, очень похожий на мокрый мазок. Медленное движение кисти позволяет туши и воде просочиться на бумагу. Теперь проведите кистью по бумаге очень быстро. Вы увидите, что штрих выглядит совсем сухим, а тушь и вода едва впитались.

Используя разные скорости движения кисти, а также разные степени сухости или влажности кисти, вы освоите основы владения кистью. Проследите за тем, чтобы в каждом штрихе получались тональные вариации.

Выражение 3

Проведите по бумаге несколько линий, а затем поверх этих линий еще несколько в разных направлениях. Видите, как нижние линии просвечивают сквозь верхние? Неудачные штрихи нельзя исправить, потому что каждый штрих все равно будет вытек. Нельзя стирать штрихи, потому что тушь очень чувствительна. Как видите, если в живописной композиции слишком много штрихов накладываются друг на друга, это разрушает простоту.

2

3 Живопись тушью нельзя исправить, потому что нижние штрихи просвечивают сквозь верхние

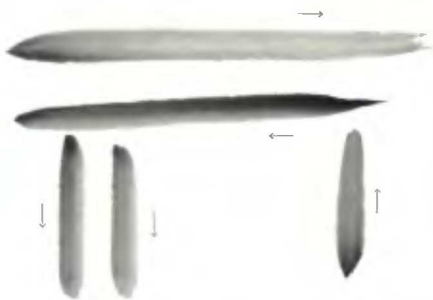
Четыре основных штриха

Существует четыре основных штриха и множество их разновидностей. Научитесь делать эти штрихи хорошо, ведь вы все время будете ими пользоваться. Понамалу вам придется сражаться с кистью и тушью. Помните, основная цель – добиться полного контроля над материалами и техническими приемами. Когда вы добьетесь успеха, можно отказаться от жесткого контроля и писать свободно, без колебаний. Итак, берите кисть и приступайте к работе

Подвижный штрих

Позиция запястья руки и кисти:
подвижный штрих

Проведите кистью по бумаге, удерживая ее в строго вертикальном положении, перпендикулярно бумаге. Двигайте всей рукой, не только запястьем. Если будете держать кисть немного под углом, все равно получится подвижный штрих. Обратите внимание, что ваша рука задает направление движения штриха, кончик кисти только следует движению руки. Иногда этот штрих называют «мазок центром кисти», потому что тушь попадает на бумагу из центральной точки кончика кисти. Этот вид штриха пригодится вам для изображения многих предметов: ветвей деревьев, стеблей цветов, прожилки на листьях, кошачьи усы, движений на воде, клювов птиц – и это только некоторые предметы, которые можно передать с помощью такого штриха.

Штрих с давлением

На самом деле, штрих с давлением является разновидностью подвижного штриха. Мы выделяем этот штрих как отдельный технический прием.

Проведите кистью по бумаге, удерживая ее в вертикальном положении, перпендикулярно бумаге. На этот раз в момент проведения линии немного нажмите, а потом **приподнимите** кончик кисти. Сделайте так несколько раз, чтобы линия была то узкая, то широкая. Кисть должна находиться строго вертикально, чтобы давление было на ее кончик.

Кончик кисти

Давление на кончик кисти и последующий подъем должны быть плавными, а не резкими и прерывистыми. Двигаться должна вся рука целиком с постоянной скоростью. Для начала ведите линию медленно, руку держите ровно. Если вы все делаете правильно, ваша рука в движении, а кисть скользит по бумаге. Утолщение получается слишком широким, если вы надавливаете на кончик кисти слишком сильно или кисть слишком мокрая. Ведите линию самым кончиком кисти, а не всей кистью целиком. Кроме того, если получится клексы вместо

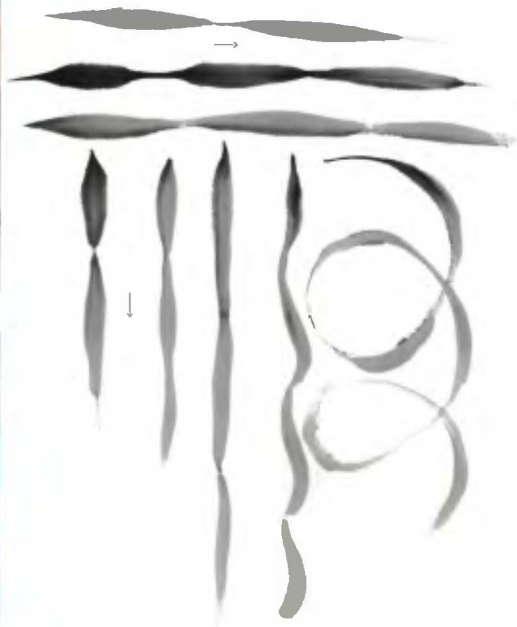
изящных линий, то движение вашей руки лишено плавности. Замедлите движение и сконцентрируйтесь на постоянном ритме. Для этого штриха идеально подходит кисть из корневых волосков или козырьчатая кисть. Кисть, обладающая упругостью, будет чуть реагировать на давление, а потом восстанавливать первоначальную форму — это облегчит задачу художника. Отработайте этот штрих на бумаге во всех направлениях. Также попробуйте провести такую линию круговым движением.

Положение руки. Штрих с давлением

Приподнимаем кончик кисти

В процессе отработки штрихов заканчивайте каждую линию, медленно приподнимая кисть, чтобы в конце линия сужалась до точки. Это опять же следует делать с постоянной скоростью, а кончик кисти приподнимать очень плавно. Есть еще один совет, которому необходимо следовать. Давите на кончик кисти и плавно приподнимайте его, ни в коем случае резко не обрывая штрих в конце линии. Тогда получится красивое окончание штриха.

Штрих с давлением пригодится вам для изображения листьев бамбука, ивы, травы, камышей, ирисов и ухизачем.

3.2 Основные штрихи

Боковой штрих

Третий вид штриха, который следует освоить, — это боковой штрих. Возьмите кисть вертикально, а потом наклоните ее до тех пор, пока она не окажется под углом примерно 45° к бумаге. Теперь проведите кистью по бумаге, чтобы тушь стекла с боковой стороны кисти. Это не то же самое, что подвальный штрих, исполненный наклоненной кистью. Обратите внимание, что в том и в другом случае кисть держат по-разному (см. фото).

Боковой штрих: боковая сторона кисти скользит по бумаге

Положение запястья и кисти: горизонтальный боковой штрих

Настоящий боковой штрих поначалу кажется неудобным, потому что рука немного выворачивается. Попробуйте поработать боковым штрихом, проводя на бумаге горизонтальную линию. Если вы все делаете правильно, кончик кисти

все время будет направлен в одну сторону — или к верхнему, или к нижнему краю листа, — в то время как кисть движется вбок через весь лист.

Горизонтальный боковой штрих: кончик кисти направлен к верхнему краю листа, в то время как кисть движется вбок по бумаге

Вертикальный боковой штрих: кончик кисти направлен к левому краю листа, а кисть движется вверх

А теперь попробуйте провести линию боковым штрихом вверх или вниз по листу бумаги. Если вы правша, кончик кисти должен быть направлен к левому краю листа, в то время как кисть будет двигаться по листу вверх или вниз. Если вы левша, то во время движения кисти ее кончик будет направлен к правому краю листа. Боковой штрих пригодится вам для изображения стеблей бамбука, цветочных пестиков, всех видов листьев, облаков и горных вершин. В сочетании с продольным штрихом боковой штрих пригодится для изображения стволов деревьев и ветвей.

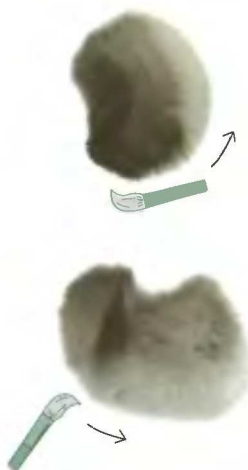
Зажатие и кисть: вертикальный боковой штрих

Вертикальный боковой штрих

Штрих с втиранием

Еще один важный штрих, который необходимо освоить, — штрих с втиранием. Держите кисть вертикально, как в случае с подвижным штрихом, затем немного ослабьте ручку кисти, чтобы она чуть наклонилась. Сильно надавите на кисть. Теперь поверните основание кисти в сторону. Я называю это «штрихом с втиранием», потому что вы как бы втираете основание кисти в бумагу. В этом штрихе основание кисти участвует гораздо больше, чем кончик. Будьте осторожны: если надавите на основание кисти слишком сильно, бумага порвется. Вы будете использовать этот вид штриха для изображения некоторых видов цветов: например, пиона или цветущей сливы. Вы также будете комбинировать этот штрих с другими типами штрихов.

Теперь, когда вы освоили четыре основных технических приема, вам следует знать, что существует множество других штрихов. Большинство из них являются вариациями четырех основных вами штрихов либо их комбинациями. В Азии каждый штрих описывается образно, например, «рыбий хвост» — «шляпка гвоздя», «рог оленя», «рыбья кость» и «рыбий хвост». Для наших целей назва-

Кистевые помехи

1. Нанесите на кисть немного воды, потом светлую тушь, а затем темную — именно в таком порядке. Промокните кисть, чтобы убрать лишнюю жидкость.
2. Мокрая и сухая кисть оставляет на бумаге совершенно разные мазки.
3. Быстрые и медленные штрихи отличаются разными эффектами.
4. Раз несомненные штрихи невозможно перекрыть или истончить.
5. Подвижный штрих наносится кистью в строго вертикальном положении, так что тушь стечет с самого кончика кисти.
6. Поперечно прикоснитесь к бумаге и поднимите кончик кисти, получите штрих с длинным — то широкой, то узкой линией.
7. Боковой штрих получают, опуская кисть на лист и проводя линией боковой стороной кисти.
8. Штрих с втиранием исполняют, прикладывая кончик кисти к бумаге и вращая основание кисти.

Положение кисти для штриха с втиранием

ния штрихов несущественны. Я призываю вас изобретать свои собственные штрихи. Работайте кистью в разных направлениях. Надавливайте на кисть, делайте ею мелкие волнообразные движения, трите кистью по бумаге, даже царапайте или скользите. Что бы вы ни делали, все вполне приемлемо. Особенно, если это соответствует вашим художественным задачам.

Искусственное сымя - 3

Полезна альбома с набросками

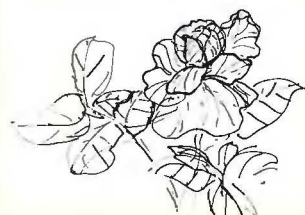
Для того чтобы изобразить что-то, вы должны хорошо знать этот предмет. Если вы никогда не видели розу, вы не сможете передать в живописи ее красоту. Изучайте природу. Выйдите из дома, погуляйте в саду. Пройдитесь по берегу реки. Внимательно рассмотрите цветы в вазе. Не рассчитывайте на то, что можно получить знания только из книг, потому что опыт реальной жизни ничем не заменишь.

Страницы из книги набросков

По мере того как вы изучаете природу, заполняйте свой альбом набросков полезной информацией. Делайте зарисовки под разными углами, с разных точек зрения, фиксируйте детали, отмечайте цвета. Ваши наброски не должны быть проявлением искусства. Это просто рабочий материал. Наброски напомнят вам момент, когда пришло вдохновение. Эти линии, точки и записи могут быть понятны только вам.

Вид на берег озера Валикого от летнего домика Нанибурку, Миннесота

Роза брата Кадфаля, ботанический сад Ван Дусен, Ванкувер

Путь к мастерскому владению кистью очень сложен, начинать в одиночку, вероятно, очень тяжело. Поэтому я предлагаю вам несколько вариантов работы, расписанных поэтапно. Если вы проделаете эту работу, то, надеюсь, в конце концов сможете увидеть новыми глазами цветок в своем саду и выработать те штрихи, которыми можно его изобразить.

«Четыре благородных тушка»

Первые четыре примера известны в восточной традиции как «четыре благородных тушка». Орхидея, бамбук, цветы сливы и хризантема символизируют четыре времени года. Кроме того, им приписывают благородные качества характера, которые во времена Конфуция полагалось развивать в себе каждому человеку для правильной жизни. Эти четыре сюжета являются базовыми для суми-э. Штрихи, которые используются для изображения «четырех благородных», подготовят вас к изображению любого другого предмета. Поскольку эти сюжеты являются основными для суми-э, в демонстрациях не будут использоваться краски. Только черная тушь. Таким образом вы сможете увидеть и штрихи и оттенки туши, не отвлекаясь на цвет.

Пишем дикую орхидею

Дикая орхидея — символ весны. Она олицетворяет милосердие и изящество. Ваша цель — с помощью штрихов передать градиентность листьев и цветов.

Сюэзан Фрай. Дикая орхидея

Подготовка

1. Наберите на кисть воду, светлую и темную тушь.
2. Проведите штрихи с давлением, напишите длинные, изогнутые листья цветка.
3. С помощью коротких штрихов с давлением напишите лепестки цветов. Их кончики должны послужить заполнением темной тушью.
4. Напишите стебли цветов, затем соедините стебли с цветами.

Для начала подготовьте кусок бумаги нужного вам размера и положите его перед собой ровно на впитывающую поверхность (фетр или газету). Теперь разведите темную и светлую тушь. Хорошо прополощите большую кисть, промойте кончик воды тряпочкой. Наберите $\frac{3}{4}$ кисти светлой туши, промойте, а затем наберите на кончик темную тушь.

Листья

Первым элементом будущей орхидеи, который появится на бумаге, будут листья. Потом цветы, а затем уже стебли. Листья орхидеи пишут штрихами с давлением. Сидя прямо, держите кисть в вертикальном положении, придерживая лист бумаги рукой.

Штрих, изображающий лист

Шаг 1

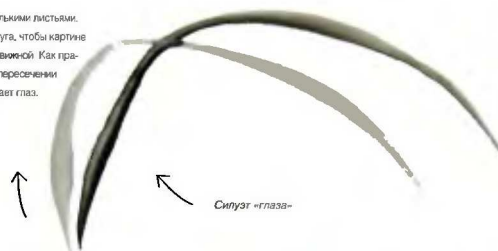
Прикоснитесь кончиком кисти к бумаге в нижней части листа. Вначале слегка надавите на кисть, затем приподнимите ее и легко проведите через лист. В процессе движения слегка надавите на кисть еще раз, а потом опять приподнимите ее. Ведите кистью плавно. Во время движения кисти работайте всей рукой. Чтобы завершить силуэт листа, постепенно поднимайте кончик кисти.

Листья орхидеи клонятся вниз под собственной тяжестью. Они должны изгибаться легко. Если лист поднимается вверх и выглядит так, будто качается из стороны в сторону, то это явно не лист орхидеи. Но если у вас получаются такие листья, не расстраивайтесь. Следует даже запомнить, как они получились, потому что этот телесный прием потом пригодится для изображения других растений, например водорослей.

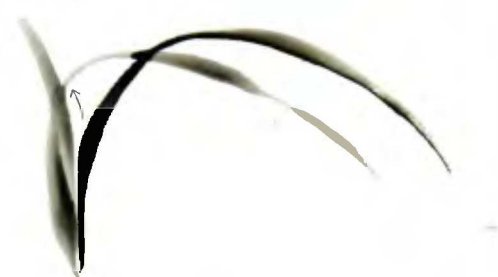
Шаг 2

Можете нарисовать орхидею с несколькими листьями. Листья должны пересекать друг друга, чтобы картина выглядела более интересной и подвижной. Как правило, первый и второй листья при пересечении образуют форму, которая напоминает глаз.

Шаг 3

Третий лист пересекает «глаз» в каком-нибудь другом направлении. Пучки из нескольких листьев так и образуются. Сначала создаем силуэт «глаза», затем перескажем его новыми линиями.

Листья

Теперь изображено все растение, а не отдельные его листья. На иллюстрациях продемонстрировано, насколько важна динамика кисти и в каком порядке следует делать штрихи. Игра светлой и темной туши дает возможность показать пространственную глубину композиции. Листья, которые ближе к зрителю, будут темнее. Для изображения этих листьев следует набрать на кисть больше темной, чем светлой туши. Листья, которые удалены от зрителя, должны быть светлее по тону. Кончики листьев должны плавно и красиво сужаться до точки. Хорошо, если кончики некоторых листьев окажутся более «равными» — это будут «листья с характером». Однако, если все листья выглядят одинаково, это значит, что вы не освоили технику плавного сужения кисти от листа.

Цветы

Для изображения цветов также используется круглая кисть. Художники часто пишут два разных вида дикой орхидеи. Основное отличие сводится к числу цветков на стебле. Орхидея на вашей картине может иметь по одному цветку или по несколько на каждом стебле. В любом случае, у каждого цветка орхидеи по пять основных лепестков, и сердцевина, напоминающая воронку. Художники называют ее «сердцем цветка».

Лепестки дикой орхидеи обычно пишут светлым тоном, с небольшим черным пятном на кончике каждого лепестка. Вам нужно набрать на кисть светлую тушь, а затем добавить немного черной. Каждый лепесток мы будем писать коротким штрихом с давлением. Поэтому держите кисть вертикально, другой рукой придерживая бумагу.

Кисть и штрих, изображающий лепесток орхидеи

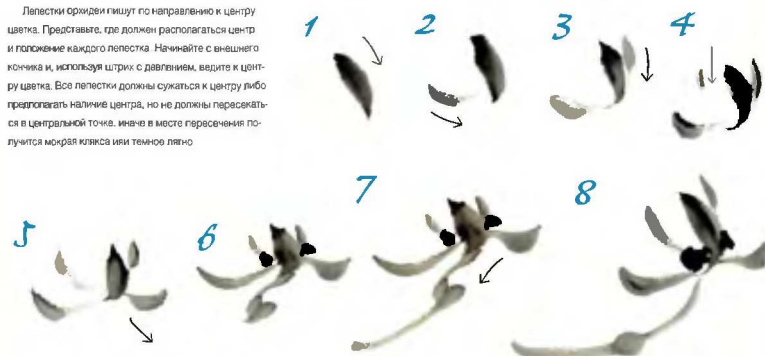
40 Практическое суми-э

Цветы в различных ракурсах

Теперь легко прикоснитесь к бумаге кончиком кисти, слегка надавите на него, проведите короткий штрих, затем поднимите кисть. В общем, это тот же вид штриха, которым вы писали листья, однако он гораздо короче. Как и в случае с листьями, не поднимайте кисть резким движением. Поскольку штрих маленький, то и движение кисти будет небольшим.

Лепестки орхидеи гнутся по направлению к центру цветка. Представьте, где должен располагаться центр и пополамните каждый лепесток. Начиная с внешнего кончика и, используя штрихи с давлением, ведите к центру цветка. Все лепестки должны сужаться к центру либо предполагать наличие центра, но не должны пересекаться в центральной точке, иначе в месте пересечения получится мокрая клякса или темное пятно.

Направление штрихов и порядок их исполнения

Процесс изображения цветка орхидеи очень ритмичен. Когда я пишу орхидею, моя кисть танцует. Движения штрихов направлены из стороны в сторону. Например, представьте, что первый лепесток будет центральным. Ведем штрих от внешнего кончика этого первого лепестка, кисть скользит к центру цветка

и поднимается. Не прерывая движения, переносим кисть на кончик внешнего лепестка в правой части цветка. Нанесли – и без перерыва переходим к внешнему лепестку на противоположной стороне и т.д. Моя кисть танцует сверху вниз и из стороны в сторону.

Несколько цветков на одном стебле

Ключевые моменты

1. Наберите на кисть воду и тушь, светлую и темную.
2. Напишите длинные, изогнутые листья с помощью штрихов с давлением. Помните о «объемности» и «силе» вариаций.
3. Напишите лепестки цветков короткими штрихами с давлением. На кончиках лепестков должна быть черная тушь.
4. Напишите стебель орхидеи с цветками.

Простая композиция

Следует научиться писать цветы орхидей в любом ракурсе, с любым количеством раскрытых лепестков. Вы должны знать, как изобразить и бутоны, и полностью раскрывшиеся цветы. Цветы на одном стебле раскрываются в определенном порядке: нижние цветки раскрываются первым, значит, бутоны всегда будут наверху стебля. Если вы пишете стебель с несколькими цветами, следует обратить внимание и на то, как они расположены по отношению друг к другу. Сначала представьте стебель и расположение листьев. Затем, где именно на стебле будут расположены цветы. Отложите написание стебля до последнего этапа работы.

После того как вы написали лепестки орхидей, пришло время изобразить «сердце цветка». Для этого посвященные эти штрихи могут выглядеть как беспорядочные точки. Однако их расположение тщательно продумано, и акцент ставится на технику каллиграфии. Для того чтобы написать сердцевину, вам понадобится маленькая кисть с черной тушью. Быстрым, но мягким движением надавите на кисть, затем поднимите ее. Обычно в центре делают две или три точки, но если он не раскрылся полностью, вам будет видна только одна из них.

Порядок исполнения штрихов
По час. стрелке: 3 5 7 8 2 6 4 1

Стебель

Теперь на вашей картине изображены листья и цветы, которые необходимо объединить стеблем. Перед тем как начать писать, вы представили себе, где будут расположены стебель и цветы. Однако есть вероятность, что ваши рука и кисть действовали не совсем так, как вы планировали. Не волнуйтесь, если цветы оказались не совсем на своем месте. Просто придется немного изменить первоначальную идею. Силуэты цветов и листьев графично «стекают» по поверхности картины, в стебле тоже должно заключаться движение. Прямые стебли выглядят грубо, поэтому придайте вашему штриху изысканный изгиб. Стебель пишется короткими штрихами без давления. Наберите светлую тушь и совсем немного темной. Промокните излишек. Штрих должен быть относительно небольшим, поэтому избыток жидкости на кисти сразу сбросьте в глаза. Теперь просто прикоснитесь к бумаге кончиком кисти в той точке, где будет заканчиваться стебель, а затем ведите линию по направлению к пучку листьев. Когда линия достигнет листьев, поднимите кисть.

В этот момент цветы еще «плавают» сами по себе, их необходимо соединить со стеблем. Наберите на кисть светлую и темную тушь, осторожно промокните. Работая самым кончиком кисти, проведите линию от цветка к стеблю. Остановившись у самого стебля, слегка надавите на кончик кисти, это создаст ощущение, что цветок растет из стебля.

Пишем бамбук

Бамбук представляет лето и символизирует силу и гибкость. Он настолько прочен и гибок, что гнется, но не ломается под сильным напором ветра. Важно писать бамбук сильными штрихами, плавноыми колебаниями.

Для начала разрежьте бумагу, чтобы получить лист нужного формата. Разведите темную и светлую тушь. Вы будете писать сначала стебель, затем листья и, в последнюю очередь, ветви.

Стебель бамбука

Наберите на большую кисть сначала воду, затем светлую тушь и, наконец, кончиком кисти наберите темную тушь. Убедитесь, что вы набрали на кисть достаточно туши, чтобы она не закончилась, пока вы пишете стебель. Дано в том, что потом будет очень трудно набрать на кисть воду и тушь в тех пропорциях, которыми вы начинали писать. Если вам придется прерваться, сила и плавные переходы штрихов будут нарушены. Перед тем как начать писать, необходимо продумать, с какого места и в каком направлении вести линию стебля. Штрихи должны быть энергичными, так что придерживайте лист бумаги другой рукой.

Стебель бамбука разделяется на колена. Мы начинаем писать каждое колено, слегка надавив на кисть, а затем ослабляем давление к концу. В промежутке между коленами следует полностью оторвать кисть от бумаги. Начинайте писать с нижней части листа, с самого нижнего членения стебля. Держите кисть с некоторым наклоном, чтобы кончик кисти был обращен к боковому краю листа. Опустите кисть на бумагу и слегка надавите. Работая всей рукой, проведите кистью по листу вверх, чтобы получились штрихи в несколько сантиметров. Затем остановите движение, слегка надавите на кисть и оторвите ее от бумаги (1).

Членения стебля бамбука
1 2
сверху вниз
3 4 2 4 1

Рука и положение кисти: боковой штрих для изображения стебля бамбука

Сюэзан Кристи Бамбук

Вы написали первое колено бамбука. Повторите те же самые действия, чтобы написать второе колено (2), не набирая заново тушь на кисть. Чтобы написать третье колено, повторите последовательность действий еще раз (3). По мере того как вы продвигаетесь к верхней части стебля, каждое следующее колено будет длиннее и уже предыдущего. Если на кисти закончится тушь, прежде чем вы успели написать весь стебель, это значит, что кисть была слишком сухой, либо вы вели штрихи слишком медленно, так что бумага быстро впитала воду.

Перемычки бамбука

Если вы посмотрите на разные картины с изображением бамбука, то заметите, что в коленах бамбука часто попадаются белые места — не покрытые тушью. Это называется «техника летящей кисти» и вызвано тем, что кисть двигалась по бумаге очень быстро. Это демонстрирует энергичность штрихов.

Следующим этапом работы будет изображение темных перемычек между коленами бамбука. Их пишут подвижными штрихами, надавливая на кисть

в начале и конце штриха (4). Штрих должен немного изгибаться, чтобы показать округлость стебля. Наберите на кисть темную тушь. Держите кисть в вертикальном положении. Проведите линию перемычки между коленами стебля. В конце штриха снова надавите на кисть, а затем оторвите ее от бумаги. Пишите перемычки тогда, когда колена еще влажные, чтобы перемычки и колена слегка перетекли друг в друга по краям штрихов.

Листья

Листья следует писать штрихами с давлением уже после того, как закончен стебель. Листья бамбука короче, чем листья орхидеи, но длиннее, чем лепестки орхидеи. Чтобы написать лист бамбука, наберите светлую и темную тушь на большую кисть. Держите кисть строго вертикально, перпендикулярно бумаге. Начиная штрих с легкого прикосновения кистью к бумаге. Сначала ведите штрих кончиком кисти и в то же время усиливайте давление на кисть, а потом медленно отрывайте кисть от бумаги. Продолжайте делать штрихи и поднимать кисть до тех пор, пока она не выйдет за пределы листа. Двигайте всей рукой, не только пальцами или запястьем. Если ваши бамбуковые листья выходят широкими и резко срывающимися, значит, вы работали не всей рукой, а только запястьем или слишком резко стрывали кисть. Попробуйте еще раз, работайте плавными, постепенными движениями. Вначале слегка надавите на кисть, чтобы основание листа бамбука было чуть тяжелее, чем его кончик. Пишите листья в направлении их роста, от основания у стебля до кончика листа.

Кисть и штрих, которым пишут лист

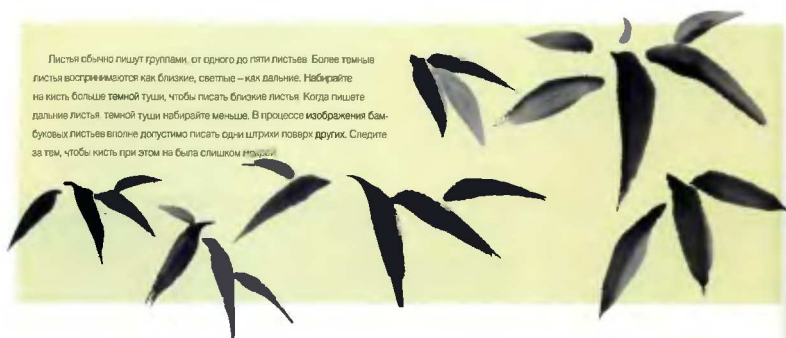
Листья бамбука

Круг из листьев

Неплохо бы поучиться писать листья в разных направлениях. Потренируйтесь в изображении кольца или круга листьев. Начиная писать каждый лист с центра круга. Если возникнут трудности, замедлите темп работы. Убедитесь, что вы ведете штрихи легко, самым кончиком кисти. Наибольшее давление на кисть придется на центр листа.

Листья обычно пишут группами, от одного до пяти листьев. Более темные листья воспринимаются как близкие, светлые – как дальние. Набирайте на кисть больше темной туши, чтобы писать близкие листья. Когда пишете дальние листья темной туши, набирайте меньше. В процессе изображения бамбуковых листьев вполне допустимо писать одни штрихи поверх других. Стереть за тем, чтобы кисть при этом не была слишком влажной.

Теперь у вас готовы стебель и листья, которые нужно объединить ветвями со стеблем. Ветви, которые исходят из перемычек бамбукового стебля, изображаются миниатюрными поперечными штрихами, кончиком кисти. Запомните: выражение «сухая кисть» означает, что вы хорошо промокнули кисть после того, как сплоскули ее в воде и набрали светлую тушь. На самый кончик кисти наберите темную тушь.

Ветви

Держите кисть вертикально и ведите ее легкими прикосновениями к бумаге. Там, где есть светлотеги, задержите кисть и слегка надавите на кончик, прежде чем оторвать кисть от бумаги. Ветви образуют форму буквы Y. Благодаря этому на каждом разветвлении вы можете вести линию ветви, куда захотите. От стебля к концу ветви членения становятся более узкими и длинными.

Простая композиция

Ключевые моменты

1. Наберите на кисть воду, светлую и темную тушь.
2. Напишите стебель бамбука боковым штрихом. В конце каждого колена подольняйте на кисть. Отрывайте кисть от бумаги в интервалах между коленами.
3. Напишите листья штрихами с давлением.
4. Напишите ветви, написавшие букву Y, поперечными штрихами.

Пишем цветущую сливу

Цветы сливы символизируют зиму, потому что в странах Азии слива часто цветет в феврале, еще до прихода весны. В тех азиатских странах, где климат похолодное, иногда можно увидеть, как последний в году снег выпадает на цветущие деревья сливы. Поэтому цветы сливы считаются воплощением стойкости. На картинах, изображающих цветущую сливу, обычно пишут основную ветвь и ее отростки, а также самые маленькие ветки и цветки. Вы будете работать боковыми и подвижными штрихами, а также штрихами с втиранием. Сначала напишем основную ветвь, затем цветки, маленькие ветви и черенки, которые объединят цветки с ветвями.

Подготовка

1. Возьмите кисть, воду, светлую и темную тушь.
2. Используйте боковые штрихи, напишите большие ветки.
3. Работая штрихами с втиранием, напишите листья цветов.
4. Сделайте штрихами небольшие ветки.
5. Объедините цветки с маленькими ветками.
6. Проработайте серединки цветков темной тушью очень тонкой кистью.

Окэзан Фудзи. Всплеск весенней энергии

Ветви

Сначала работаем боковым штрихом

Затем поворачиваем кисть и применяем поперечный штрих

Шаг 1

Разрежьте лист бумаги, чтобы получить нужный формат. Затем сконцентрируйтесь на будущей картине. Основную ветвь вы будете писать большой кистью. Для начала сплюсните кисть и промойте её в воде. Затем наберите примерно на $\frac{3}{4}$ кисти светлой туши, а на кончик – темной, потому что первая ветвь будет самой темной. Держите кисть с наклоном в позицию для бокового штриха. Ведите её по бумаге прерывистыми движениями, чтобы оставался след, немного похожий на зигзаг. Когда вы приблизитесь к концу ветви, поверните кисть и работайте поперечным штрихом, чтобы ветвь к концу стала тоньше.

Шаг 2

Сплюсните кисть и наберите тушь разных тонов. На этот раз возьмите меньше темной туши на кончик кисти, чтобы вторая ветка была по тону светлее. Пишите вторую ветвь также, как писали первую, удерживая кисть под углом, вводя её по бумаге. Затем поверните кисть и работайте поперечным штрихом. Когда пишете поперечным штрихом, направление движения вашей руки определяет направление штриха.

Шаг 3

Посмотрите на две ветки, которые вы только что нарисовали. Получились ли они суховатыми и искривленными, с выразительной фактурой? Чтобы добавить фактуры и контрастов, сделайте несколько темных заостренных штрихов на тех участках ветки, которые вы хотели бы подчеркнуть. Ветку сливы часто называют «хребтом дракона» из-за ее неровной и выразительной формы. Если на ветке попадаются белые, незаписанные участки «летающей кисти», это очень хорошо.

Цветы

В композиции с изображением цветущей сливы можно изобразить несколько цветков. Это индивидуальный выбор художника. Как и в случае с дикой орхидеей, цветы располагаются на ветке определенным образом. На самом деле, это относится к любым цветам. Бутоны расположены на конце ветки, новая поросль — на конце стебля. Чем ближе к основанию ветки, тем больше распустившихся цветов.

Писайте цветы большой кистью, штрихами с втиранием. Для маленьких цветов возьмите более тонкую кисть. Сполосните ее, промойте излишек воды, наберите светлую тушь и снова промойте кисть. Затем наберите на кончик темную тушь. Для исполнения штриха с втиранием кисть должна быть достаточно сухой, чтобы штрих не очень растекался по бумаге. Когда начнете писать цветы, то сразу почувствуете, насколько влажная или сухая кисть.

Шаг 1

Начните писать те цветы, которые уже полностью распустились. У цветка сливы пять лепестков. Держите кисть строго вертикально, прикоснитесь кончиком к бумаге, слегка надавите. Затем как бы расплющите основание кисти. В то время как кончик кисти должен быть обращен к воображаемому центру цветка. Штрих по форме должен напоминать неровный круг, с более темным тоном в том месте, где находится кончик кисти.

Лепестки цветков: втирание кончиком кисти

Шаг 2

Вы написали первый лепесток, теперь напишите четыре оставшихся, используя штрих с вращением, двигаясь вокруг воображаемого центра цветка. Кисть должна двигаться вся рука. В процессе работы не поворачивайте бумагу.

2

Круг из пяти лепестков

3

Шаг 3

Когда пишете крупные цветы, надавите на кисть и втирайте ее основание в бумагу с достаточным усилием. Изображая мелкие цветки, не давите на кисть сильно. Предоставьте самой туши свободно стекать с кончика, чтобы получилась форма лепестка. Чтобы сохранить красивые тональные вариации туши, вам может быть, придется прервать работу, чтобы заново набрать тушь на кисть. Старайтесь, чтобы новое соотношение светлой и темной туши на кисти соответствовало распределению светлого и темного в последнем лепестке, который вы написали. В пределах одного цветка все лепестки должны быть одинаковой тональной насыщенности.

Нарисав полностью распустившийся цветок, создайте ощущение глубины, расположив рядом с ним еще не раскрывшийся. Эти цветки будут восприниматься как находящиеся за первым цветком. Чтобы написать полураспустившийся цветок, используйте уже знакомую вам технику, но изобразите меньше лепестков.

Лепестки

Независимо от ракурса, все цветы пишутся штрихом с втиранием. Лепестки могут быть крупными или мелкими, узкими или широкими. Обратите внимание на два главных момента: красивые тональные переходы в пределах одного лепестка и близкий цветовой тон в пределах одного цветка

Шаг 4

Используя штрих с вращением, напишите еще несколько цветов и бутонов. В то время как вы их пишете, представьте себе, что все цветки расположены на одной небольшой ветке. Тогда они получатся структурированными вместе, и вам будет легче объединить их плавной веткой.

Когда цветки достаточно подготовит, напишите их **оверлей**. Как правило, рисуют только семь тычинок, но лично я всегда рисую больше, потому что мне нравится более заполненный центр цветка.

Каждая линия, обозначающая тычинку, заканчивается точкой. Пишите тычинки темной тушью, чтобы они обращали на себя внимание при взгляде на картину.

Различные ракурсы цветов на одной ветке. От полностью распустившегося цветка до бутона

Композиция и развитие работы

Шаг 1

Напишите ветви, затем добавьте цветки

Шаг 2

Напишите другие цветы, в том числе и полураспустившиеся, расположив их за раскрывшимися цветами.

Шаг 3

Расставьте заключительные акценты, нарисовав мелкие ветки и тычинки

Пишите маленькие ветки подвижными штрихами двоякой кистью вертикально. Учитесь писать их крупной кистью, так вы выработаете хорошие навыки в обращении с кистью. Чтобы создать живописную интригу и глубину, одни ветки должны быть темнее, чем другие. Если вы пишете много цветов, расположите одни перед ветками, а другие — за ветками.

Для создания ощущения глубины, можете чередовать написание цветов и веток.

Наконец, цветки следует объединить с ветками. То, что расположено впереди, можно «посадить» на ветку с помощью коротких горизонтальных штрихов. Те цветки, которые изображены в рекурсе снизу, должны иметь чашечку

Ключевые моменты

1. Выберите на кисть воду, светлую и темную тушь.
2. Боковыми штрихами напишите основные ветки с выразительной фактурой.
3. Напишите лепестки цветов штрихами с вращением. Создайте ощущение глубины с помощью светлых и темных штрихов.
4. Напишите маленькие ветки подвижными штрихами. Создайте ощущение глубины с помощью светлых и темных штрихов.
5. «Посадите» цветы на маленькие ветки.
6. Нанесите темную тушь на очень тонкую кисть, напишите серединки цветов.

Пишет хризантему

Хризантемы цветут осенью. Роскошные цветы – золотистые, оранжевые, красно-коричневые, – они словно бросают вызов холодам и ненастной погоде. Хризантема является символом справедливости.

Подготовка

Вы берете листы и цветы и листья большой кисти. Работайте широкими с размахом и штрихами с втяжением. Сначала пишете цветы, затем листья и стебли.

Сюзан Кристи. Хризантемы и осенняя луна

Цветок

Мы будем писать хризантему сорта «паук». Пока вы готовите бумагу нужного **размера**, подумайте о форме цветка. Сплюсните кисть и наберите на нее светлую и темную тушь. Для более темных цветов набирайте чуть больше темной туши. Вы должны четко представить, где будет расположен центр цветка, потому что к этому центру обращен **каждый** лепесток. Переходите от внутренних лепестков к внешним. Сядьте **прямо** и **держите** кисть вертикально. Сначала надавите на кончик кисти, затем чуть приподнимите его и ведите штрих к центру цветка. Приподнимайте кончик кисти, чтобы штрих становился более **легким**. Центральные лепестки часто представляют собой «шаржи», потому что они еще не раскрылись. Перебравшись с одной стороны этого «шаржа» к другой, напишите несколько лепестков, которые все обращены к центру цветка. Варьируйте длину и угол наклона каждого лепестка, чтобы создать ощущение разнообразия.

Кончик кисти и лепесток хризантемы

По мере удаления от центра цветка, лепестки должны становиться менее темными. Чтобы написать светлые лепестки, набирайте меньше темной туши. Лепестки должны быть полны движения. Чтобы передать это движение, думайте о том, что лепестки танцуют, причем каждый по-своему. Танцуня на вашей картине, один лепесток может пересечь другой.

54 Практическое суми-э

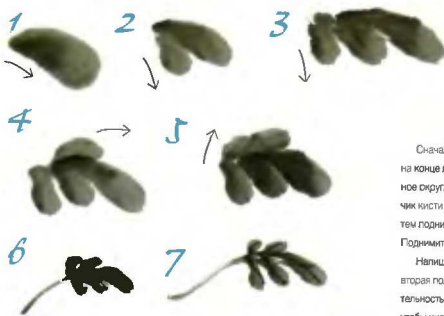
Стебель

Когда вы смотрите на хризантему в цветочном горшке, ее стебли кажутся очень прямыми, потому что их на самом деле подрезали. Неподрезанные стебли хризантемы имеют интересные изгибы. Когда они растут в естественных условиях, они напоминают виноградные лозы, переплетаясь на земле и обвивая соседние камни.

Чтобы написать стебель, сплосните кисть, а затем наберите светлую и темную тушь. Держите кисть вертикально и ведите штрих с некоторым давлением, от цветка к земле. Штрих не должен быть широким, но в то же время и не очень узким, ведь он поддерживает цветок. Сообщите штриху некоторый изгиб, чтобы стебель смотрелся более выразительно.

Листья

Листья хризантемы требуют каллиграфических штрихов. Штрихи энергичны, требуют движения, давления и втирания в одном непрерывном движении. Каждый лист состоит из нескольких долек, вернее, длинных и округлых частей. Обычно пишут три или пять таких долек. Это зависит от того, насколько большая часть листа видна.

Пишем лист

Сначала наберите на кисть светлую и темную тушь. Пишите первую дольку на конце листа, надавив на кончик и основание кисти, чтобы получилось удлиненное округлое пятно. Затем одним движением ослабьте давление и подведите кончик кисти туда, где расположена вторая долька. Надавите на основание кисти, затем поднимите и ведите кончик кисти к месту расположения третьей дольки. Поднимите кисть и разместите ее рядом с долькой на кончике листа.

Напишите две дольки по другую сторону от черенка листа, чтобы получилась вторая половина листа. Еще пара листов придаст работе дополнительную выразительность, так что напишите их, используя тот же технический прием. Старайтесь, чтобы кисть двигалась плавно и мягко. Когда листья подсохнут (но еще не высохнут окончательно), тонкой сухой кистью проработайте черенок и прожилки листьев.

Простая композиция

1. Наберите на кисть воду, светлую и темную тушь.
2. Напишите лепестки, с тонкими вариациями, полные движения, работая штрихами с давлением.
3. Напишите стебель подводящим штрихом.
4. Напишите каллиграфические листья продолжительным движением, сочетая штрих с давлением и подводящий штрих.

Простая композиция

Масинэ сямі - 3

Простое суми-э

Приведенные здесь примеры были написаны акварелью в тубиках. Если вы предпочитаете китайские или японские краски, можете использовать их. Когда пишете красками, вам понадобятся три банки для полоскания кисти или пластиковый контейнер с тремя отделениями. В одной банке мойте кисть после черной, зеленой и синей красок, а после красной, оранжевой и желтой — в другой банке. Третью оставьте для белки и других светлых цветов.

Тушь

Тушь придает живописи выразительность и притупляет слишком яркие цвета. Не забывайте, что, по определению, суми-э — это акварель, написанная тушью. Если нет туши, **ваша работа не может считаться суми-э.**

Как набирать краску на кисть

То, как вы набираете краску на кисть, имеет такое же большое значение, как если бы вы работали только тушью. Принцип тот же самый: на кисть необходимо набрать несколько тональных вариаций одного цвета или нескольких цветов. Это создаст разнообразие тонов и цветовых оттенков, когда вы будете делать штрихи. Давайте попробуем осуществить это двумя способами.

Насыщенный (слева) и светлый (справа) оттенки красной краски

Сначала выдавите немного кадмиев красного темного или краплака из тюбика на тарелку. Добавьте немного воды и размешайте маленькой кистью. Чем больше добавите воды, тем более светлый оттенок получите. Оттенок красного на первой тарелке должен быть очень насыщенным и глубоким, поэтому не добавляйте много воды. По консистенции краска должна напоминать **крем**. Если получится слишком густо, на кисти или бумаге будут оставаться выпуклые комочки краски. Назовем оттенок, полученный на первой тарелке, «насыщенным красным».

Светлый красный и насыщенный красный

Тональные вариации красного цвета

Иногда на кисть набирают два оттенка одного и того же цвета, а два разных краски. Сначала разведите насыщенный красный оттенок, как вы уже делали. Теперь сделайте **оранжевую** краску, она получится за счет смешивания кадмиев красного темного и кадмиев желтого темного. Пользуйтесь маленькой кистью, чтобы краски перемешались хорошо. От преобладания красной или желтой краски получатся разные оттенки **оранжевого** цвета. Сполосните и промойте кисть, затем на $\frac{3}{4}$ кисти наберите **оранжевую** краску, слегка промойте, а на кончик кисти добавьте насыщенный красный. Все готово, чтобы вы могли писать краской глубокого, сверкающего оттенка.

Разведите краску на второй тарелке, в этот раз с большим количеством воды. Оттенок должен получиться легким. Мы назовем его «светлым красным». Наберите на кисть светлый и насыщенный красный, как делали это со светлой и темной тушью. Сначала окуните кисть в чистую воду, промойте ее изгибашек, наберите светлый красный, промойте. Наконец, наберите на кончик кисти насыщенный красный. Когда проведете кистью по бумаге, увидите, что в штрихе получились тонкие вариации красной краски, от очень светлых до глубоких, сверкающих оттенков.

Тональные вариации красного и оранжевого цветов, поданные в штрихи

58 Простое суми-э

Набрав на кисть оранжевую и красную краску, попробуйте провести боковой штрих. Посмотрите внимательно. Если он состоит из двух довольно четких полос красного и оранжевого, как в мармеладе, нужно лучше **смешать** краски. Сплюсните кисть и начните сначала. Спустите кисть в чистую воду, промокните кисть, добавьте оранжевый, промокните и добавьте насыщенный красный. Теперь проведите кистью по чистой тарелке таким же движением, как в живописи: это поможет краскам перемешаться лучше. Но если они смешаются слишком сильно, получится один ровный тон. Еще раз проведите боковой штрих. Если полосы мягче, перетекают друг в друга плавно, без четкой границы, значит, вы успешно смешали цвета.

Движение кисти по тарелке

Эффект
«мармеладных»
полос

Эффект
перетекания

Эксперимент

Попробуйте набрать на кисть не два, а три краски, а три. На этот раз вам понадобятся три тарелки: с насыщенным красным, со светлым красным и с оранжевым. Сплюсните кисть, затем промокните. Наберите светлого красного на $\frac{3}{4}$ кисти, промокните кисть. Добавьте оранжевого и опять промокните. Наконец, добавьте насыщенный красный. Слегка смешайте цвета на самой кисти, проведя ею по чистой тарелке. Проведите боковой штрих к центру листа — перед вами прекрасный результат смешивания на кисти нескольких красок.

Данная техника набирания красок на кисть является базовой. Чтобы освоиться с этим процессом, попробуйте поменять порядок красок, которые вы набираете.

Также поэкспериментируйте с влажной и сухой кистью. Наконец, кистью, на которую набрали несколько цветов, отработайте исполнение подвижных, боковых штрихов, а также штрихов с втягиванием.

На заметку

Всегда разводите столько красок, чтобы ее хватило для работы над всей картиной.

Пишем камыши

Камыши — отличный мотив, и большинство людей представляют, как они выглядят. Изображение солнца добавит драматизма в вашу композицию. Вы будете работать поперечными и боковыми штрихами, а также и штрихами с втиранием.

С чего начинать

Разведите светлую и темную тушь. Затем приготовьте коричневую краску, разведя жженую синюю краску. Консистенция должна быть такой же, как у темной туши. Нанесите оранжевый из красного и желтого. Подготовьте насыщенный красный.

Листья

Смочите большую кисть, промокните, а затем наберите коричневую краску. Промокните кисть и наберите светлую тушь. Снова промокните кисть, а затем наберите на ее кончик темную тушь, чтобы штрих был темным. Держите кисть вертикально, пишите первый лист камыша штрихом с давлением. Поднимайте кисть по мере приближения к той точке, где лист перегибается пополам. Надавите на кисть в тот момент, когда меняете направление штриха, чтобы показать, как лист изгибается или ломается. Лист должен сужаться к кончику, поэтому в конце штриха кисть следует плавно приподнимать. Первый штрих будет темным, так как он изображает центральный лист. Другие листья пишите более светлым тоном, чтобы создалось ощущение пространственной перспективы.

Завершите работу, добавив еще несколько листьев. Некоторые из них должны расти почти вертикально, а некоторые — изгибаться или ломаться. Не переживайте, если кончики некоторых листьев получатся как бы расщепленными. Когда камыши вырастают такими большими, они уже, скорее всего, выглядят несколько растрепанными.

60 Простое суми-э

Чтобы написать головки камышей, сплюсните кисть, а затем наберите коричневую краску и тушь. Наберите больше темной туши, чтобы написать самую темную камышинку, и меньше, когда будете писать светлые. Пишите боковым штрихом – это будет очень похоже на то, как вы писали колосца бамбука. Однако здесь нет никаких перемычек, поэтому не нужно сильно давить на кисть в начале и конце штриха. Стебель пишите той же большой кистью, *подвижным штрихом*. Ведите штрих от головки камыша вниз, к листьям. Не забывайте, что стебель слегка выступает и над головкой камыша, так что напишите этот «хвостик» таким же оттенком цвета, как и весь остальной стебель.

Другие головки камышей пишется таким же образом. Обратите внимание на тончайшие оттенки штриха. Чтобы придать композиции выразительность и глубину, некоторые камышинки должны быть темнее, а другие – светлее. После головки камыша сразу пишите его стебель.

Солнце пишем в последнюю очередь, оно самое яркое. Сплюсните кисть, а потом наберите сначала оранжевую, затем красную краску. Для того чтобы исполнить «солнечный» штрих с втиранием, вам понадобится достаточно влажная кисть. Если есть большая кисть из белых волосков (например, овечья), то самое время ею воспользоваться. Спустите кисть на бумагу, чтобы ее кончик указывал на центр солнца. Основанием кисти опишите периметр солнца. Поднимите кисть, когда доберетесь до головок камышей, чтобы оранжевая краска не перекрыла коричневую. Продолжите штрих по другую сторону камышинок. Скрутите контур солнца тонкой линией. Если нужно, проработайте краской пустые места, оставшиеся внутри солнца, но ни в коем случае не закрашивайте его полностью. Если придется заново набирать краску на кисть, чтобы закончить работу над солнцем, тщательно подберите тот же оттенок краски.

Пишет ветку сосны

Сосна — очень сильное дерево и олицетворяет долголетие. Она может расти из трещины в скале сотни лет. Сосна представляется мне старой и мудрой. Художники обычно пишут только несколько веток сосны, если только не включают изображение этого дерева в крупную пейзажную композицию. В процессе изображения ствола и крупных ветвей вы сможете отработать боковые штрихи сухой кистью. Иглы требуют точных и тонких штрихов, для исполнения которых необходимо хорошее владение кистью.

Подготовка

Приготовьте светлую желто-зеленую краску (смешайте синюю и желтую, с преобладающей долей желтого) и светлую сине-зеленую краску (смешайте синюю и желтую краску, с преобладающей долей синего). Вам также потребуется смесь изумрудной зеленой с белыми.

Сюэан Кристи. Сосна

Ветка сосны

Стволы сосен покрыты грубой, фактурной корой, а ветви угловаты. Постарайтесь передать эти характерные черты с помощью быстрых мазков сухой кистью. Для изображения крутых ветвей наберите на большую кисть светлую и темную тушь. Работая боковым штрихом, вводите кисть от места соединения ветви со стволом к кончику ветви. Поверните кисть, когда перейдете к более тонкой части ветви, и далее работайте подвижным штрихом. Отведите кисть от бумаги, чтобы оставить свободное место для изображения иголок, расположенных перед веткой.

6.2 Простое суми-э

Если вы достаточно умело контролируете степень влажности кисти, можете писать большой кистью даже сосновые иголки. Если в процессе тренировки многие штрихи получаются слишком влажными, для проработки деталей возьмите лучше маленькую кисть. После того как наберете на нее тушь, убедитесь, что кисть очень сухая. Промокните не только кончик, но и основание кисти. Держите кисть вертикально. Следите за тем, чтобы рука не опиралась на стол, так как следует работать всей рукой, от плеча.

Пишите иголки на тех участках, которые вы оставили свободными, когда писали ветку. Иголки следует писать легкими прикосновениями. Пишите иголки группами, чтобы они расходились в стороны от центра. Старайтесь, чтобы в каждом штрихе получились тональные вариации. Некоторые иголки должны пересекаться, а расстояние между иголками должно быть разным. Для большей выразительности сделайте одни иголки более темными, а другие — более светлыми.

Что касается более мелких ветвей, то их следует писать в той же технике, что и крупную ветку, однако сделайте их более светлыми, менее толстыми и крупными. Самые маленькие ветки пишут подвигными штрихами. Я обычно пишу сначала маленькую ветку, а затем уже добавляю иголки, но в целом неважно, что именно вы напишете в первую очередь. «Посадите» группы иголок на ветки. Если нужно, используйте подвигные штрихи, чтобы объединить ветки и группы иголок.

Если добавить размытый цвет в группы сосновых иголок, это несколько смягчит изображение. Цвет следует добавлять только после того, как иголки совершенно просохли, иначе они расплывутся при соприкосновении с верхним слоем краски. Нанесите на крупную кисть воду и светлую желто-зеленую краску. На кончик кисти наберите синевато-зеленую краску. Проверьте цвет на кусочке бумаги: оттенок должен быть очень светлым, потому что цветовые пятна должны дополнять общую композицию, а не привлекать к себе основное внимание. Работая медленными боковыми штрихами, нанесите цвет в тех же направлениях, как писали иголки. Пишите медленно, чтобы вода и краска растекались по бумаге. Подбирайте разные оттенки цветов. Попробуйте, к примеру, набрать на кисть воду, затем светлый синевато-зеленый, а на кончик кисти — желто-зеленый. Цвета должны быть мягкими и текучими, по контрасту с выразительной фактурой ветвей и тонкой проработкой иголок. Они должны вписываться в общий замысел картины, не отвлекая внимания от написанных ранее элементов.

Теперь проанализируйте, как распределены акценты в вашей работе: где композиционный центр. Поставьте кончиком кисти точки «волшебного» зеленого цвета, а также черные точки в тех местах, к которым вы хотели бы привлечь больше внимания.

Пишем ирисы

Ирисы любят во многих странах мира. Синие и желтые касатики растут в условиях дикой природы по берегам озер и болот. Элегантные японские виды, а также крупные остистые виды ирисов выращивают в садах.

Подготовка

Приготовьте светлую и темную тушь, белую гуашь, фиолетовую краску, насыщенный желтый и зеленый. Возьмите на большую кисть белую и фиолетовую краску. Затем на кончик кисти наберите насыщенный фиолетовый.

Сюэзан Фэйм Цветочная композиция Нанси

Шаг 1

Начинаем работать подводящим штрихом с верхней части лепестка. Водите кисть к низу лепестка, усиливая давление на основание кисти. Продолжайте движение кистью, создайте изгиб лепестка за счет перемещения ее вбок, затем поверните и ведите кисть вверх по листу. Таким образом, одним движением вы создадите первый лепесток в форме буквы U. Если U требует большей завершенности, подкорректируйте верхнюю часть лепестка подводящими штрихами.

Шаг 2

Полните кисть краской, чтобы написать второй лепесток. Проследите, чтобы сочетание цветов было точно таким же, как в первом лепестке. Работайте в той же технике, только в этот раз ведите кисть сначала подводящим штрихом к боковой части листа, а затем поверните вниз, в место изгиба лепестка.

Шаг 3

Сделайте то же самое для третьего лепестка

Шаги 4-5-6

Четвертый, пятый и шестой лепестки пишутся вертикальной кистью, штрихами с давлением, которые начинают с очень тонкой линии, затем заметно утолщаются, а к низу снова становятся узкими. Следите, чтобы внутри этих лепестков получались красивые тональные вариации.

Шаг 7

Пухляк желтая область в верхней части лепестка

У каждого из трех нижних лепестков в верхней части имеется желтая область, там, где соединяются три лепестка. Боковые лепестки мы написали «в профиль», так что эту желтую часть на них писать не нужно. Напишите ее только на центральном лепестке, набрав на кисть белка и насыщенную желтую краску.

Листья ириса

Обычно листья ирисов очень жесткие. Некоторые листья могут сломаться или ломаться. Чтобы написать листья, наберите на большую кисть зеленую краску, а затем светлую и темную тушь. Тушь приглушит зеленую краску, чтобы оттенок не был кричащим. Начните писать лист с нижней части цветка и ведите штрих вверх, чтобы он сужался к кончику листа. Если у вас получился красивый оттенок краски и туши, то не нужно писать центральную прожилку листа. Если же нужно придать больше структуры, добавьте прожилку, пока лист еще влажный. Затем напишите стебель подлинным штрихом, начиная от цветка и ведя линию к основанию растения.

Простое суми-э

Пишем тигровые лилии

Существует столько разновидностей лилий, что для их изображения можно использовать любые сочетания цветов. Форма некоторых лилий, по сравнению с тигровыми, больше напоминает музыкальный инструмент – трубу, так что вы можете произвольно менять форму цветка, при том, что базовая техника исполнения одинакова для всех видов лилий. Как выразителен контраст между ярко-оранжевыми лепестками и насыщенными черными крапчатками.

Подготовка

Разведите светлую и темную тушь. Вам понадобится светлая оранжевая краска, яркая оранжевая и яркая зеленая.

Сыюзан Фэянь. Тигровые лилии

Лепестки

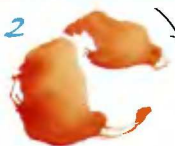
Шаги 1-6

Наберите на большую кисть светлую оранжевую краску, а на кончик кисти – насыщенную оранжевую. Количество насыщенного оранжевого зависит от того, насколько глубокого оттенка лепестков вы хотите добиться. Представьте, где будет расположен центр цветка. Держа кисть под углом к листу, напишите боковым штрихом самую широкую часть лепестка. В том месте, где лепесток изгибается, поднимите кисть в вертикальную позицию и завершите силуэт лепестка подвигным штрихом. Используйте эту технику для изображения всех шести лепестков. В зависимости от ракурса цветка, вы можете и не увидеть изгиб лепестка – в этом случае пишите весь лепесток боковым штрихом. В центре цветка оставьте пустое пространство.

Шаг 1

Шаг 2

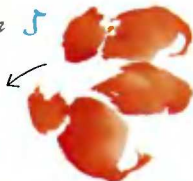
Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

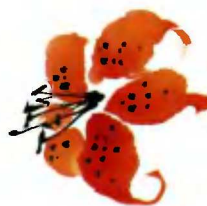
Пока лепестки еще влажные, но уже не очень мокрые, черной тушью поставьте точки. Каждая точка должна чуть-чуть растекаться по лепестку, но не расплываться полностью.

Шаг 7

Прежде чем писать пестик и тычинки, подождите, пока цветок не высохнет. Уложите один пестик и шесть тычинок. Писайте тонкой кистью темной тушью. Начиная от центра цветка, ведите штрих по бумаге кончиком сухой кисти. «Вашечку» с пыльцой (пыльничкой) можно написать прямым или под углом, слегка надавив на кончик кисти.

Шаг 8

Обратите внимание на расстояние между тычинками и угол наклона каждого пыльника. Группа тычинок представляет собой самостоятельную маленькую композицию, так что пространство между тычинками должно быть разной величины.

Листья

Сплюсните кисть, в затем наберите на нее зеленую краску, светлую тушь и, наконец, темную тушь. Для темного листа наберите больше темной туши и меньше темной туши – для более светлых листьев. Начните писать лист от стебля подвигным штрихом. В начале штриха слегка надавите на кончик кисти и усиливайте давление в широкой части листа. Чтобы закончить лист, надо плавно оторвать кисть от бумаги, как вы делали это с бамбуковым листом. Вместо этого оторвите кисть от бумаги в тот момент, когда основание кисти еще соприкасается с бумагой. Сначала пишете более темные листья, затем – более светлые. Пока листья еще влажные (но не мокрые), можно добавить центральные прожилки. Сделайте это с помощью тонкой кисточки для проработки деталей.

Листья растут вокруг стебля. Чтобы расположить их правильно, вы должны четко представить себе, как будет расположен стебель. Если вы сначала напишете стебель, то потом сможете расположить листья только по сторонам от стебля, но не перед ним. Так что пишете стебель в последнюю очередь подвигным штрихом от цветка к нижней части растения. «Посадите» листья на стебель, слегка надавив на кончик кисти.

Пишет розу

Роза – один из самых распространенных цветов. Ее знают все, и каждый представляет, как она пахнет. Если вы смотрите на нее сбоку или сверху, вы заметите, что ее лепестки образуют углы. Группа из трех лепестков напоминает треугольник. Не забывайте об этих углах и треугольниках во время работы, это поможет точнее представить штрихи.

Сюзан Фрэйм. Роза в 8830

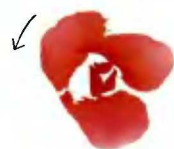
Подготовка

Вам потребуется светлая и темная тушь, а также светлая красная, насыщенная красная и бронзовая краски. Для листьев приготовьте насыщенную зеленую краску.

Цветок

Начните писать цветок с центра, создав треугольник тремя штрихами, работая кончиком кисти с насыщенной красной краской (шаг 1). Все остальные лепестки будут окружать этот первый треугольник.

Шаг 3

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 4

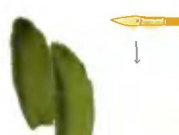
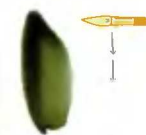

Затем мокрой кистью нанесите боковые штрихи рядом с вершиной первого треугольника. Слегка изгибайте штрихи, чтобы придать форму будущей розе. Обратите внимание те штрихи, которые вы только что сделали, в свою очередь образуют неправильный треугольник (шаг 3). Около вершин этого треугольника следует сделать еще три боковых штриха (шаг 4). Вращайте основание кисти, управляйте им так, чтобы формы лепестков получились более выразительными. Если хотите написать очень крупную розу, продолжайте добавлять боковые штрихи к вершинам каждого нового треугольника.

Листья

Чтобы написать листья, наберите на большую кисть зеленую краску, затем светлую тушь (чтобы немного «погасить» яркий оттенок зеленого). На кончик кисти наберите темную тушь. Для изображения лепестков розы и большинства других листьев существует технический прием, который можно назвать «лист вообще». Для того чтобы в совершенстве овладеть этой техникой, придется потренироваться на десятках листов. «Лист вообще» пишут двумя боковыми штрихами, расположенными вплотную

друг к другу. Расположите два штриха как бы ступенькой, чтобы один был чуть выше другого. Когда вы начнете отрабатывать написание листьев, ваши штрихи могут получаться слишком прямоугольными. По мере освоения, двигайте кистью так, чтобы придать боковой части листа закругленную форму. Потренируйтесь в том, как плавно отрывать кисть от бумаги. Это придаст кончику листа заостренную форму. Данная техника изображения листьев пригодится вам для большинства растений.

Кончик стебля

Каждый лист розы состоит из трех или пяти долек, объединенных одним стеблем. Каждая доля представляет собой отдельный листочек. Чтобы правдоподобно передать форму листа, группируйте доли по три или пять. Напишите группы темных листьев поблизости от цветка. Контраст между темной и красной выделит цветок.

Стебель

Следующим этапом работы станет стебель: пишите его поперечным штрихом, идущим от цветка. Для придания композиции выразительности, придайте стеблю некоторую угловатость. Наконец, добавьте светлый лист и «посадите» его на стебель.

Прожилки на листе

Шипы

Осталось нарисовать шипы. Пишите их тонкой кистью для проработки деталей, набрав на кисть темную тушь. Держите ее вертикально. Слегка надавите на кончик и ведите штрих, резко ослабив давление и приподняв кисть. Я называю этот штрих «ископаемой стружкой».

Сам-з сегодней сажася

Пишем кошку

На протяжении веков кошки служили сюжетом для художников суми-э. Возможно, потому что кошки обладают своеобразными чертами характера. Кошки могут ластиться к человеку, а потом неожиданно уйти. Кажется, что они и вовсе не нуждаются в присутствии человека. Но когда мы уделяем им внимание, они громко мурлычат от удовольствия. Бывают кошки пушистые, а бывают и гладкие. Они могут лениво развалиться где-нибудь в доме, и ничто на свете их не волнует. Но иногда кошка напряженно всматривается в темноту. Уловите особый характер кошки — и перед вами окажется удачное произведение суми-э.

Шаг 1

Приготовьте темную и светлую тушь, насыщенный коричневатый и оранжевый. Нанесите на большую кисть сначала коричневатую краску, затем оранжевую, потом светлую тушь и, наконец, темную. Я обычно начинаю с того, что пишу уши: но, если вы хотите, можете начать и с глаз. Работайте подвижным штрихом, который пойдет вниз от кончика уха. Думайте о своей кошке: ее ушко может быть закругленным или очень острым, маленьким или большим.

Шаг 2

Теперь напишите миндалевидные глаза. Расположите зрачки в нижней части глаза: наша кошка смотрит на мышь.

Сюэзан Фрэйм, Токио

Шаг 3

Теперь напишите нос. У многих кошек носы довольно короткие, поэтому пятнышко носа следует расположить близко к глазам. Слегка надавите на кончик носа, а потом ведите линию от носа к верхней губе. Если вы пишете довольно кошку, линия рта должна слегка изгибаться вверх. Работать следует сухой кистью.

Шаг 4

Поставьте точки в этих местах: начнутся линии усов.

Шаг 5

Напишите тело кошки боковыми штрихами. Наберите на кисть коричневую и оранжевую краски, а также светлую и темную тушь. Заострите кончик штриха по направлению к голове. Ведите кисть округлым движением, сгибаям голову. Продолжайте прорабатывать спину, последовательно уменьшая штрихи, пока тело кошки не примет нужный размер.

Шаг 6

Хвост кошки сгибает тело и слегка «подрагивает», ведь кошка смотрит на мышку. Снова наберите на кисть краски и тушь, убедитесь, что кисть достаточно влажная и краски хватит. Комбинируя технику бокового и подвижного штрихов, ведите кисть от задней части кошки, сгибая ее тело, по направлению к голове. Придайте к бумаге основание кисти в самой широкой части хвоста.

Шаг 7

Под мордочкой кошки сделайте легкие мазки, чтобы обозначить лапы. Легкими мазками нанесите светлую краску на щеки кошки. Пока лапы еще влажные, напишите когти сухой кистью. Подождите, пока щеки совершенно высохнут, а затем очень сухой маленькой кистью для деталей нарисуйте усы, ведя их плавными и ровными подвижными штрихами.

Мышь

В композиции с кошкой очень легко включить и мышку. Наберите на кисть коричневую краску, а затем светлую и темную тушь. Держите кисть вертикально, прислонитесь к бумаге одновременно кончиком и основанием кисти, чтобы написать голову. Таким же штрихом вы будете потом писать и голову птца (шаг 1). Опять наберите краску и тушь на кисть, а затем сделайте изогнутый боковой штрих, который начинается на спинке мышки и идет вниз (шаг 2). Снова наберите краску и тушь на кисть (кисть при этом должна быть сухой), и напишите подвижным штрихом хвост. Маленькой сухой кистью проработайте глаза, нос и усы.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Пишем скотч-терьера

Отличным сюжетом для изображения может стать собака любой породы. Скотч-терьеры отлично подходят для суми-э благодаря своей узнаваемой внешности. Они бывают черными, золотистыми и пятнистыми. Лично я пишу их только черной тушью.

Шаги 1-4

Наберите на большую кисть светлую и темную тушь. Сначала напишите уши подвижными штрихами, ведя штрихи от кончиков ушей (шаг 1).

После ушей я часто пишу нос. Сдачно вы можете сначала написать глаза, а затем нос. По отношению к телу головы скотч-терьеров крупные, а мордочки — длинные. Поэтому важно, где будет расположен нос. Прикоснитесь к бумаге кончиком большой кисти, чтобы написать нос (шаг 2).

Глаза будем писать маленькой кистью темной тушью. Начиная с глазных яблок, а очерчивая глаз следует делать сухой кистью. Чтобы получились кустистые брови, пишите их большой кистью и темной тушью (шаг 3).

Узнаваемой чертой скотч-терьеров являются своеобразные бакенбарды. Пишите их достаточно мокрой кистью быстрыми боковыми штрихами. Начиная от носа и затем поднимайте кисть по направлению к глазам (шаг 4).

Шаг 1

Скотч-терьеры очень энергичные и озорные, поэтому старайтесь, чтобы глаза получились очень живыми.

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Тело тоже пишут боковыми штрихами. Кисть должна быть довольно влажной. Внутри каждого штриха должны быть тональные вариации. Начиная писать тело от головы и работайте в направлении хвоста. Вертикально стоящий хвост еще одна характерная черта скотч-терьеров. Напишите хвост подвижными штрихами, от кончика хвоста к телу. Закончите композицию, написав лапы. Работайте большой кистью подвижными штрихами.

Пишет лягушек

Лягушек трудно наблюдать, потому что они редко сидят неподвижно. Думайте об их движениях и кивках и в то время, когда пытаетесь передать характер этих существ.

Шаг 1

Приготовьте светлую и темную тушь, а также насыщенный зеленый краску. Нанесите голову и тело **одним** штрихом с давлением. Начните у рта, прижавшись к бумаге кончиком кисти, а для того, чтобы изобразить более широкие участки головы и тела, надавите на основание кисти.

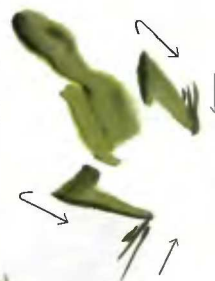
Шаг 2

Положите второй мазок рядом с первым, чтобы увеличить тело.

Шаги 3-5

Лапки — это ключевой момент в успешном изображении лягушки. Расположение лапок придаст вашему рисунку ощущение движения и оживленности. Пишите задние лапки комбинацией бокового и подвижного штрихов. Начните работать от тела боковым штрихом, затем на сгибе лапы поверните кисть и ведите линейно подвижным штрихом к ее нижней части. Проведите штрих на уровне запястья. Чтобы изобразить передние лапки, проведите боковые штрихи от кончиков «пальцев» к «пятке». Передние лапы пишут таким же образом, как и задние, сочетая боковые и подвижные штрихи.

Шаг 6

Когда телу лягушки придали ощущение движения, напишите глаза маленькой кистью для прорисовки деталей. Рот мы обозначим ершащенной черной линией. Работу над изображением лягушки закончим тонкой линией, которая обозначит контур живота. Она пойдет от глаза к задней лапе.

76 Суми-э средней сложности

Пишет овощи

Овощи получаются интереснее всего, когда вы работаете с натуры. Купите сладкий перец, грибы, редис, чеснок, сельдерей, — любые, какие вам нравятся.

Подготовка

Вам понадобится светлая и темная тушь и краски: насыщенная зеленая, насыщенная фиолетовая и коричневая.

Зеленые сладкие перцы

Наберите на кисть зеленую краску, а затем светлую и темную тушь. Чтобы передать форму перца, работайте боковым штрихом от «хвостика». Пусть некоторые места внутри перца останутся незаполненными. Подработайте форму глиной, выполненной сухой кистью. Когда пишете боковые грани перца, работайте более узкими боковыми штрихами.

Грибы

Наберите на кисть коричневую краску, светлую и темную тушь. Сначала напишите шляпку гриба, а потом уже ножку.

Редис

Редис пишут штрихами с еписанием. Наберите на кисть светлую красную и насыщенную красную краски, напишите округлый силуэт редиса, ведя по бумаге основанием кисти. Затем, набрав на кисть зеленую краску, светлую и темную тушь, напишите листья небогатыми подвижными штрихами.

Чеснок

Головку чеснока пишут примерно так же, как цветок ириса. Начиная работать кончиком кисти подвижным штрихом с верхней части каждой дольки, а затем надавите на кисть, чтобы написать нижнее закругление дольки.

Сельдерей

У сельдерея белые хрустящие стебли и большие «журавле»-листья. Пишите листья боковыми штрихами, укладывая каждый следующий штрих вплотную к предыдущему. Сначала напишите несколько листьев, затем обозначьте стебли, а потом, придавая пучку завершенную форму, добавьте еще листьев. Старайтесь, чтобы присутствовали тонкие вариации. Если пережиды оттенков краски и туши достаточно красны, вам не придется прорабатывать прожилки в листьях.

Пишет виноград

Зрелый виноград такой сочный и ароматный, что так и тянет сорвать гроздь и попробовать ягоды. Постарайтесь передать это восхитительное ощущение, когда будете писать виноград.

Виноград

Писайте **брюшко** ягоды более темным тоном, а дальше — более светлым, чтобы создать впечатление, будто одна ягода расположена позади другой. Пусть некоторые ягоды будут в форме полукруга. Вместе они создадут силуэт свисающей грозди.

Джудит Паулин. Виноград

Подготовка

Нанесите светлую и темную тушь, фиолетовую и насыщенную зеленую краски и банку чистой воды. Наберите на большую кисть фиолетовую краску.

Опустите кончик кисти в чистую воду. Писайте виноградные штрихом с вращением — прикасаясь кончиком кисти к бумаге и делая круговое движение основанием кисти. Не беспокойтесь, если круг получится неровным. Можно подправить форму ягоды дополнительным контуром.

Листья

Чтобы написать листья, наберите на кисть зеленую краску, а затем светлую и темную тушь. Большой лист состоит из нескольких частей. Мы пишем каждую часть двумя боковыми штрихами, приложенными вплотную друг к другу, техникой «лист вообще» (см. с. 69). Листья винограда очень круглые и широкие. Нанесите каждый мазок влажной кистью с достаточным количеством краски.

Набрав на кисть светлую и темную тушь, пишите виноградную ветку боковым штрихом. Хотя виноград — вьющееся растение, фактура ветви напоминает древесную кору. Соедините листья с веткой, «посадите» их с помощью линий, идущих от оснований листьев к ветке.

Пока лист еще влажный, наложите его прожилки маленькой кистью для проработки деталей.

Гроздь свисает с ветки, а виноградные растут вокруг единого черенка. Старайтесь сочетать тональные вариации даже в самых тонких линиях. Наконец, работая сухой кистью, добавьте приоткрытые завитки усиков.

Пишет виюнок

Вьюнки бывают райской расцветки: лазурные и сиреневые, бледно-розовые и белые, темно-красные и ярко-розовые. Они расцветают утром и увядают к полудню. Их побеги поднимаются по ажурным плетениям решетки или обвиваются вокруг садовой ограды.

Подготовка

Возьмите светлую и темную тушь, белую гуашь, насыщенную синюю, зеленую и желтую краску.

Чтобы написать цветы, наберите на кисть белую гуашь и синюю краску. Чтобы устроить эффект влосеротого мрамелада, проведите кистью по чистой тарелке, тогда белая и синяя краски перемешаются.

к-ий Стратман. Вьюнок

Шаг 1

Чтобы изобразить цветок в том ракурсе, в котором видны все лепестки, нужно написать пять «граней» цветка боковыми штрихами. Следующий лепесток должен располагаться немного под углом к первому. Таким образом напишите пять лепестков, сгруппированных вокруг центра цветка. Наберите на кисть насыщенную синюю краску, а затем кончиком кисти обозначьте линии границ между лепестками. Дождавшись, пока цветок высохнет, а потом уже проработайте его середину с помощью точек, сделанных гуашью, смешанной на кисти с насыщенной желтой краской.

Шаг 2

Чтобы написать цветок в ракурсе сбоку, кончик должен быть обращен к верхнему краю листа. Проведите штрих в горизонтальном направлении. Задние лепестки, скрытые большим передним, следует писать мелкими боковыми штрихами. Замечено, что цветок по форме напоминает воронку, поэтому добавьте внизу пару лепестков.

Шаг 3

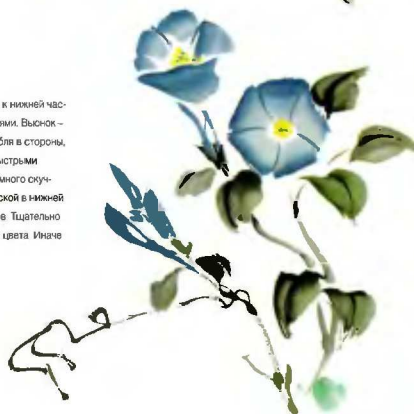
Листья выюнка

Листья выюнка по форме напоминают сердечки. Примените технику «лист вообще» (см. с. 69). Немного поверните основание кисти, чтобы верхняя граница каждого штриха изогнулась, — это и придаст силуэту листа форму сердечка. Чтобы получился заостренный кончик листа, ведите боковой штрих, постепенно отрывая от бумаги основание кисти: в то время как кончик кисти должен сохранять контакт с бумагой. Пока лист влажный, напишите маленькой кистью прожилку.

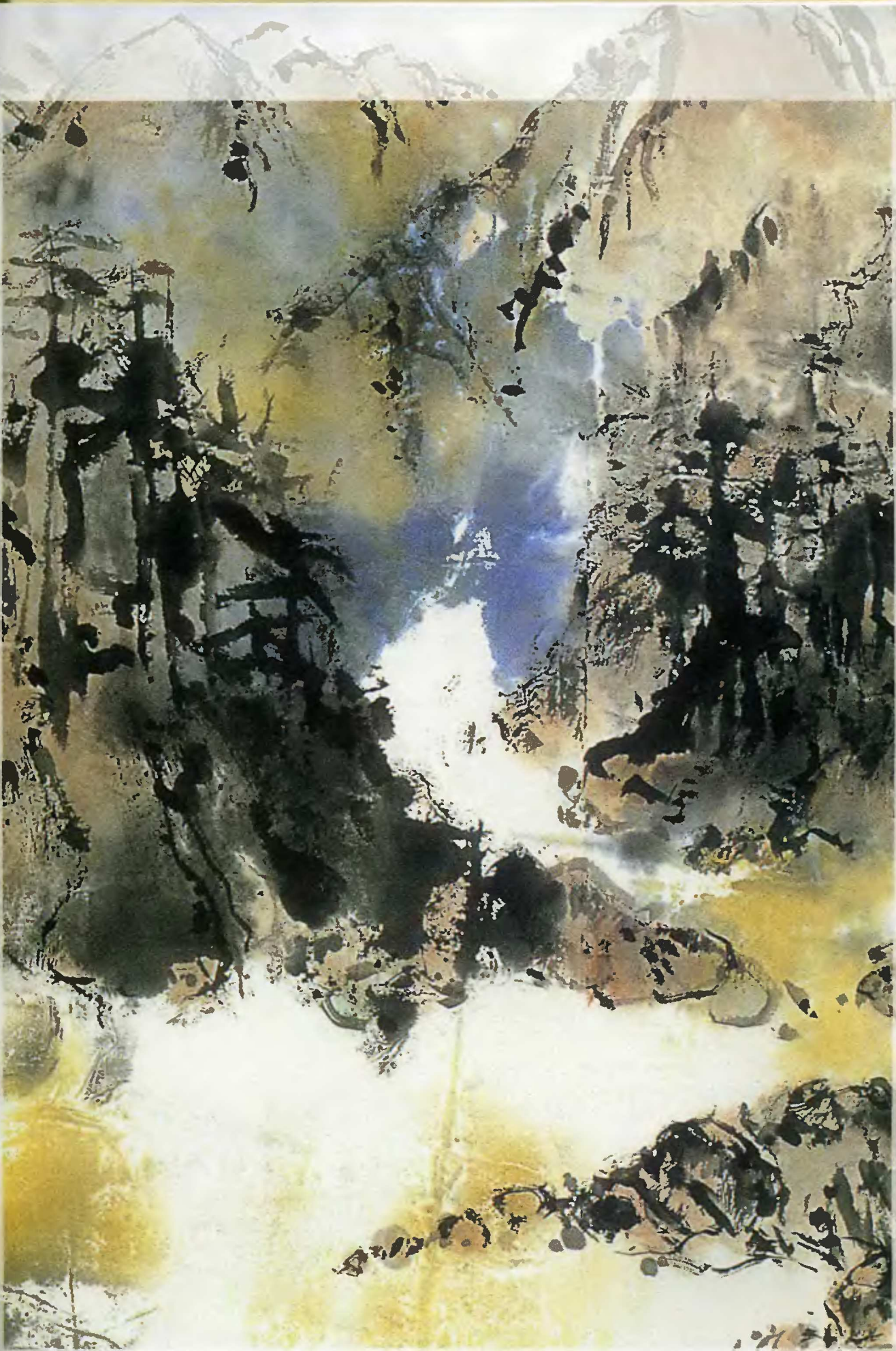

Шаг 4

Напишите подвижным штрихом стебель цветка, ведя его от цветка к нижней части растения. «Посадите» листья на стебель дополнительными линиями. Высок — получите растение с маленькими усиками, которые отходят от стебля в стороны, чтобы обвиваться вокруг любой опоры. Напишите усики выюнка быстрыми подвижными штрихами сухой кистью. Если картина получилась немного сухонной, добавьте несколько легких мазков «волшебной» зеленой краской в нижней части растения и точки «волшебного» зеленого в серединки цветов. Тщательно продумайте, в каких именно точках вы расположите акценты этого цвета. Иначе он заглушит все остальные цветовые пятна.

Бассе сирокхное суну - 3

Пишем пионы

Пионы – мягкие и ароматные. Они цветут совсем недолго. У простых пионов – один слой лепестков, а у махровых – множество, поэтому они выглядят такими пушистыми. Восточные художники часто изображают пионы с древесными стеблями. Для стран с северным климатом более характерны травянистые пионы, цветы которых клонятся к земле под собственной тяжестью. Листья бывают красными, красно-коричневыми, розовыми, кремовыми, белыми, желтыми и фиолетовыми.

Подготовка

Вам понадобятся светлая и темная тушь, белая гуашь, насыщенная красная, зеленая, насыщенная желтая и «квашенная» зеленая краски.

Смозан Фрай.
Пионы

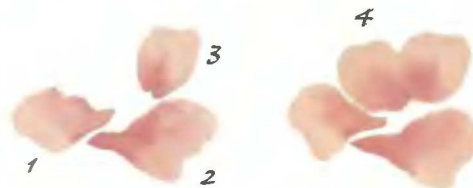
Шаги 1-2

Для изображения цветов мы используем штрихи с втиранием. Наберите на большую кисть белую гуашь. Чтобы передать мягкость лепестков, штрих должен быть мокрым, поэтому не стоит промокать кисть слишком тщательно. Затем наберите на кисть поверх белой красную краску. Смешайте краски, поводя кистью по чистой тарелке, чтобы избежать эффекта «полосатого мармелада». Однако не перестарайтесь: если смешаете цвета слишком сильно, получится монотонный розовый оттенок. Начинайте писать цветок с нижних лепестков. Опустите кисть на бумагу, ведите штрих, как бы расплющивая кисть по бокам лепестка. Затем оторвите кисть от бумаги.

Шаг 3-4

Белое пространство над этими двумя лепестками будет центром цветка. Наложите еще пару лепестков над центром, работая теми же штрихами с втиранием. Варьируйте длину штриха и боковые движения основанием кисти, чтобы получились лепестки разного размера. Самая темная часть каждого лепестка должна располагаться ближе к центру цветка. Поэтому кончик кисти все время обращен к центру.

Шаг 5

Наложите пятый лепесток сбоку от центра цветка.

Шаг 6

Теперь выстраивайте округлую форму будущего цветка, добавляя лепестки там где нужно. Кончик кисти **должен** заполнять пустые места между лепестками. Работайте **мокрой** кистью штрихами с втиранием, чтобы передать ощущение мягкости лепестков. Следите за тем, чтобы на кончике кисти была насыщенная красная краска. Это необходимо для создания контраста между краем переднего лепестка и тем лепестком, который расположен сзади.

Шаг 7

Оформите цветок, добавляя лепестки. Добивайтесь выразительной формы с **неровными краями**. Когда закончите писать лепестки, добавьте легкий бледно-зеленый мазок в белую серединку цветка. Для этого слегка надавите на кисть, прижав ее к бумаге, пусть краска немного растечется.

84 Более сложное суми-э

Листья

После того как вы закончили работу над главным цветком, следует приступить к листьям. Для этого наберем на большую кисть зеленую краску, светлую и темную тушь. Листья пиона состоят из трех – пяти долек со множеством выпуклых прожилок, причем все дольки расположены на одном черенке. Работайте в технике «лист вообще» (см. с. 69). Гидите **каждую** дольку двумя длинными боковыми штрихами, расположенными близко друг к другу. Темные листья следует размещать рядом с цветом, оттеняя его яркий цвет. Пока листья еще влажные, легкими прикосновениями к бумаге наложите прожилки маленькой кистью для проработки деталей. Сначала наложите центральную прожилку, затем добавьте боковые. Обратите внимание на то, как линии прожилок соединяются **между** собой. Они придадут определенность форме.

Бутоны пишут штрихами с вращением. Начинайте с кончика палочки, затем надавите на основание кисти и ведите им в сторону. Рядом с первым штрихом положите второй, чтобы получилась целостная форма. Наложите чашечку цветка, работая штрихом с давлением.

Закончив работу над листьями, наложите **подвижным штрихом** стебель. Работайте оттенками светлой и темной туши или начните писать зеленой краской и добавляйте светлую и темную тушь.

Серединку цветка пишут в последнюю очередь поверх зеленоватого пятна. Наберите на маленькую кисть белую и насыщенную желтую краску. Белки должны быть густыми и непрозрачными, чтобы выделяться на фоне нежного зеленоватого пятна. Гидите тычками мелкими штрихами с давлением, **нажимая** на кончик кисти, а затем ослабляя давление. Ведите штрих к центру цветка. Поставьте кое-где точки «волшебной» зеленой краской, чтобы разные части композиции связались в единое целое.

Пишем тюльпаны

В северных странах тюльпаны ассоциируются с весной. Их яркие цвета радуют нас после тоскливой зимы. Тюльпаны бывают более гладкими или с волнистыми краями, большими и маленькими, с длинными или короткими стеблями, но форма у всех тюльпанов примерно одинаковая.

Сюэзан Фрейм. Тюльпаны

Подготовка

Вам понадобятся: кисточка и тонкая тушь, белая и красная фиолетовая, насыщенная желтая, зеленая и зеленая жемчужная.

Шаг 1

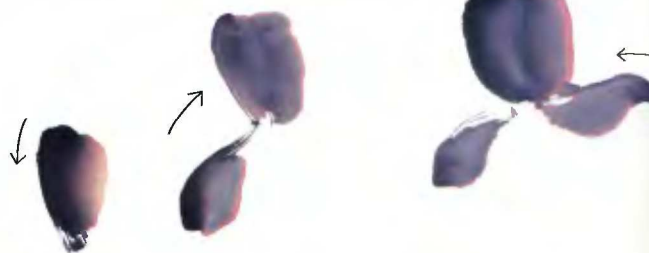
Наберите на кисть светлую фиолетовую краску, а на кончик – насыщенную фиолетовую. Пишите первый лепесток двумя боковыми штрихами. Приподнимите основание кисти, когда пишете нижней частью лепестка, чтобы сделать ее более узкой.

Шаг 2

Чтобы на кисти было достаточно краски, следует заново набирать краску для каждого нового лепестка. Мы будем писать второй раскрытый лепесток, работая все тем же боковым штрихом. Начиная с кончика лепестка и ведите штрих к центру цветка.

Шаг 3

Третий лепесток пишем на другой стороне цветка боковым штрихом.

Шаги 4-6

Четвертый и пятый лепестки расположены сзади. Писайте их более светлым тоном. Завершив работу над цветком, проведите прожилку по центру первого лепестка.

Цветы в японских ракурсах пишут боковыми штрихами. Старайтесь поворачивать кисть так, чтобы края лепестков получались скрученными. Тычинки полуглаза не видны, разве что цветок раскрылся полностью. Чтобы нарисовать шесть тычинок, наберите на кисть белую и насыщенную желтую краску. Немного надавите на кисть, когда будете писать верхушки тычинок, полные пыльца. У полуглаза есть еще мягкий короткий пестик, который иногда виден.

Вероятно, вам захочется, чтобы края цветка выглядели более ажурно, волнистыми. Добавьте прожилки по краям лепестков. Делайте это маляньей сухой кистью, пока лепестки еще влажные.

Добавьте линии волнистого края лепестков

Листья

Листья пишут длинными штрихами, сочетая технику бокового и подвздожного штрихов. Наберите на кисть зеленую краску, затем светлую и темную тушь. Начинайте писать лист в нижней части растения боковым штрихом. По мере расширения листа, поверните кисть. Поднимите основную кисть в верхней части листа. Затем наложите второй лист рядом с первым тем же техническим приемом, начиная с нижней части. Пока листья еще влажные, обозначьте центральные прожилки. Чтобы придать композиции выразительность и глубину, старайтесь, чтобы одни листья были темнее других. В конце работы сделайте легкий мазок «волшебной» зеленой, чтобы придать картине дополнительную живописную интонацию.

Простая композиция

Пишем гибискусы

Гибискусы – очень зрелищные цветы всех возможных оттенков и размеров. Мне попадались красные, оранжевые, желтые, красно-коричневые, сиреневатые, белые, розовые, даже синие. Встречались и такие глубокие оттенки красного, что цветы казались почти черными. Кроме того гибискусы бывают окрашены в разнообразные промежуточные оттенки. Маленькие цветы могут уместиться на ладони, в то время как крупные достигают размеров большой тарелки.

Сюэзан Фрайм. Гибискусы

Гибискусы бывают простыми, с пятью лепестками или махровыми. Листья также бывают очень разными и по размеру и по форме. У некоторых гибискусов листья округлые, с заостренным кончиком, у других – листья удлинённой формы. У всех гибискусов жесткие стебли и ветки, но у тех, что растут в форме кустарника, стебли древесные, а у мелких почвопокровных разновидностей стебли более тонкие.

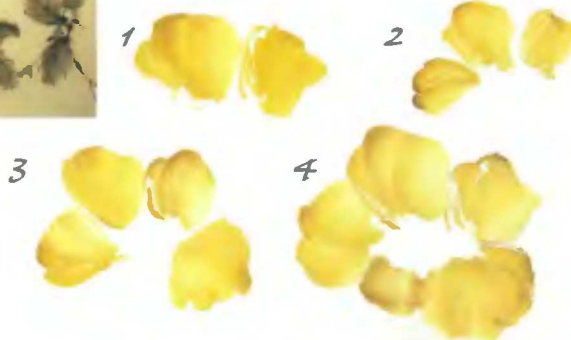
Подготовка

Светлая и темная тушь, белая (гуашь), насыщенная желтая, коричневая, красновато-оранжевая, зеленая и еловобликая зеленая краски.

Начните с цветов. Нанесите на большую кисть белую гуашь и насыщенную желтую краску, а на кончик кисти – коричневую краску.

Шаги 1-4

Лепестки гибискусов пишут боковыми штрихами, которые идут от кончика лепестка к середине цветка. Каждый лепесток гибискуса пишут двумя-тремя боковыми штрихами, в зависимости от формы лепестка. Старайтесь разнообразить положение кончиков лепестков и изгибы штрихов, чтобы формы лепестков получились выразительными. По мере приближения к середине цветка, приподнимайте основание кисти, чтобы сузить лепестки. Вполне вероятно, что перед исполнением каждого штриха вам придется заново набирать краску. Лепестки должны выглядеть зрелыми, широкими. Пока лепестки еще влажные, проработайте их прожилки маленькой кистью. Это делают либо белыми, либо более темным цветом.

Шаг 5

Когда лепестки подсохнут, нарисуйте длинную красновато-оранжевую тычинку. Затем в самом верху тычинки белыми и насыщенной желтой краской поставьте точки — это пыльца.

Шаг 6

Налижите пистик: поставьте пять красновато-оранжевых точек и соедините их тонкими линиями с тычинкой. Работайте сухой маленькой кистью.

Листья

Когда нарисуете центральный цветок, приступайте к листьям. Работайте темной еловой краской «листу вообще» (см. с. 69). Пока листья влажные, проработайте их прожилки маленькой кистью. Сначала проведите центральную прожилку, затем боковые. Работайте попеременно то на одной половине листа, то на другой. Налижите ветку гусиным штрихом, а затем «посадите» на нее листья. Для придания композиции выразительности, поставьте кое-где точки «волшебной» зеленой краской.

Пишем «райскую птицу»

«Райская птица» — необычайно выразительный цветок, который растет в южных странах. Полностью распустившийся, цветок напоминает голову птицы с раскинутым оперением.

Подготовка

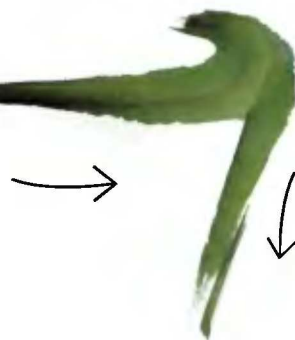
Приготовьте светлую и темную тушь, фиолетовую, синюю, зеленую, оранжевую, красную и светло-желтую краски.

Сюэзан Фрэнк.
«Райская птица»

Шаг 1

Чтобы написать стебель и листья, обводящие чашечку цветка, работайте штрихом с давлением. Листья обводят лепестки. Когда цветок раскрывается, лепестки поднимаются прямо среди листьев. Наберите на большую кисть светлую зеленую и темную зеленую краски и немного фиолетовой. Начинать с кончика листа и, по мере приближения к стеблю, давите на кисть все сильнее. В конце штриха надавите на основание кисти, а затем поверните кисть, как будто вы написали перевернутую букву С. Оторвите кисть от бумаги, затем опустите ее в конечную точку закругленной части листа и ведите вниз, чтобы написать стебель.

Шаг 2

Чтобы приступить к работе над цветком, наберите на кисть оранжевую и красную краски. Я обычно пишу лепесток, начиная с кончика, веду кисть к центру цветка. Но вам лучше попробовать разные варианты, чтобы посмотреть, какое направление штриха более удобно для вас. Штрих такой же, каким мы писали длинные листья бамбука. Начиная писать лепесток кончиком кисти, затем увеличивайте давление на кисть в широкой части лепестка, а потом снова приподнимите кисть по мере приближения к нижней части цветка, где лепестки соединяются.

Шаг 3

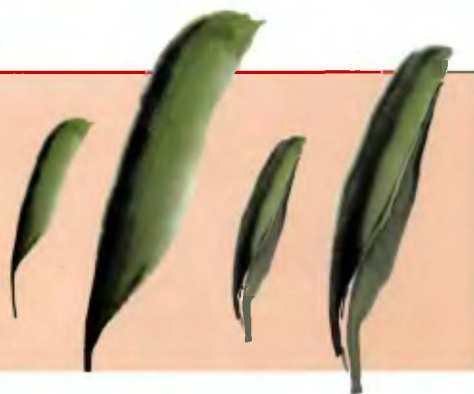
Чтобы придать картине выразительность, пишите лепестки разными оттенками цвета. Попробуйте набрать на кисть сначала светлую желтую краску, а затем оранжевую, чтобы написать более светлые лепестки. Можете попробовать и обратный порядок. У «райской птицы» нет определенного количества лепестков, так что можете писать столько лепестков, сколько пожелаете.

У этого цветка, кроме оранжевых лепестков, имеется еще и синий или сине-фиолетовый. Наберите на кисть сначала светлую синюю краску, затем фиолетовую. Работая кончиком кисти, ведите штрих к центру цветка. В одном месте этот лепесток раскрывается, принимая форму сердца. Поэтому в данном месте следует надавить на кончик кисти, а затем снова поднять его и вести штрих до конца лепестка.

Лист

Лист пишут в последнюю очередь. У «райской птицы» несколько крупных листьев. Однако, если вы напишете их все, листья заслонят цветок, и картина потеряет выразительность. Наберите на большую кисть зеленую краску, а затем светлую и темную тушь. Работайте боковым штрихом, начиная у основания стебля, и ведите кисть вверх к кончику листа. Чтобы сделать лист шире, проведите еще один боковой штрих, расположив его вплотную к первому.

Пока лист еще влажный, проведите маленькой кистью линию прожилки.

Пишем нарциссы

Нарциссы цветут ранней весной, когда погода еще прохладная. Их ярко-желтые и белые лепестки красиво выделяются на фоне молодой зеленой травы. У всех разновидностей нарциссов по шесть лепестков, расположенных вокруг серединки, которая имеет форму воронки.

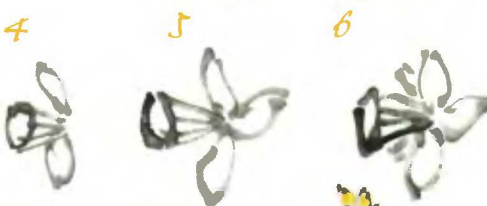
Шаги 1-2

Мы будем писать нарциссы, прибегая к контурной технике. Наберите на кисть светлую и темную тушь. Хорошо промойте кисть. Начинайте работать подвижными штрихами, плацце «воронку», расположенную в середине цветка. Сначала нарисуйте овал, затем проведите линии от овала к центру цветка.

Шаги 3-6

Лепестки мы пишем двумя штрихами с давлением. Каждый штрих очерчивает контур половинки лепестка. Ведите линию от кончика лепестка к серединке цветка. Следует слегка давить на кончик кисти: это придаст штрихам живость. Нередко художник так погружен в процесс создания безупречных форм, что это отрицательно сказывается на выразительности его манеры письма.

Шаг 7

Когда цветы подсохнут, тонируйте каждый лепесток легким оттенком цвета, одним штрихом на каждом лепестке. Не старайтесь, чтобы цветное пятно волеводило в границы черных линий. Неплохо, если краска слегка растечется за контуры лепестка.

Добавьте немного живого цвета в овал «воронки», чтобы подчеркнуть середину цветка.

Нарисуйте листья подвижными штрихами из разных точек. Пока листья еще влажные, напикните их центральные прожилки.

Пишем птицу

Изображение птиц – прекрасный сюжет для суми-э. Попытка уловить и передать энергичную пластику птицы – отличный повод проверить свой уровень владения суми-э. Существует много разновидностей птиц, однако большинство из них можно написать, варьируя всего несколько штрихов. Основные технические приемы, которые понадобятся для написания птицы, таковы: точечный штрих с давлением (им изображают глаз), штрих с давлением (голова), два боковых штриха (тело), подвижными штрихами изобразим хвост, лапы и клюв.

Сьюзан Фрайм. Живая природа и натюрморт

Сьюзан Фрайм

Для начала подумайте, какую птицу вы хотели бы изобразить, и что она будет делать. Маленькая она или крупная? Какова форма ее тела? Округлая и пухляк или длинная и стройная? Какой формы клюв? Насколько длинны пальцы? Что она ест? И где она обитает?

А мы будем писать воробья. Воробьи много прыгают по земле, у них короткие лапы. В оперении воробьев встречаются коричневый, серый, черный и белый цвета. Клювы этих птиц короткие и твердые, потому что воробьи питаются семенами. Они чиркают и поют, выглядят вполне счастливыми. Думайте об этом, пока растираете палочку туши.

Шаг 1

Шаги 2-3

Голова

Шаг 4

Тело

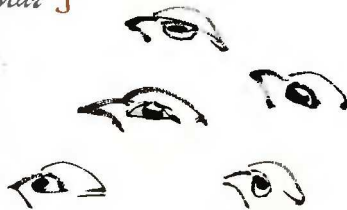
Хвост

Подготовьте светлую и темную тушь, а также коричневую краску (используйте жженую сиену). Еще вам понадобится желтая краска с легким красноватым оттенком. Некоторые художники первым делом пишут глаз птицы, чтобы сразу же определить ее характер. Мне кажется, что проще начать с головы и тела, а затем написать глаз и клюв, исходя из положения головы. Наберите на большую кисть коричневую краску, затем светлую и темную тушь. Удерживая кисть в вертикальном положении, надавите на ее кончик, чтобы оставить на бумаге мазок в форме слезы, – это будет верхняя часть головы. Если у птицы крупная голова, проведите кистью по бумаге, увеличивая давление на кисть.

Нанесите тело двумя боковыми штрихами. Кладите их вплотную друг к другу. Помните, что эти штрихи вовсе не должны реалистично передавать тело птицы: они просто обозначают характерную для птицы пластику. Поэтому не старайтесь изгибать штрихи, чтобы они напоминали сгибания спинки или крыльев. Ваша главная задача – написать два боковых штриха с красивыми тональными вариациями. Старайтесь размещать их поближе к голове.

Затем нанесите двумя подвижными штрихами хвост. Положение хвоста зависит от того, что делает ваша птица.

Шаг 5

Сделайте маленький перерыв, чтобы внимательно посмотреть на картину. Сейчас это просто набор из пяти клювов, не правда ли? Наступает волшебный момент, когда мелкие детали превратят ваши клювы в птицу. Возьмите маленькую кисть для проработки деталей, наберите темную тушь, а затем хорошо промокните кисть. Работая кончиком кисти, нарисуйте глаз, а затем тонкую линию вокруг глаза. Не надо вырисовывать правильный круг. Более интересный эффект получается, если описать круг не единым движением кисти, а двумя линиями. Следите за тем, как расположена в круге черная точка, ведь выражение глаз и придает птице индивидуальность. Неплохо бы потренироваться на нескольких листах, изображая глаза, чтобы положение черной точки в круге все время было разным. От этого меняется характер птиц: смущенный, злобный или веселый.

Шаг 6

Написав глаз, приступайте к клюву: его тоже пишут темной тушью. Хорошо промокните кисть и ведите линию от кончика клюва к голове. Сначала проведите верхнюю линию клюва, затем нижнюю линией. Работайте медленно, чтобы контролировать направление штриха. Глаз должен находиться ниже верхней линии клюва, примерно посередине его нижней и верхней половинками.

Шаг 7

Линией обозначьте грудь и животик птицы. Работайте подвижным штрихом, светлой тушью. Ведите линию от клюва к хвосту. Этот штрих придает законченность силуэту птицы. Если вы пишете птенца, кругленького и пухленького, слегка закруглите линию груди и живота.

Теперь пришла очередь лапок. Следует запомнить: когти птицы спускаются назад. Работайте светлой тушью подвижным штрихом, начинайте у тела и ведите линию вниз. Задержите кисточку и слегка надавите на нее в том месте, где лапка согнута, затем продолжите линию вниз.

Наконец, проведите темной тушью линии крыльев. Не обязательно, чтобы эти линии совпадали с границами тела. Напишите их, пока тело птицы еще влажное, чтобы линии крыльев немного растеклись.

После того как птица закончена, я часто тонирую клюв цветом. Если в композиции изображена только птица, цвет в клюве не нужен. Однако в более сложной композиции (например, в листве), цветной клюв выделяет птицу на общем фоне. После того как линии клюва полностью высохнут, наберите на маленькую кисть желто-оранжевую краску, хорошо промокните кисть, чтобы избавиться от лишней влаги, а затем тонируйте клюв цветом. Не обязательно, чтобы краска аккуратно уложилась в контуры клюва. Просто прикоснитесь кисточкой к бумаге, чтобы краска немного растеклась, — и ваша птица готова.

Пишем голубую цаплю

Во всех странах мира, повсюду, где есть вода, можно встретить длинноногих водоплавающих птиц. Особенно интересно наблюдать за цаплями. Они ловят рыбу, бегают, хлопают крыльями. Цапли могут стоять и абсолютно неподвижно, внимательно вглядываясь в воду, прежде чем с быстрой молнией схватить добычу.

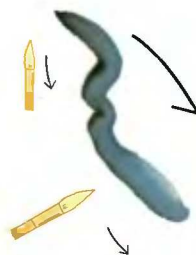
Подготовка

Для изображения голубой цапли вам понадобятся светлая и темная тушь, а также насыщенная синяя краска.

Сюэан Фэйям. С намерением

Шаг 1

Чтобы написать тело цапли, следует набрать на большую кисть темно-синюю краску, а затем светлую и темную тушь. Голову, шею и тело птицы пишут единым движением кисти. Начните линию в месте соединения клюва с головой, слегка надавите на кисть, чтобы в середине головы штрих вышел более широким, и ведите линию в форме буквы S, чтобы получилась шея. По мере того как вы обогнули угол в том месте, где шея соединяется с телом, поверните руку и далее работайте боковым штрихом. Оторвите кисть от бумаги, не заостряя конец штриха.

Шаг 2

Заново наберите на кисть краску и тушь и напишите спину птицы боковым штрихом. Ведите кисть до тех пор, пока она не выйдет за линию груди, чтобы изобразить перья в хвосте птицы.

Шаг 3

Работая маленькой кистью, напишите темной тушью глаз. Пышью вокруг глаза следует писать очень сухой кистью, чтобы тушь не растеклась. Закончив писать глаз, приступайте к клюву. Его **также** пишут сухой кистью. Начиная с **кончика** клюва, ведите линию к голове. Глаз должен оказаться примерно посередине **между** верхней и нижней линиями клюва. Чтобы придать завершенность скульптуре головы, добавьте маленький дополнительный штрих от глаза до щеки.

Шаг 4

Чтобы написать ноги, наберите на кисть светлую и темную тушь. Начиная вести **линии** лап примерно от центра туловища либо чуть ближе к передней части туловища. Ведите линию вниз. Зарядитесь в том месте, где нога сгибается, чтобы создать легкое утолщение, а потом продолжите штрих вниз. Напишите «пальцы» **посредством штрихов**, не прорабатывая детали. Вторую ногу напишите сопутлой, ведь цапли часто стоят на одной ноге. Когда ведете линию от туловища к колену, не забывайте, что нога сгибается назад. Затем поменяйте направление **движения** и ведите линию к передней части тела. Добавьте несколько штрихов, чтобы **изобразить** «пальцы».

Шаг 5

Работу над картиной завершаем несколькими штрихами в крыльях. Пышите темной тушью, работайте подвижными штрихами, обозначая линии перьев. Помните, что не нужно прорабатывать детали оперения. Проведите эти линии, пока туловище птицы еще влажное.

Пишем камни и горы

Камни и горы пишутся одинаковыми техническими приемами, единственное отличие заключается в размере. Для начала подумайте о камне. Какая у него форма? Есть ли у камня острые углы или выступающие края? Гладкий он или с грубой фактурой? Меняйте количество воды на кисти, а также скорость исполнения штрихов в зависимости от формы и фактуры камня.

Сюэзан Фрай. Туманные фьорды

Шаг 1

Есть несколько способов изображения камней. Можно обозначить контуром неровную форму камня, а затем тонировать его цветом. Контур должен быть энергичным с меняющейся фактурой. В некоторых местах он может прерываться. Работайте цветом тогда, когда линии контуров кисти высохнут, чтобы тушь не очень растекалась.

Шаг 2

Можно написать камень, сначала обозначив цветное пятно, а затем обрисовав его контуром. Опять же, следует работать сильными линиями с выраженной фактурой.

Шаг 3

Третий способ изображения камней – работа в несколько слоев для получения фактурного эффекта. Сначала обозначьте форму камня влажным пятном. Пока это пятно не высохло, добавьте второй слой боковым штрихом поверх первого. Сухой штрих мягко растечется по влажному.

Шаг 4

Когда пишете группу камней, следует расположить одни камни позади других. Создайте ощущение глубины, написав ближние камни более темным тоном, а дальние – более светлым. Также оставляйте между камнями участки незаписанного белого листа – это создаст дополнительное ощущение глубины.

Пишет воду

Обычно вода представлена белым пространством и обозначена границами берегов. Суша, окружающая водное пространство, придаст ему вещественность и определит форму.

Сьюзан Фрэйм. Я там была

98 Более сложное суми-э

Сначала напишите сушу, работая теми же техническими приемами, которыми пишут камни.

Вы можете написать реку, водоем, озеро или море. В зависимости от вашего желания, можно проработать линиями струи воды и течение или небольшие камни, чтобы создать ощущение движения воды.

Пишем облака и туман

Облака и туман также могут обозначаться белым пространством листа. Иногда даже невозможно отличить, где белые места на бумаге соответствуют воде, а где — облакам.

Чтобы написать грозные тучи, наберите на большую кисть светлую и темную тушь. Работая боковой стороной кисти, вращая ее, ведите по бумаге волнообразным движением. Чтобы написать несколько облачных слоев, сделайте еще несколько штрихов, работая тем же техническим приемом. Придайте штрихам разную форму и длину.

Сюэзан Фрэйз. Я там была

Туман пишут мокрой кистью очень светлой тушью. На кончик кисти следует набрать тушь немного более темного оттенка. Держите кисть таким образом, чтобы ее кончик был направлен к нижнему краю листа. Пишите туман множеством мелких штрихов, укладывая их вплотную друг к другу. Сначала опускаем на бумагу кончик кисти, затем поднимаем его и переходим к следующему штриху и т.д.

Если туман или облака в вашей композиции будут расположены перед горой, сначала следует написать их, а потом уже — гору.

Пишем деревья

Существует множество разных пород деревьев и много способов, как их нарисовать. Независимо от техники, в которой вы работаете, всегда следите за тем, чтобы в штрихах присутствовали **тональные вариации**. Сначала посмотрите на деревья с **далекого расстояния**. Обратите внимание на то, как **отличаются их силуэты**. Теперь **вглядитесь в детали** формы конкретного дерева. Отмечайте **оттенки цвета** и **узор листьев**. Когда вы пишете, старайтесь передать эти нюансы.

Кэй Стратман, Озеро Итаска в верховьях Миссисипи

Кроны лиственных деревьев часто передают с помощью округлых **мазков**, сплошных или контурных кругов. Пишете эти круги кончиком кисти. Стволы можно писать одной или двумя линиями. Если пишете зимние деревья, лишенные листьев, ствол изображают с помощью подвижного штриха, который идет от вершины дерева к его нижней части, затем пишут ветки. **Думайте** о том, дерево какого вида вы пишете. Взяли это, с его прямым стволом и прямыми ветками? Или дуб, с его длинными и топыстыми извилистыми ветвями?

Формы вечнозеленых деревьев передают с помощью боковых и подвижных штрихов. Некоторые породы вечнозеленых имеют силуэт, **похожий на треугольник**. Для других характерны **выразительные линии** веток и пучки иголок. Некоторые ветви свисают вниз под собственной тяжестью. Другие растут вверх. Эти линии бросаются в глаза даже на расстоянии. Сначала пишете иголки и ветви, а затем **подвижными штрихами** — стволы.

Если вы хотите нарисовать группу деревьев, **наполовину из них сделать темнее, а другую — светлее**. Выразительность вашей картины придаст **контраст оттенков и цветов**.

100 Более сложное суми-э

Деревья можно использовать для выявления в композиции масштабных соотношений. По размеру деревьев можно судить о высоте или удаленности горы или скалы. Деревья также придают некую определенность живописным массам в композиции. Штрихи на бумаге могут символизировать и сушу, и воду, и облака. Но, если написать деревья, изображение меняется, и воздушная дымка превращается в определенные контуры реки.

Пишем простой пейзаж

Чтобы написать эту простую пейзажную композицию, следует начать со скал. Наберите на кисть коричневую краску, а затем светлую и темную тушь. Пишите каждый выступ скалы боковой кистью штрихами. Следите за тем, чтобы между скальными выступами оставалось немного белого пространства. Затем пишите деревья. Сначала следует написать «облака», которые образуют илы центрального дерева, работая оттенками зеленой краски, а также светлой и темной тушью. Затем напишите ствол. Следите за тем, чтобы ствол не получился слишком темным, иначе все внимание будет привлекаться именно к нему. Теперь напишите соседние деревья, сначала ближние к зрителю (более темные), затем дальние (более светлые).

Напишите горы боковой стороной кисти синей краской и светлой тушью. Оставьте белые участки между вершинами деревьев и горными вершинами. Пространство между ближней и дальней горами оставьте белым.

Сьюзан Фрейм. Тропинка среди скал, Аляска

Тонкой кистью с синей краской проработайте изысканные завитки водных струй. Чтобы сохранить простоту стиля вашей картины, не пишите слишком много струй воды. Когда картина высохнет, напишите силуэты птиц маленькой сухой кистью.

Замозуца

Незаполненное белое пространство

Незаполненное белое пространство является одним из важнейших компонентов композиции картины, написанной тушью. На самом деле, пустые места так же важны, как и заполненные. Энергичность штрихов определяет форму и выразительность незаписанных участков картины. Штрихи могут обрамлять пустое пространство или разделять его на несколько участков. Без штрихов пустое пространство останется просто белой бумагой. Вам следует придавать значение не только ритму штрихов, но и ритму белых пятен между штрихами. — это поможет построить композицию картины.

Сюзан Фрай. Среди деревьев

Если вы разовьете восприятие пространства в природном окружении, это разовьет и понимание живописной композиции. Например, посмотрите на дерево. Видите ажурный рисунок воздушных пространств между ветками? Старайтесь, чтобы взгляд следовал по этим «пятнам воздуха», чтобы они определяли форму дерева. Можете сделать быстрый набросок карандашом, фиксируя пустые пространства между ветками, чтобы лучше понять, о чем идет речь. Нарисуйте только контуры «воздушных пятен» — и увидите, как на бумаге проявится форма дерева. Как и в жизни, следует смотреть не только на то, что у вас перед глазами, но и на то, чего нет. Учитесь читать между строк.

Нередко цветов изображают без земли или цветного горшка. Иногда изображенное словно парит на белом листе бумаги. Незаписанные места могут передавать буквальные вещи (скажем, небо или воду) или вещи абстрактные (например, пустоту). Вы уже знаете, что штрихи должны быть энергичными, полными жизни. Если представить себе, что ваша картина дышит, как живая, то незаполненные участки листа и будут ее дыханием. Поэтически, пространство может быть названо «душой» вашей картины. Поэтому, чтобы создать удачное произведение, вам нужны не только пятна, созданные энергичными штрихами, но и динамичные участки незаписанные штрихов.

Композиционные центры

В простой композиции обычно присутствует только один композиционный центр, прочие участки привлекают к себе внимание, но остаются второстепенными. В картинах со сложной структурой можно встретить несколько композиционных центров. Пятна черной туши и яркие цвета, размер пятен — все это может выступать в качестве композиционных центров. На забывайте, что роль композиционного центра могут играть и незаписанные, белые участки листа.

В работе Сюзан Фрай «Осеннее озеро» роль композиционного центра играет белое пятно

В суми-э темные пятна, а также пятна ярких цветов нередко акцентируют наиболее важные элементы картины. Они также могут обозначать предметы, расположенные ближе к зрителю. Светлые оттенки туши и краски соответствуют менее важным элементам композиции либо тем, что удалены от зрителя. Если вы пишете цветок красками, одним из приемов создания композиционного акцента является размещение темных листьев поблизости от цветка. Темное пятно прекрасно подчеркнет яркий цвет и выделит цветок как наиболее выразительный элемент общей композиции. Контраст темного и светлого обычно не является отражением времени

суток в смысле света и тени. В традиции суми-э вообще мало внимания уделяется светотеневой моделировке, ведь это прием западной живописи.

Размеры того или иного предмета также влияют на создание композиционного центра. Определитесь, где в вашей композиции будет расположен главный элемент, а где — второстепенные. Так, в композиции с изображением цветов может быть один или несколько цветков и листьев, которые будут сгруппированы в главный элемент картины и займут наибольшую площадь листа. А в пейзажной композиции одна из гор может быть крупнее или представительнее, чем другие горы

Разнообразие форм, углов и ракурсов

Формы, углы и ракурсы тех или иных элементов композиции в значительной степени определяют общий уровень работы. Например, когда вы пишете цветы, следует изображать и листья, и цветы под разными углами, в разных направлениях. Пишите их в ракурсе снизу, сбоку и сверху. В пейзажной композиции пятна туши и краски, а также незаписанные места — все это должно иметь разную форму.

Лошади в разных ракурсах
Сюэзан Лайсли. Лошади, ветер и штормовое море

Контрасты

Планируя будущую картину, следует продумать распределение контрастов в общей композиции. Контрасты придадут картине выразительность. Как противоположности, они необходимы для формирования целого. Существуют различные контрасты, но не стоит использовать в одной композиции все сразу. Если в композиции слишком много разнообразных элементов, она плохо построена. Встречаются контрасты черного и белого, влажного и сухого, фактурного и гладкого, широкого и тонкого, большого и маленького, плотного и прозрачного. Я уверена, что вы можете вспомнить и другие виды контрастов.

Черное и белое

Контрасты черного и белого относятся не только к отдельным штрихам. Они также относятся к распределению светлых и темных пятен в общей композиции листа. Живописный контраст черного и белого может быть потрясающе красивым. Его иногда сравнивают с музыкальной композицией, с симфонией черного и белого, когда нюансы оттенков туши соответствуют тем или иным нотам.

Построение композиции на основе контраста светлого и темного
Сюэзан Фэйли. Орхидея

Влажное и сухое, фактурное и гладкое

Термины «влажное» и «сухое» относятся к работе влажной и сухой кистью. «Фактурное» и «гладкое» относятся к фактуре живописных элементов. Так, можно писать влажной или сухой кистью, чтобы передать гладкую или грубую поверхность. Можно работать, сочетая влажные и сухие штрихи, чтобы получилась естественная поверхность с гладкими или фактурными участками.

Работа влажной и сухой кистью
Чжуо Ха Юнь. Закат

Широкое и тонкое, крупное и мелкое

Широкое и тонкое, крупное и мелкое – это относится к размеру штрихов, а также к размеру различных частей изображенного предмета и частей работы. Штрихи должны быть разнообразными, как отдельные цветы, деревья и камни. Сгруппированные вместе цветы, деревья и камни также должны отличаться по размеру. Масштабные отличия не только придадут картине выразительность, но и создадут композиционный центр работы.

Композиция, построенная на контрасте размеров
Мэри Раднинг: Водные растения

Главное и второстепенное

«Главное» и «второстепенное» относится к массе и тяжести либо легкости элементов композиции. Темные, тесно сгруппированные между собой штрихи обычно оттеняют главное, в то время как легкие оттенки и отдельные штрихи соответствуют второстепенному. Деревья, цветы и камни относятся к главным элементам, а незаписанные участки листа, туман и облака – к второстепенным. Второстепенные элементы нередко выступают в качестве фона для главных форм. В картине с хорошо продуманной композицией главные и второстепенные элементы оттеняют, подчеркивают и обогащают друг друга.

Главное и второстепенное
Сунг-Суук Саттон: Дыхание зимы

Расположение элементов в композиции

Еще один важный композиционный момент – это группировка элементов и их равновесие. Где именно на чистой поверхности листа будут расположены ваши штрихи? Конечно, в определенной степени это зависит от сюжета картины. Тем не менее существует и ряд общих правил, которым необходимо следовать.

Асимметрия

Избегайте размещения главного элемента композиции точно в центре листа, лучше сдвинуть его немного в сторону. Распределение пятен в композиции также должно быть асимметричным. То есть одна из половинок вашего листа не должна быть «зеркальным отражением» другой половины.

Пример асимметричной композиции:
Сун-Суук Саттон. Отражение

Размещение элементов

Избегайте деления листа на половины (в любом направлении) линиями или штрихами. Это случается очень часто, так что будьте внимательны. Вы можете написать великолепную ветку, а потом выяснится, что она прошла точно по центральной оси листа либо по диагонали точно через центр.

Пример неудачной композиции, которая делит лист пополам, это **весьма распространенная** ошибка

Пространственная глубина

Пространственная глубина в пейзажной композиции передается расположением элементов на поверхности листа. Сначала пишут самые близкие горы, затем за ними пишут другие, и они располагаются выше на листе. В композиции с изображением цветов пространственная глубина передается темными пятнами. Те элементы, которые расположены ближе к зрителю, изображаются более темными тонами, а далекие — более светлыми оттенками.

Элементы композиции располагаются друг над другом, чтобы создавалось ощущение пространственной глубины.
Сьюзан Фрайм. Озеро Мантрап

Цветовой баланс

Пример хорошего цветового баланса.
Сьюзан Фрайм. Деревня в горах Гватемала

Суть цветового баланса заключается в следующем. Если вы работаете красками, тогда следует продумать распределение и соотношение цветовых пятен. Цвета не должны конфликтовать друг с другом, но мирно сосуществовать в общей композиции. Если несколько цветов одновременно привлекают внимание зрителя, значит, цветовой баланс отсутствует. Есть цвета главные и второстепенные. Если в одной работе слишком много разных цветов, это напоминает ситуацию, когда одно блюдо готовил слишком много поваров. Некоторые цвета должны быть «на вторых ролях», поэтому следует их приглушить либо вообще отказаться от этих цветов. Для начинающего художника безопаснее всего работать тремя цветами и их светлыми оттенками. Когда вы освоитесь с цветовой композицией, сможете работать с большим количеством цветов, решая более сложные задачи.

Движение и равновесие

Пространство создает ощущение движения, помогает глазу последовательно воспринимать композицию картины. Убытие или нарастание белого пространства внутри и вокруг штрихов последовательно привлекает внимание то к одной части композиции то к другой, переключая восприятие. «Переключенное восприятие» означает, что глаз зрителя легко движется по поверхности картины. Направление линий и использование близких цветов в разных местах композиции также способствует главному переключению восприятия.

Точки играют особую роль в композиции. Они могут использоваться в эстетических целях, привлекая внимание к определенным местам, или, наоборот, чтобы отвлечь внимание от некоторых участков картины. Группы точек ведут взгляд зрителя по поверхности картины. Если переходы внутри композиции хороши, ваша картина будет восприниматься как единое целое. В противном случае создается впечатление, будто две или три картины с одним сюжетом, абсолютно не связанные между собой, поместили на одном листе.

Создание ощущения движения с помощью организации пространства
Сюзан Фрайм. Наблюдение

Ключевые моменты

Планируя композицию картины, необходимо продумать соотношение следующих элементов:

- наполненные места;
- композиционные центры;
- разнообразие форм, углов и ритмическое;
- контрасты;
- расположение элементов;
- цветовой баланс;
- движение и переключение восприятия.

Распорки рабы

Как оформить работу

Картина написана. Теперь ее следует подписать и поставить авторскую печать. Если вы хотите подписать картину как азиатский каллиграф, следует обратиться к знающим людям за помощью, чтобы они подобрали иероглифы, подходящие к вашему имени и фамилии. Необходимо потренироваться, чтобы красиво писать иероглифы. Будет неприятно, если неумелая подпись испортит красивую картину, поэтому подумайте, не лучше ли поставить подпись на родном языке. Можете расположить подпись вертикально или горизонтально, как обычно. Конечно, даже если вы подписываетесь на родном языке, следует хорошо овладеть каллиграфическими навыками: но, по крайней мере, это легче, чем писать иероглифическую подпись.

Изготовление печатей относится к отдельному виду искусства. Для печатей используются разные материалы: дерево, нефрит, мыльный камень. Иногда верхняя часть печати представляет собой миниатюрную скульптуру животного. Печати бывают разными по форме и размеру. Они могут быть квадратными, прямоугольными, круглыми, овальными, даже неровной формы. Встречаются печати диаметром от нескольких миллиметров до семи или восьми сантиметров. Некоторые художники режут их сами. Если вам хочется приготовить печать собственноручно, можно купить заготовки из мыльного камня, или сделать печать из обычного ластика, либо вылепить из глины и обжечь. Мне приходилось

Резные печати, снятые крупным планом, в том числе печать, вырезанная на пробке от бутылки вина

Печати, красная тушь для печатей, отпечатки на бумаге

резать печати даже из пробок от винных бутылок, в ту пору, когда я работала с учениками. Рисунок на пробке должен быть абстрактным, потому что такая печать очень быстро разрушается, зато с пробкой интересно экспериментировать.

Вы, вероятно, захотите поставить на картину и свою авторскую печать. Обычно у художников много печатей. Выбор печати зависит от самой картины, от художественного замысла, даже от настроения автора. Рисунки на печатях могут включать имя и фамилию художника, псевдоним, поэтические строки, значащие природные мотивы, а также абстрактные элементы.

Сюзан Фрайм Тропика среди скал. Аляска. Вертикальное расположение подписи художника

Печать с изображением лилии по-английски имя «Сюзан» означает «лилия»

Лабиринт жизни Сюзан

Эта печать из пробки с абстрактным изображением дерева была вырезана в гонимой мастерской

Сюзан Фрай

Красную тушь для печатей делают из растительных волокон, ки-овари и масла. Красная тушь хорошего качества выделяется на бумаге даже в том случае, если печать поставили поверх темной туши. Оттенки туши для печатей варьируются от «красной розы» до красно-оранжевого цвета.

Согласно традиции, ваша подпись и печать являются частью картины, так что их расположение играет важную роль в общей композиции. В определенном смысле, подпись и печать придают картине уравновешенность. Когда вы ищете место для подписи и печати, обратите внимание на незаполненные участки листа. Определитесь, нужны ли этих мест необходимы, чтобы картина «рыхла». Не стоит ставить подпись и печать на этих участках листа. Вам будет легче определиться, если поставите подпись и печать на отдельной полосе бумаги, а потом будете прикладывать эту полосу к разным частям картины.

Для восточных художников каллиграфическая надпись — это больше, чем просто подпись автора картины. Обычно художник пишет несколько поэтических строк, которые намекают, что именно художник мастера на создание данной картины, а также дату написания произведения. Некоторые современные художники

не используют традиционную каллиграфию в своих работах, а иногда даже не пользуются традиционными печатями. Можете свободно проявлять свою индивидуальность в том, как вы заканчиваете работу над картиной, хотя поставленная в углу печать или ваше имя придадут ей определенный колорит.

Монтаж картины на листе основы и разглаживание бумаги

Картина закончена и подписана. Теперь осталось подготовить ее к оформлению в раму. Однако вы можете заметить, что бумага сморщилась в тех местах, где высыхала вода. Чтобы избавиться от этих морщинок, надо разгладить бумагу. Разглаживание добавит глубины вашей картине, подчеркнет изысканность оттенков туши и яркость красок. Разглаживание бумаги иногда называют монтажом работы на листе основы. Не стоит рисковать вашим шедевром во время первого опыта с монтажом. Вы должны быть готовы к тому, что во время первого эксперимента все пойдет не так, как надо, так что не отчаивайтесь. Сначала этот процесс превращается в источник стресса, но потом все наладится. Хорошо, если поначалу кто-то будет вам помогать.

Подготовьте клейкую пасту. По мере приобретения опыта вы научитесь подбирать правильное соотношение компонентов. Клеящее вещество должно быть средней степени густоты. Налейте в миксер воды. (Можно обойтись без миксера, но с миксером это сделать гораздо проще.) Если вы собираетесь монтировать на основе только одну картину, вам понадобится примерно две чашки холодной воды, по крайней мере, этого хватит, чтобы покрыть полость миксера. Понемногу добавляйте сухой клей или соус из пшеничной муки, перемешивая по мере добавления. Пусть миксер работает с небольшой скоростью, чтобы в клейкую пасту не попало очень много воздуха. Чем меньше пузырьков, тем лучше. Вам нужно добиться средней консистенции. Клейкая паста должна быть скользкой и медленно капать с ложки или кисти. Налейте клейкую пасту в плоский сосуд и оставьте на некоторое время, пока вы займетесь подготовкой бумаги. Если паста получилась слишком густой, пусть она постоит, чтобы осесть.

Подготовка

Широкая кисть с белыми волосками (например, овечьими).
Широкая жесткая кисть (я использую французскую малярную кисть).
Жесткая кисть из полиамидных волокон (по желанию).
Иголка или крупная булавка.
Сухой клей для обоев либо смесь пшеничной муки, воды и нескольких капель нашатырного спирта в качестве средства против плесени и вредных насекомых. Вместо пшеничной муки можно использовать и рисовый крахмал.
Какой-нибудь сосуд для этой клейкой массы, например плоская форма для выпечки либо пластиковый контейнер (лучше прямоугольный).
Миксер.
Фонерная доска, половая дверь, дверца от кухонного шкафчика. Она обязательно должна быть по крайней мере на 15 сантиметров шире, чем картина.
Чистый гладкий стол, любая гладкая поверхность из полированного дерева, пластика или стекла, с хорошим освещением.
Бутылка с водой и носадкой для распыления.
Бумага для основы. Она должна быть прочной и гибкой (например, из хлопковых или шелковых волокон, бумажного сорта «эмас» или плотного сорта «экан»).
Бумажное полотенце или губка.
Нож с прямым и острым лезвием.

Работая острым ножом, подготовьте лист бумаги нужного размера, которую будете использовать в качестве основы. Правильным размером считается такой, когда лист основы выступает на пять сантиметров с каждого края картины. Не выбрасывайте полоски, которые вы отрезали от листа основы, а разрежьте их на кусочки по 5-8 сантиметров. Они вам пригодятся позже, чтобы укрепить углы картины. Отложите в сторону и лист основы, и кусочки бумаги для укрепления углов.

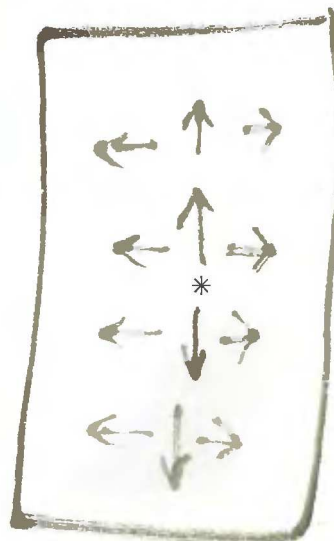

* Начните с этого места

Положите картину лицевой стороной вниз и нежно разложите руками. Немного обрызгайте водой, а затем осторожно выпрямляйте. Вода впитается в бумагу и сделает ее мягче, более поддающейся воздействию. Не пытайтесь удалить все морщинки, просто разложите бумагу. С этого момента следует прикасаться к картине с большой осторожностью. Бумага будет растягиваться очень легко, в том числе и в тех направлениях, в которых вы и не собирались ее разламывать. Будьте предельно осторожны, когда таете бумагу: она очень хрупкая и легко рвется.

Спустите в клейкую пасту широкую кисть из белых волосков и немного отожмите кисть о край контейнера, чтобы пасте не капала с кисти. Однако нужно следить за тем, чтобы кисть не осталась совсем сухой. Хорошо перемешанная паста легко распределяется по бумаге. Если паста слишком жидкая, нужно добавить в вашу клейкую смесь еще сухой смеси.

Наносите пасту на оборотную сторону картины, начиная с середины листа. Ведите кисть легким движением. Сначала нанесите один мазок в центре листа. Делая один мазок за другим, проводите кистью от центра к боковой стороне, затем еще и еще. Прикосновение кисти к бумаге должно быть легким и невесомым, как порхание бабочки.

114 Как оформить работу

Если вы работаете правильными мазками, вы как бы выпалчиваете воздух вперед с помощью кисти, и воздуху бумага сопротивляется. Простынятесь вперед плавно и медленно, потому что при слишком быстрых движениях вы подкапываете воздушные пузырьки под бумагой, и они превращаются в мелкие морщины, которые потом очень трудно убрать. Кладите мазок за мазком, пока кисть не дойдет до конца листа. Обязательно выводите кисть за пределы бумаги, чтобы полностью выпустить воздух из-под листа.

Вы нанесли пасту на половину левой (или правой) части листа. Теперь вернитесь в центральную точку (туда, где делали первый мазок) и нанесите пасту на другую половину той же части листа, *тем же легкими движениями*. Вы закончили «ряд» мазков. Начните второй «ряд» в центре листа, рядом с самым первым мазком, и наносите пасту в направлении верного края листа. Сначала покройте пастой одну половину боковой стороны листа, потом другую, как сделали раньше. Затем вернитесь к центру листа и начинайте класть мазки третьего «ряда». Работайте в направлении верхней границы листа. Если в процессе работы кое-где все же появились морщины, оставьте их на время, вы займетесь ими позже.

Выводите кисть с пастой за края листа

Продвигайтесь к краю листа по мере нанесения пасты

Теперь вернитесь к центральной точке и наносите пасту в направлении нижней границы листа, тем же способом. Работайте медленно и осматривательно: если кисть движется слишком быстро, бумага может порваться или сморщиться, а краска потечет.

После нанесения пасты на всю поверхность листа, отожмите кисть и посмотрите, не осталось ли на бумаге морщин или пузырей. Если их нет, считайте, что вам повезло. Если вы все же обнаружили морщину, следует ее расправить осторожным движением кисточки, легко подталкивая бумагу в направлении от морщины. На кисточке должна быть паста. На допрепавшись кистью до самой морщинки, потому что это только ухудшит ситуацию. Иногда приходится работать вдоль всей длины морщинки, чтобы полностью удалить из-под нее воздух.

Когда все морщины разглажены, снова отожмите кисть и тщательно осмотрите картину. Теперь нужно найти и удалить все волоски, которые могли прилипнуть к бумаге. Иногда волоски настолько маленькими, что их трудно разглядеть сразу, так что смотрите внимательно. Пока лист мокрый, волоски кажутся незаметными. Как только бумага высохнет, они будут очень заметны.

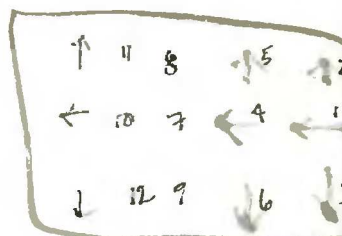

Опустите вниз часть листа основы, свернутого в рулон

Прижимайте бумагу кистью

Возьмите лист основы, сверните его в рулон и держите в левой руке, чтобы можно было начать с правой части картины. Лист основы должен на пять сантиметров выходить за пределы картины. Удерживая рулон листа основы левой рукой, возьмите правой рукой сухую широкую кисть (например, французскую малярную) и короткими легкими движениями кисти начните прижимать лист основы к картине. Работайте по направлению к центру листа. Последующие движения кистью делают в тех же направлениях, что и при нанесении пасты, к центру и к боковым сторонам листа. Повторяйте эти движения по мере того, как разворачиваете рулон листа основы. Легкие движения кисти помогают соединению листа основы с картиной. Не прижимайте основу к картине до того, как они соединятся движением кисти. Если вы опустите основу раньше времени, между картиной и листом основы образуется воздушный пузырь. Следите за тем, чтобы кисть прошла по всей поверхности листа основы, по каждой его точке. Иначе в тех местах, которые не были затронуты кистью, образуются воздушные пузыри. Но не стоит впадать в другую крайность и проводить кистью по одному и тому же месту несколько раз, это повредит картине, ведь ее бумага очень хрупкая.

Убедитесь, что лист основы хорошо приклеен к краям картины. Я провожу кистью буквально по каждому сантиметру края, чтобы убедиться, что внутри не осталось никаких воздушных пустот, и что два листа хорошо склеились между собой. С каждой стороны картины лист основы должен выступать на пять сантиметров. Следует нанести пасту вдоль всех сторон листа основы, однако следите за тем, чтобы паста не соприкасалась с картиной. Убедитесь, что вы не оставили каких-нибудь участков листа основы без пасты.

Бумага для укрепления углов и кисть

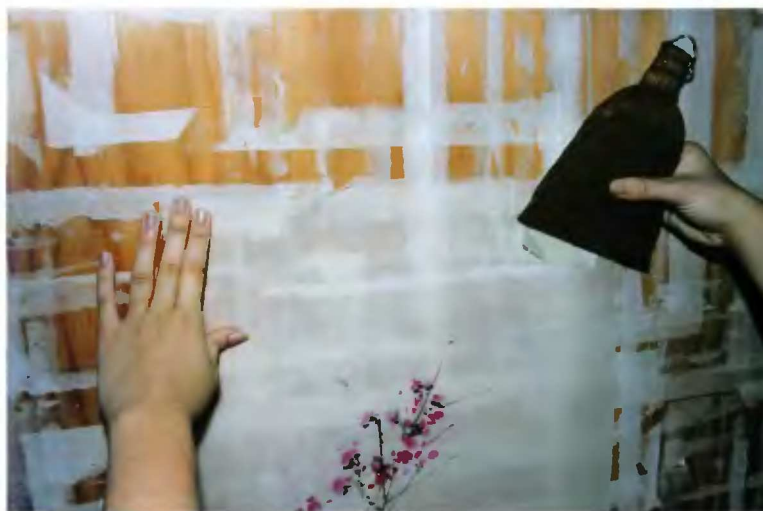

Круглый план: поднимаем угол картины, приложив к нему кисть и кусок бумаги для укрепления углов

Теперь вы готовы к тому, чтобы поднять картину и наклеить ее на лист фанеры. Картина будет висеть вертикально, а не горизонтально, поэтому имеет значение, как вы поднимаете картину со стола. Встаньте с той стороны, где у картины более узкая сторона. Приподнимите снизу ладонью угол листа основы и угол картины. Может быть, вам сначала придется поддеть край листа иголкой. Удерживая угол одной рукой на весу, другой возьмите кусок бумаги для укрепления углов (кусочки, которые остались после того, как вы в самом начале работы отрезали полоски от листа основы), а также жесткую кисть из пальмовых волокон. С помощью кисти приподнимите другой угол картины (на той же стороне листа). При этом кусочек бумаги для укрепления углов должен располагаться между кистью и картиной, кисть – с лицевой стороны картины, а ваши пальцы – с оборотной стороны. Теперь вы держите оба угла двумя руками. Подходите к столу, и при этом поднимайте картину. Продолжайте идти к столу и поднимать картину до тех пор, пока она полностью не сойдет от поверхности стола. Весь процесс должен быть непрерывным, начиная с того момента, как вы стали поднимать первый угол, и до того момента, как закончили поднимать картину с поверхности стола. Чем медленнее вы двигаетесь, чем дольше мокрая бумага зависает в том или ином положении, тем больше она будет растягиваться, обычно с ущербом для картины.

118 Как оформить работу

Когда вы закончите поднимать картину со стола, она повиснет у вас в руках. Лицевая сторона картины при этом будет обращена к вам. Осторожно подберите к фанерному листу (установленному заранее в вертикальном положении). Сначала двумя руками прижмите к фанере верхний край листа основы. В одной руке вы все еще держите кисть. Двигая ею снизу вверх, закрепите этот угол картины. На опускайте другой угол, пока вы делаете движения кистью по верхнему краю листа основы. Начиная движения кисти на расстоянии около 2,5 сантиметра от края листа и ведите кисть до тех пор, пока она не пересечет край листа.

Когда верхний край листа наклеен, его можно спустить. Теперь дайте листу по боковой стороне листа вниз, затем по другой боковой стороне листа и, наконец, по нижнему краю. Кисть должна двигаться только по выступающим краям листа основы, не затрагивая самой картины. Убедитесь, что все края основы приклеились, иначе картина может сонуться. Старайтесь на очень нажимать кистью,

чтобы бумага особенно не тянулась. Между фанерой и основой должна оставаться тонкая прослойка воздуха, чтобы картина не порвалась, пока будет сохнуть. Если картина приклеилась к доске слишком плотно, прижмите уголок, просушите под него соломинку и подуйте в нее, чтобы под бумагой образовался воздушный карман. Потом снова проведите кистью по углу листа, на этот раз мягче.

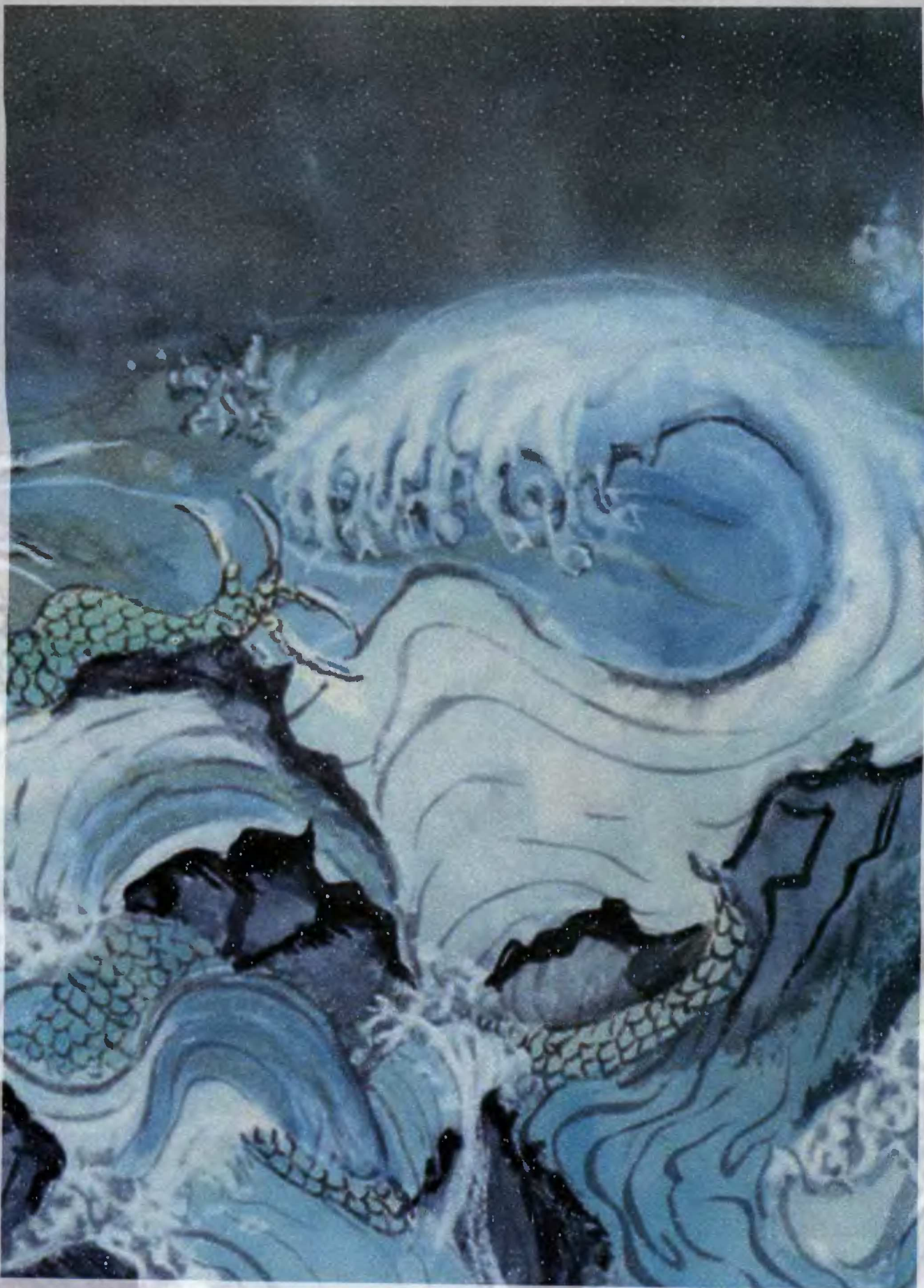

Двадцать четыре часа – оптимальное время, чтобы картина высохла. Большие картины могут сохнуть неделю и даже больше. Не снимайте ее с фанеры до тех пор, пока она полностью не просохнет, иначе картина сохнет. Чтобы узнать, подсохла ли картина, достаточно слегка до нее дотронуться. Если она кажется холодной или влажной, значит, она не высохла. Когда картина окончательно просохнет, с помощью лезвия или ножа снимайте ее с фанеры.

Оформите суми-э так же, как оформили бы акварель, в паспарту, которое закроет края листа, а затем вставьте в рамку под стекло. Остерегайтесь оформительских мастеров, которые обещают разгладить картину или правильно закрепить ее на листа основы. Мало кто знает, как это делается правильно. Они часто применяют метод сулого закрепления на листа основы, а это не только уменьшает ценность картины, но и приводит к образованию морщин, которые уже нельзя разгладить. Поэтому имеет смысл самостоятельно освоить процесс разглаживания бумаги.

Правильно ли вы наклеили картину? Ее лицевая сторона будет обращена к вам, а края листа основы должны быть довольно плотно приклеены к фанере. Теперь картина должна высохнуть. По мере высыхания картина будет утягиваться, как барабан, так что все морщины разгладятся. Сколько времени будет сохнуть картина? Это зависит от нескольких факторов: насколько она велика, на какой бумаге вы писали картину, в каких климатических условиях вы живете, какова влажность воздуха. Если вы живете в сухом климате, включите увлажнитель воздуха, чтобы картина не высохла слишком быстро, – это важно. Если вы живете во влажном климате, включите осушитель, чтобы процесс высыхания не затягивался. Для этой же цели можно включить и обогреватель или вентилятор, если температура в комнате это позволяет.

Taebees

Работы студентов

Мы все учимся у жизни. Обучение живописи — это процесс длинной и целую жизнь. Это путь, полный риска и поражений, ведущий то вверх, то вниз, наполненный радостью и новыми открытиями. Творчество поможет вам лучше понять самих себя и окружающий мир. Представленные здесь работы студентов демонстрируют их упорство в процессе обучения, а также радость, которую эти люди получают от живописи.

Педро Л. Вера. Зимняя пучка

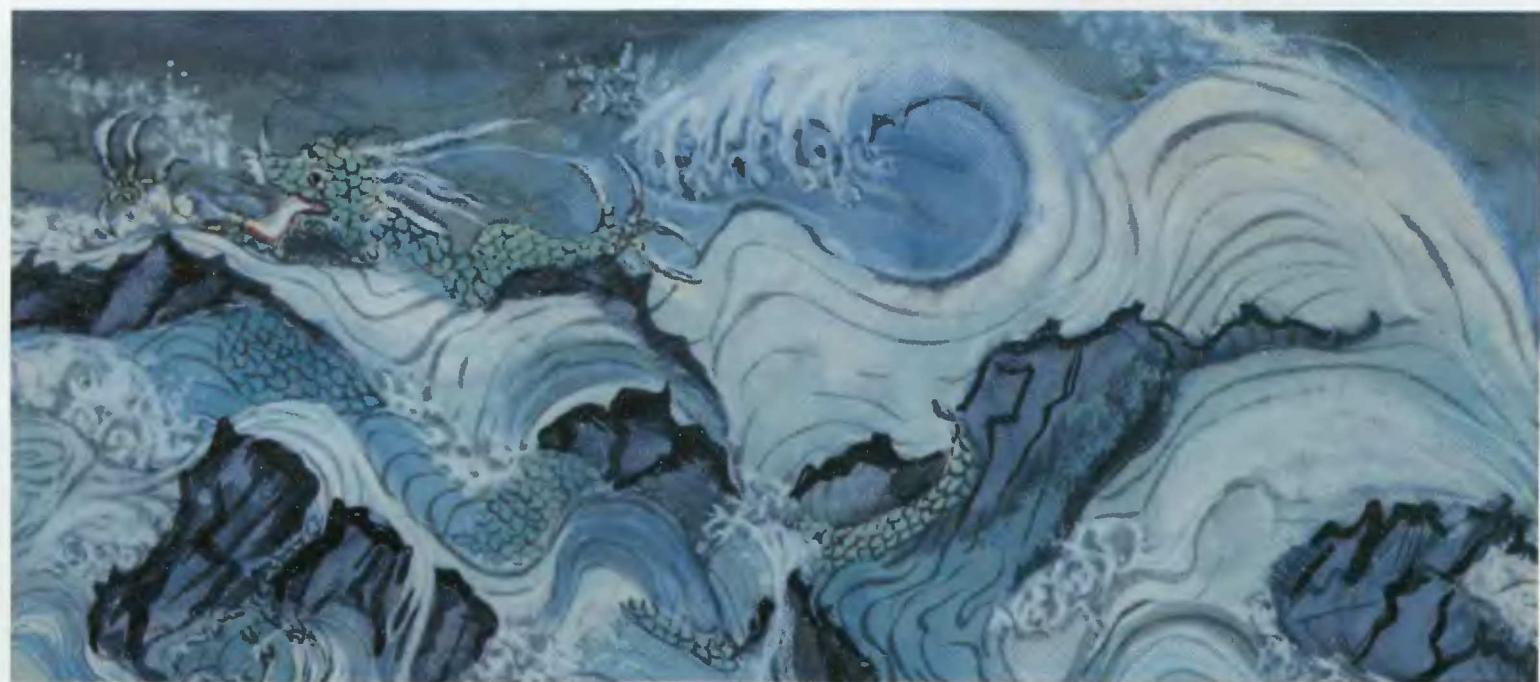
Жиль Сайзер. Пингвины

Элин Ольссон. Древесная лягушка

Джин Макгайр. Легкий ветер

Эдит Холлидей. Дракон – это дух воды

Марджери Роуз. Пейзаж

Бесс Хам. Маяк

Современные источники вдохновения

Суми-э – это традиционное искусство, но оно также предлагает, что мы должны оттолкнуться от корней и расширить возможности художественного выражения. Путь художника – это постоянный вызов самому себе, подогреваемый желанием освоить еще неизведанные области. Мир суми-э поощряет внутренний рост и индивидуальное выражение. Начните с уверенного и выразительного владения кистью и оттенками туши и, основываясь на этом, двигайтесь вперед в поисках своего стиля и своего пути.

Расширяйте границы своего творчества, пробуйте новые сюжеты, цветовую палитру и технические приемы. Не бойтесь нарушать правила в процессе эксперимента. Приведенные здесь работы современны, потому что они демонстрируют яркий индивидуальный стиль, владение новаторскими техническими приемами и умение посмотреть на мир свежим взглядом.

Сюзан Фрайм. Свадебный букет

Мэри Роднинг. Березы вдоль тропы

Сюзан Фрайм. Зимняя оттепель

Сюзан Фрайм. Полная луна

Сюзан Фрайм. Осина, ранняя весна

Сюзан Фрайм. Озеро Верхнее

Сюзан Фрайм. Бухта Браун

Сунг-Суук Саттон. Ветреный день

Кэй Стратман. Цветы и ветка
сливы в синей вазе

*Последнее движение кисти —
Через тени, заливая мутным светом.
Под звон музыки ветра.*

Чарльз Бернхард Родчег

Живопись суми-э

Суми-э означает «картина, написанная тушью». В наши дни на Западе принято называть суми-э любое изображение, написанное тушью с использованием технических приемов работы кистью, традиционно принятых в Азии. Искусство суми-э возникло в Китае около 6000 лет назад. Именно каллиграфия дала развитие живописи.

Суми-э — это искусство импровизации. Суми-э является художественной формой, которой свойственна высочайшая степень свободы. В этой книге даны описания базовых технических приемов суми-э, а также ряд живописных проектов с поэтапным описанием исполнения.

