

— КИТАЙСКАЯ —
ЖИВОПИСЬ
КИСТЬЮ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Путеводитель
по основам
китайской
живописи
для
начинающего
художника

АРТ-РОДНИК

Китайская
живопись
кистью
Энциклопедия

Китайская живопись кистью

Энциклопедия

Под редакцией Вив Фостер

АРТ-РОДНИК

УДК 73/76
ББК 85.71
Ф 81

© Quantum Publishing Ltd., 2006

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

Оригинальное издание
«The Chinese Brush Painting» (ed. Viv Foster)

Перевод с английского Т. Лисицыной

Главный редактор Т.И. Хлебнова
Редактор Т.Б. Стрельникова
Художественный редактор Н.Г. Дреничева
Компьютерная верстка К.В. Логинова,
Д.Н. Царалова
Корректор М.Н. Либкина

Подписано в печать 09.06.2009
Формат 149 × 195 мм. Бумага мелованная
гляnceвая. Гарнитура GillSans. Печать офсетная
Тираж 3000 экз.

© Издательство АРТ-РОДНИК,
издание на русском языке, 2007
125319 Москва, ул. Красноармейская, 25
Т./факс: (499) 151-2956; 151-4521
125319 Москва, а/я 42
info@artrodnik.ru
www.artrodnik.ru

ISBN 978-5-404-00062-7
Отпечатано в Китае

Содержание

Введение	6
Материалы и инструменты	8
Первые шаги	24
«Четыре благородных»	48
Цветы	66
Фрукты и овощи	92
Птицы и насекомые	100
Животные	112
Рыбы	122
Изображение человека	134
Пейзаж	146
Законченная работа	202
Опытному художнику	210
Словарь	220
Китайские династии	221
Алфавитный указатель	222

Введение

Китайская живопись — идеальный предмет для изучения. Новичку она дает ощущение успеха, а более опытному и серьезному художнику — бесконечные возможности для творческого поиска.

Китайцы оказали сильное влияние на мировое искусство, и не только потому, что изобрели бумагу. Их великолепные творения на шелке и бумаге на протяжении столетий вызывают восхищение у ценителей с Запада. Но сегодня большинство людей либо ничего не знают о китайской живописи, либо знакомы лишь с основами.

Цель этой книги — познакомить читателя, новичка или опытного художника с чарующим миром китайской живописи. В ней содержится вся информация, необходимая начинающему живописцу, а также подробные описания работ разной сложности.

ВВЕРХУ Различия в стиле и технике между картиной справа и этой веткой смородины говорят о широких возможностях для создания собственного творческого стиля.

ВВЕРХУ Фрагмент традиционного живописного свитка кисти Чжу Чжэнь-шэна, изображающий ученого со слугой.

По мере того, как вы будете знакомиться с этим древним искусством, вы начнете понимать, что красота многих китайских картин заключается в их простоте. Однако в большинстве случаев эта простота обманчива, поскольку произведение, как правило, таит в себе скрытые смыслы и значения.

Знаменитые ученые Древнего Китая были убеждены, что поэзия и философия, каллиграфия и гармония имели одинаково важное значение для тех произведений, которые они передали потомкам. Мы унаследовали их чудесный дар и теперь можем научиться создавать собственные картины, сохраняя верность древним принципам.

Около 2500 лет назад художник по имени Се Хэ записал каждый из этих принципов всего несколькими иероглифами. Толкования этих знаков со временем менялись, но суть их заключается в следующем:

Первый принцип *Ритмическая жизнь* Картина должна быть плодом вдохновения и жить своей собственной жизнью. В ней должен содержаться духовный элемент.

Второй принцип *Анатомическая структура* Этот принцип подчеркивает значимость техники письма кистью при нанесении структурных линий картины.

Третий принцип *Следование реальной форме вещей* Картина должна соответствовать природе изображаемого объекта.

Четвертый принцип *Соответствие цветов* Цвет в живописи должен правильно отражать реальность.

Пятый принцип *Композиция и правильное деление пространства* При построении композиции художник должен размещать предметы в соответствии с их значением.

Шестой принцип *Копирование старых мастеров* В занятиях живописью следует руководствоваться и черпать знания из произведений признанных художников.

Эта книга написана с учетом всех шести принципов. Она знакомит читателя-новичка с основами этого уникального стиля живописи, а более опытных художников — со сложными техниками. Кроме того, эта книга откроет перед вами особую природу китайской живописи.

Интересно отметить, что у китайцев есть традиция медитировать перед тем, как приступить к написанию картины. Они сосредотачивают свою мысль на задуманном произведении. В западной культуре нет подобных обычаев, но, возможно, многие из нас, живущих в беспокойном мире, получают пользу от такого взвешенного и гармоничного подхода к живописи.

Материалы и инструменты

Материалы, используемые при занятиях китайской живописью, своеобразны. Очарование китайского искусства во многом обязано их уникальным свойствам, поэтому постарайтесь, следуя советам этой книги, с самого начала использовать оригинальные материалы самого лучшего качества.

Стоит потратить некоторое время, чтобы подробнее узнать о красках, бумаге и кистях, поскольку без этих базовых знаний трудно надеяться на успех. По мере чтения этой книги краски и кисти станут вашими «лучшими друзьями», поэтому первое знакомство с ними — один из ключевых моментов. В этой главе, рассказывающей о кистях, бумаге, туши, тушечницах, красках и сосудах для воды, собрана вся информация, необходимая для начала занятий живописью.

Кисти

Современные китайские кисти изготавливают тем же способом, что и 3000 лет назад, то есть из пучков натурального волоса, прикрепленных с помощью клея к полому бамбуковому черенку.

Существует предание, что кисть изобрел человек по имени Мэн Дянь. Он жил примерно 4000 лет назад и, возможно, идею этого изобретения он унаследовал от своих предшественников.

Для изготовления кистей используется волос разных животных – соболя, кролика, волка, белки, козы, лошади и других. Иногда два разных типа волоса сочетаются в одной кисти, благодаря этому художник получает возможность делать различные штрихи и варьировать количество набранной на кисть туши.

На конце черенка кисти имеется небольшая петелька. Она предназначена для подвешивания кистей после их использования, чтобы лишняя влага стекла с кончика. Из-за скопления жидкости у основания пучка клей может раствориться, и кисть будет испорчена.

Начинающему живописцу стоит приобрести кисти четырех основных видов. Первая – это кисть «бамбук и орхидея». Это кисть из соболиного волоса. Затем вам потребуется кисть из мягкого и белого козьего волоса, которую часто называют «белое облако». Тонкая кисть полезна, когда вы «прорисовываете» объект. Наконец, широкая и плоская веревная кисть подойдет для создания размытых на почти законченной картине.

ВВЕРХУ Мягкие кисти, сделанные из шерсти овцы или козы (на фото), хороши для письма цветом или листьев.

Волосной пучок новых кистей пропитан раствором из квасцов. Он защищает кисть от повреждений при транспортировке. Чтобы подготовить купленную кисть к работе, нужно опустить ее в воду примерно на пять минут, затем отжать воду двумя пальцами. Волос должен быть мягким. Колпачок лучше сразу выбросить – это уберет вас от попыток снова надеть его на кисть, что неминуемо повредит ее.

Чтобы научиться правильно держать китайскую кисть, представьте себе, что в руке у вас палочки для еды. Зажмите черенок кисти между большим и указательным пальцем, средний палец должен лежать рядом с указательным. Я сразу за-

СЛЕВА Кончик гибкой и упругой кисти из волчьего волоса или грубого похожего материала хорошо держит форму.

оживленных штрихов, запястье должно быть гибким, а для «жестких» линий – твердым. Качество ваших картин зависит от манеры держать кисть и пользоваться ею. Путь замысла от ума и сердца художника к бумаге, через руку и кисть, должен быть приятным и точным. Вспомните, как вы держите обычный карандаш – крепко и под углом. Теперь возьмите кисть легким движением, приподняв локоть, кончик кисти при этом должен быть перпендикулярен поверхности бумаги. Хороший китайский художник всегда держит кисть ближе к кончику черенка, это дает ему максимальную свободу.

Очень важно правильно набирать кистью тушь, потому что бумага сюань по своим свойствам похожа на промокательную. Попробуйте со свежеприготовленной тушью. Смочите кисть чистой водой. Отожмите кисть о край емкости с водой, чтобы удалить лишнюю воду. Опустите кончик кисти в тушь и посмотрите, как та поднимается вверх по волоскам.

мечая, что ученик неправильно держит кисть, когда не вижу двух его пальцев, сжимающих черенок. Безымянный палец и мизинец должны находиться за кистью, но не соприкасаться с ней. Возьмите кисть и представьте себе, что в ладони у вас хрупкое сырое яйцо, тогда кисть руки сложится так, как надо.

Кисть следует держать довольно легко, чтобы ее движения были свободными, но, в то же время, и достаточно крепко, контролируя каждый штрих. Для создания

СПРАВА Жесткие кисти хороши для письма фигур и пейзажей. Их часто делают из конского волоса или свиной щетины.

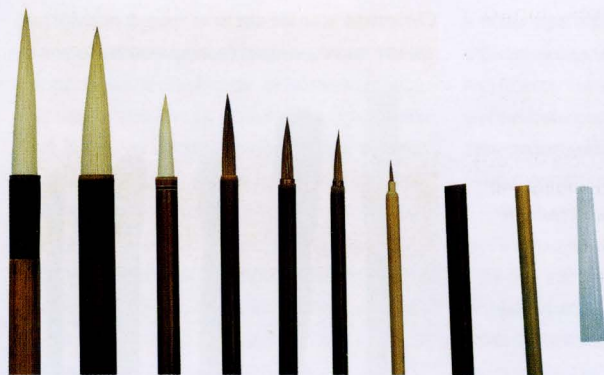
В результате тушь смешивается с водой. Снова отожмите кисть о край тушечницы (см. с. 17). Таким образом, вы удалите лишнюю тушь и подготовите кисть к работе.

Тип штриха зависит от нажима на кисть. Попросту говоря, если вы хотите получить более толстую линию, нужно сильнее прижимать кончик кисти к бумаге. Неплохо было бы для начала попрактиковаться на куске старой газеты (это поможет вам расслабиться и учиться самым лучшим способом — совершая ошибки).

Держа кисть вертикально, сделайте несколько длинных горизонтальных линий. Мастера живописи тоже делают так, прежде чем приступить к картине, чтобы

придать руке нужную твердость. Учитесь правильно дышать. Мысленно начертите в воздухе круг, нижней частью которого будет проведенная вами линия. Завершая первый штрих и отрывая кисть от бумаги, сделайте вдох, затем задержите дыхание и сделайте движение по воображаемому кругу к исходной точке следующего штриха. На выдохе проведите линию. Не торопитесь.

Сделав несколько ровных штрихов, попробуйте сильнее нажимать на кисть, не забывая, что держать ее нужно вертикально. В конце нажмите на кисть сильнее, чтобы получить широкий штрих. Не забывайте правильно дышать и держать кисть вертикально.

СЛЕВА Новые кисти пропитаны раствором из квасцов, помогающим сохранить форму кончика. Перед использованием кисть необходимо промыть в воде. Бамбуковые или пластиковые колпачки следует выбросить: пытаться надеть их снова, вы повредите кисти. При переносе кисти следует завернуть в гибкую циновку из бамбука.

Бумага

Человек пользуется бумагой уже 2000 лет. Некоторые современные типы бумаги очень похожи на первые ее образцы. Бумага считалась большой ценностью, и китайские императоры строили для ее хранения специальные здания.

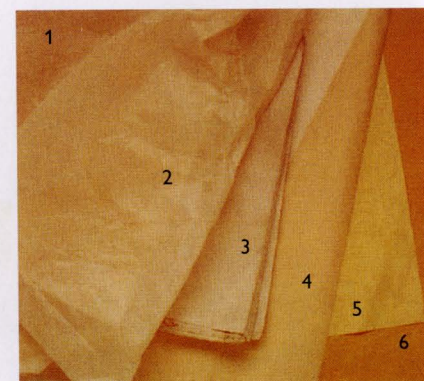
Китайцы изобрели шелк раньше, чем бумагу. Поэтому самые древние картины были написаны на шелковых свитках. Некоторые такие произведения сохранились и до наших дней.

В 105 году нашей эры человек по имени Цай Лунь придумал, как делать из растительных волокон тонкий и гибкий материал. Он был придворным чиновником при династии Хань и имел достаточно времени, чтобы поэкспериментировать с различными типами сырья. В то время из шерсти умели делать войлочную одежду, возможно, что Цай Лунь пытался сделать что-то подобное. Он экспериментировал с корой деревьев, волокнами конопли и льна, тряпьем и, наконец, сделал первую бумагу. Скорее всего, эта бумага была довольно грубой, но вскоре технология распространилась по всему Китаю,

и многие люди продолжили опыты Цай Луня. Они использовали волокна, полученные из бамбука, коры шелковицы и хлопка. На Западе китайскую бумагу часто называют «рисовой», но это не совсем верно. Дело в том, что раньше при изготовлении любого типа бумаги использовался рисовый клей.

Традиции изготовления бумаги сохраняются в Китае и по сей день, центром этого производства является Сюань. Этот город стоит на берегу реки, в водах которой вымачивают — иногда по нескольку лет — стволы деревьев. В производстве бумаги особенно ценится сандаловое дерево. Когда древесина пропитывается насквозь, ее превращают в волок-

1 пи-чжи	бумага из коры тутаового дерева
2 тэцзин-пи	сюаньчжи высшего качества
3 даньсюань	однослойная сюаньчжи или рисовая бумага
4 цзяньцян-чжи	сюаньчжи с золотыми вкраплениями
5 цзяньцян-чжи	то же, что и 4, но другого цвета
6 юаньшу-чжи	травяная бумага

нистую массу, которую смешивают со шлихтой (клеем) и разливают в большие чаны. Затем, с помощью большого сита с мелкими ячейками, изготавливаются отдельные листы бумаги. Этот этап – один из важнейших в производстве, он требует от работника большого опыта. Когда стекает лишняя влага, его снимают с сита и быстро прикладывают к горячей стене. Пока листы сохнут, их разглаживают большой широкой щеткой, затем снимают со стены и укладывают в стопки. Те, кто работал с бумагой сюань, знают, как легко она рвется при увлажнении. Намочите кисть и проведите ею поперек листа бумаги. Возьмите лист и надорвите по сделанной линии – бумага буквально распадется на половинки.

Впитывающие свойства бумаги зависят от количества клея, добавленного в массу

волокон. Картины в свободном стиле обычно пишут на бумаге, которая очень хорошо впитывает воду. Работу с большим количеством деталей лучше выполнять на более плотной бумаге или специально подготовленном шелке.

Толщину бумаги часто определяют в «слоях». Однослойная бумага очень тонкая, двухслойная – чуть толще, трехслойная – самая тяжелая. Высококачественная бумага может быть блестящей и тонкой как луковичная шелуха. Блеск достигается благодаря кристаллам кварца, которые распыляются на поверхность бумаги, чтобы краски лучше держались, а также для декоративного эффекта.

Качество штрихов зависит от выбора бумаги не в меньшей степени, чем от количества туши на кисти. Поэкспериментируйте с различными сортами бумаги (см. следующую страницу) и обратите внимание на результат, который получается с разным количеством туши. Требуется определенная практика, чтобы научиться правильно набирать тушь и заранее представлять себе, какого эффекта можно добиться на каждом из четырех основных сортов бумаги.

СЛЕВА Классический пейзаж на шелке (начало эпохи Цин)

НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ Примеры одинаковых штрихов, выполненных на разных сортах бумаги. Для всех образцов применялся одинаковый нажим на кисть и равное количество туши.

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ СОРТА БУМАГИ

«Лунный Дворец» – бумага для учебных рисунков – производится на Тайване или в Японии машинным способом. Она чисто белая, гладкая с одной стороны, очень дешевая, мягкая и не имеет своего «характера». Она продается в рулонах шириной 300, 450 и 600 мм или отдельными листами формата А3. Эта бумага обладает средними впитывающими свойствами.

Второй тип тоже можно отнести к бумаге для учебных рисунков. Такую бумагу (мао бянь) делают из волокон однолетних растений и древесных пород. Одна сторона у нее тоже очень гладкая, но эта бумага имеет приятный желтый оттенок. В той же цветовой гамме выпускаются некоторые корейские сорта бумаги и бумага юаньшу. Они не так хорошо впитывают

воду и продаются в виде отдельных листов. Бумагу юаньшу труднее вставить в рамку, чем другие сорта.

К третьему типу относится бумага сюань. Она изготавливается вручную и имеет кремовый оттенок. Впитывающие свойства и толщина этой бумаги варьируются: на одинарной, двойной и тройной бумаге получаются разные живописные эффекты. Самым распространенным вариантом сюань является непроклеенная, хорошо впитывающая влагу бумага.

Последний тип бумаги – глянцевая бумага сюаньчжи. Это толстая, нечасто встречающаяся в продаже бумага. Она не впитывает воду, то есть тушь не проникает в толщу бумаги. Купить такую бумагу можно в виде отдельных больших листов.

Тушь

Палочки туши зачастую бывают изящно оформлены, и многие собирают их только из-за внешнего вида. В прошлом их украшали нефритовой или жемчужной пудрой, тушь известных мастеров ценилась очень высоко.

Тушь оценивали в десять раз выше, чем золото!

Следует выбирать тушь с матовой или блестящей, но не глянцевой поверхностью. На вес они должны казаться легкими. Тушь бывает нескольких цветов – сине-черная, коричневатая-черная и собственно черная; цвет зависит от типа сырья.

Палочки туши делают из сажи, получаемой при сжигании масел и сосновой древесины, и смол, и именно качеством последних объясняется разнообразие сортов туши. Не оставляйте палочку туши на влажной тушечнице – смола прилипнет к камню, а при попытке отделить палочку, ее можно повредить. Возьмите себе за правило промокать конец палочки бумажной салфеткой. Палочки туши следует хранить в прохладном темном месте. Со временем свойства смолы ухудшаются, и палочка может сломаться или расслоиться. Свежая тушь имеет приятный запах, чаще всего – сандалового дерева или сосны.

Растирайте столько туши, сколько вам нужно для работы, но не слишком много, чтобы она не высохла. Палочку туши следует растирать только с одного конца, держа ее вертикально, а не под наклоном. Не переборщите с водой: для получения густой, черной туши нужно сделать 200

СЛЕВА Оттиск бронзовой печати с надписью «Пять свойств цвета».

вращательных движений палочкой на столовую ложку воды!

Растирая тушь, думайте о ее дальнейшем использовании: должна ли она быть очень темной или светло-серой, сухой или влажной. Существует пять наименований цветов – жженая тушь, густая тушь, сухая светлая тушь, светлая тушь и влажная тушь («пять свойств цвета»). Смешивание двух или трех цветов туши дает различный эффект на бумаге, а на изучение всех сочетаний может потребоваться целая жизнь.

Хотя сейчас многие используют готовую жидкую тушь, палочки по-прежнему ценятся выше. Преимущество туши в палочках заключается в самом процессе ее растирания. Оно требует определенного времени, которое позволяет вам собраться с мыслями и обдумать будущую картину.

Краски в палочках растираются тем же способом, что и тушь, но не в той же самой тушечнице. Способ их изготовления похож на производство туши, только натуральные пигменты смешиваются не со смолой, а с клеем.

Тушечница

Свежесть туши имеет первостепенное значение в живописи. Если растирать тушь, учитывая особенности будущей картины, результат будет лучше. Процесс растирания туши готовит ум и руку художника к первому штриху. Это время для мыслей о прекрасном!

Тушечница – это необходимый предмет для растирания туши. Приготовление густой черной туши для каллиграфии или живописи должно быть приятным и увлекательным занятием.

Тушечницы высоко ценятся, некоторые из них очень древние и дорогие. Эти предметы переходят из поколения в поколение как семейные ценности, особенно, если они некогда принадлежали знаменитым художникам. Бывают тушечницы из нефрита или обожженной глины, зачастую они богато украшены.

Однако самый распространенный камень для изготовления тушечниц – гладкий, непористый сланец. Сырье отбирается очень тщательно, поскольку поверхность для растирания туши должна быть

гладкой и ровной. На неровной, шероховатой поверхности палочка может сломаться, а качество туши будет ниже. Тушечницы бывают самых различных форм, но наиболее удобны в работе круглые или прямоугольные, с крышкой, которая помогает сохранить свежесть туши.

Смочите водой поверхность тушечницы – для начала будет достаточно одной чайной ложки. Начинайте растирать тушь круговыми движениями, держа палочку вертикально. Хорошая густая тушь оставляет след за палочкой. Процесс не должен быть слишком долгим: 200 круговых движений будет достаточно. Всегда готовьте столько туши, сколько вам потребуется для завершения работы, а в конце дня вымойте тушечницу. Затем ее нужно высушить, а приступая к работе снова – приготовить свежую тушь.

Палочку туши после растирания необходимо обсушить. Если оставить ее на какой-нибудь поверхности, после высыхания палочка приклеится к ней, поскольку, как сказано выше, в состав туши входит клей.

СЛЕВА Разнообразные тушечницы, тушь в палочках и высококачественная жидкая тушь. Тушь хорошего качества никогда не испортит ваши кисти.

Краски

Многие китайские картины монохромны – выполнены только оттенками серого цвета. В пейзажной живописи цвет использовался очень сдержанно, структуру картины образовывали штрихи тушью. Поставить красный оттиск печати означало «добавить глаз дракона».

Однако многие художники охотно использовали краски (пигменты) натурального происхождения (сейчас также используются их искусственные заменители). В современной живописи свободного стиля цвет используется более активно и играет важную роль: структура изображаемых объектов создается красочными мазками. Однако не стоит злоупотреблять красками, поскольку это может создать проблемы при оформлении работы.

Китайская живопись – это в основном акварельная техника, основанная на прозрачности красок, получаемых из минераль-

ного или растительного сырья. Можно использовать и акварельные краски западного производства, хотя в них часто содержатся дополнительные компоненты, и они не всегда нужным образом ложатся на бумагу.

Хотя некоторые виды традиционных китайских красок очень трудно достать,

ВНИЗУ Слева направо – краски «Тяппати» в фарфоровых блюдцах, китайские сухие краски в небольших коробочках и китайские краски в тюбиках. Здесь же представлены традиционная палитра в виде хризантемы и набор чашек для смешивания красок.

не стоит использовать для картин в китайской технике цветную тушь.

Имеющиеся в продаже краски азиатского производства, как и западная акварель, сильно различаются по качеству. Покупая набор красок в тюбиках, лучше всего брать специальные китайские краски для живописи (Chinese Painting Colours). Если вы сомневаетесь, обратите внимание на стоимость: в случае с китайскими красками цена – надежный индикатор качества. В небольших количествах допускается использование белой гуаши: для выделения глаз и т.д. Она иногда применяется – также для подчеркивания деталей – в работах стиля линнань.

Сухие краски можно купить в магазинах китайских товаров или заказать по почте. Это небольшие кусочки пигментов: ярко-красного, натурального красного, темно-красного, индиго, небесно-голубого, жемчужно-синего, киновари, розового, малинового. Два последних пигмента – самые дорогие. Также встречается ротанговый желтый

ВВЕРХУ Краски в небольших тюбиках, продающиеся под маркой Chinese Painting Colours, – хороший набор традиционных оттенков для начинающего художника.

пигмент, который получают из ядовитого растения. Он выпускается в виде твердой плитки, с поверхности которой цвет набирается влажной кистью. Сухие краски можно разводить в китайских маленьких блюдцах (похожих на небольшие чашечки без ручек) или использовать для этого имеющийся у многих западных художников набор вставляющихся друг в друга специальных чашек. Быстро развести сухие краски можно с помощью теплой воды.

Другие китайские минеральные краски выпускаются в виде порошка. Этот вид красок не так популярен, поскольку требует смешивания с клеем. Удобнее всего покупать эти превосходные синие и зеленые пигменты в тюбиках.

Еще одной альтернативой являются японские краски в фарфоровых блюдцах.

В продаже имеются 14 цветов, которые по оттенкам немного отличаются от китайских красок, но очень удобны в использовании. Чтобы затемнить или приглушить оттенок, к краске часто добавляется черный цвет (обычно в виде туши). Однако некоторые пигменты вступают в реакцию с тушью и становятся зернистыми. Избегать этого можно, используя черную краску, но при этом оттенок становится более матовым. Не следует добавлять черный цвет в краски, которыми пишут цветы, а белый нельзя использовать при письме листьев и веток.

Палочки цветной туши продаются в наборах и используются главным образом для каллиграфии. Поскольку тушь каждого цвета требует отдельной тушечницы, этот материал не очень удобен для живописи и реже используется.

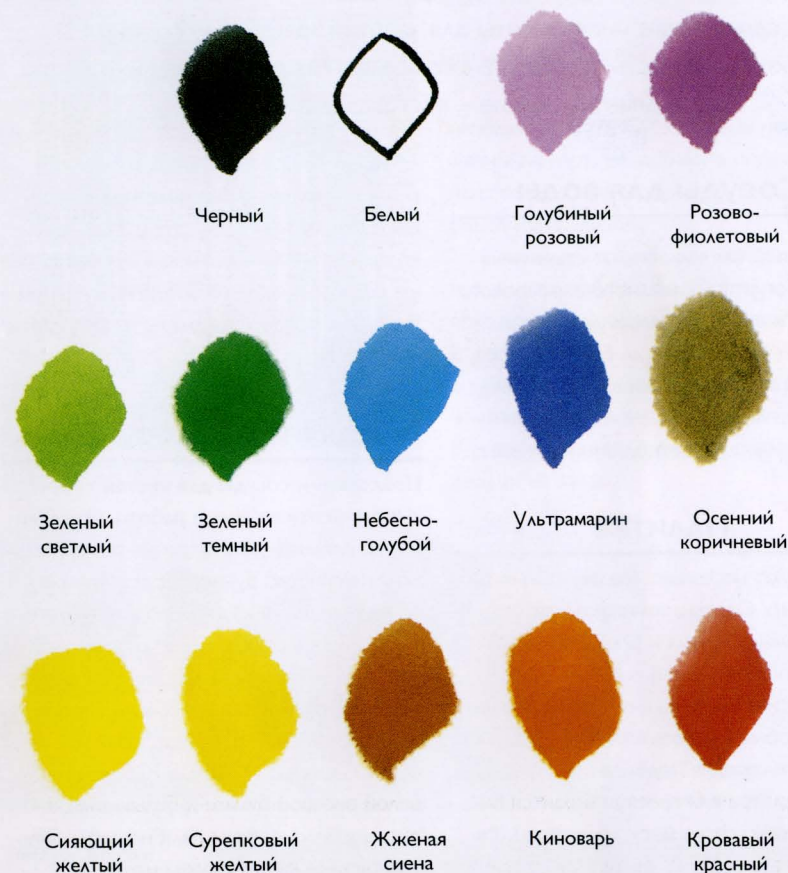
ВВЕРХУ Китайские сухие краски в небольших, обернутых бумагой коробочках продаются в специальных магазинах. Поместите небольшой кусочек пигмента на блюдце и добавьте воды.

(* более дорогие, чем другие краски)

Тушь, приготовленная из масляной или лаковой сажи, дает теплый оттенок на белой рисовой бумаге и больше подходит для письма цветов или птиц; тушь из сосновой сажи имеет более мягкий и холодный тон, ее предпочтительно использовать для пейзажей.

Подстилка

При работе над картиной под бумагу всегда следует подкладывать толстый белый войлок или шерстяную ткань. Бумага сю-

ань настолько тонка, что прилипает к любой другой поверхности. Можно использовать кусок старого одеяла размером примерно 1 кв. м. Поскольку в китайской живописи много элементов каллиграфии — «письма», — работать лучше на горизонтальной поверхности. В этом случае

ВВЕРХУ Японские краски «Тэппати» продаются в фарфоровых чашечках. Хотя не все эти оттенки традиционны для китайской живописи, они доступны и удобны в использовании.

штрихи получаются более выразительными и одухотворенными.

Палитры и сосуды для воды

Традиционные инструменты для занятий живописью составляли необходимую часть «стола ученого мужа». Некоторые из них просты и дешевы, другие – настоящие сокровища.

Сосуды для воды

Сгодится любая емкость, от стаканчика из-под йогурта до изящного фарфорового сосуда. Лучше всего иметь два сосуда, чтобы чистая вода всегда была у вас под рукой. Чтобы наливать воду в тушечницу, можно использовать маленькую ложечку для соли или другой подобный предмет.

ПАЛИТРА

Существуют несколько традиционных типов палитр. Одни напоминают цветок хризантемы, у других к блюду подобной формы добавлен еще и сосуд для воды в форме символа «инь-ян». Эти предметы очень удобны в использовании, однако, для работы вполне подойдет и обыкновенная палитра или простая белая тарелка (хотя на ней краски могут сливаться). Та-

релка окажется весьма полезной при работе с большим количеством туши или краски. Если для работы вам нужно больше воды, используйте блюдо с большими ячейками. Все эти предметы можно найти в обычных магазинах.

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

Подставки и сосуды для кистей

Используются во время работы, чтобы кисти не катались по столу и не пачкали картину или чистую бумагу. Подставки для кистей делают из разнообразных материалов – дерева, камня, металла, фарфора – с использованием традиционных форм, среди которых горы, драконы и бамбук. Кисти подвешивают на подставки или хранят в специальных сосудах. Сосуды бывают керамическими или деревянными, иногда – металлическими. Бамбук – излюбленное сырье и декоративный мотив.

Печати и паста для печатей

Поработав некоторое время в технике китайской живописи, вам наверняка захочется приобрести несколько печатей. Они

СЛЕВА Сосуды для воды отличаются друг от друга по стилю и материалу, поэтому их любят собирать художники и коллекционеры.

СЛЕВА Слева – подставка, на которую можно повесить от шести до десяти кистей. Справа – «сосна-дракон», предназначенная для десяти кистей разной длины.

используются, чтобы поставить подпись автора на картине, добавить посвящение или поэтические строки, подчеркивающие смысл изображения.

Печати делают из материалов, пригодных для тонкой резьбы. Оттиски ставятся ярко-красной минеральной пастой из киновари.

Авторские печати отличаются от тех, что продаются в Китае на каждом углу. Как правило, они делаются опытными мастерами на заказ.

ВНИЗУ Сосуды и подставки для кистей

ВВЕРХУ Печати делают из камня, бронзы, слоновой кости, рога и нефрита. На них вырезают имя художника или название мастерской, стихотворные строки или афоризмы.

Первые шаги

Прежде чем начинать писать, сосредоточьте мысли на будущей картине. Для этого замечательно подходит то время, когда вы растираете тушь. Спокойное, сосредоточенное состояние духа способствует концентрации мыслей. Китайская картина состоит из линий и точек, следов кисти на бумаге, из которых складываются подоби́я или образы растений и животных, гор и облаков, рыб и насекомых. Живопись основана на каллиграфических штрихах, разработанных в глубокой древности. Поэтому о картине говорят, что она «записана», а не нарисована, и ее следует «читать», а не рассматривать.

Влияние каллиграфии

Вы очарованы волшебством китайской традиционной живописи и торопитесь начать свою собственную картину... Однако вначале нужно овладеть некоторыми основными приемами.

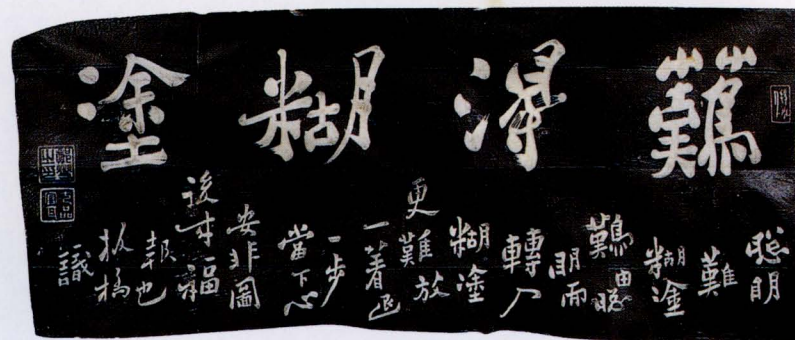
Прежде всего, вам нужно научиться пользоваться китайской кистью. Лучший способ сделать это – попрактиковаться в каллиграфии.

Традиционная китайская живопись и каллиграфия уходят своими корнями в древнейшие идеографические изображения предметов, которые вырезались на бронзе, кости и раковинах моллюсков. По мере того, как росла необходимость в выражении все более сложных понятий и оттенков мысли, символов-картинок становилось недостаточно, и появлялись чисто абстрактные знаки. Между каллиграфией и живописью существует тесная связь. Эти родственные искусства используют одни и те же материалы – бумагу, кисти и тушь, а мастерское владение кистью яв-

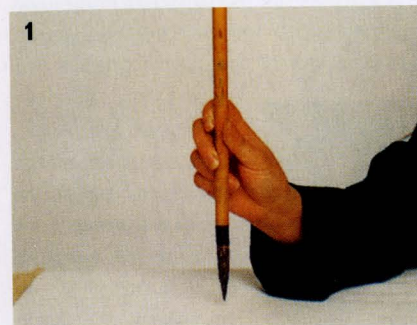
ляется важнейшим фактором и для того, и для другого. Родство техник проявляется и в каллиграфических надписях, которые играют важную роль во многих живописных произведениях.

Правильно держать кисть – это первое и самое важное умение (см. следующую страницу). Поначалу такой способ кажется трудным, но нужно тренироваться, пока он не станет привычным, поскольку правильное положение пальцев – основа будущей картины.

ВНИЗУ Многие китайские художники прославились как мастера каллиграфии. Каллиграфическая надпись, выполненная знаменитым художником Чжун Бань-цяо (эпоха Цин) в стиле лишу, демонстрирует силу и сбалансированность ударов кисти.

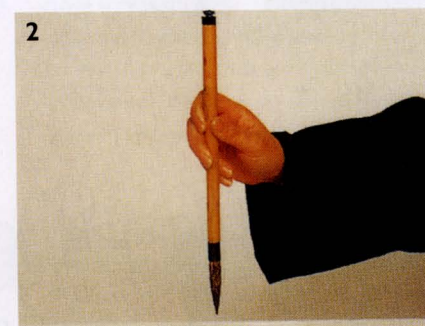

КАК ДЕРЖАТЬ КИСТЬ

1 Зажмите черенок кисти между большим, указательным и средним пальцами. Подогните безымянный палец и мизинец, чтобы они были за кистью. Ладонь должна быть сложена так, будто вы держите яйцо. Сядьте, положите локоть на стол и приподнимите запястье. Держите кисть примерно посередине черенка, под прямым углом относительно стола.

2 Способ держать кисть практически одинаков для кисти любого размера. Меняется только положение вашей руки и часть черенка, за которую вы держите кисть. В данном случае художник тоже работает сидя, но пальцы держат кисть чуть выше, а рука приподнята над столом.

3 Максимальная свобода действий достигается при работе стоя. В этом случае рука движется от самого плеча, а локоть и запястье свободны для самых разнообразных движений (см. описание приемов изображения орхидеи и глицинии на с. 50–53 и 76–79). Черенок кисти держат близко к его верхнему концу.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ШТРИХОВ

Практика в трех видах каллиграфического письма поможет вам овладеть навыками нанесения штрихов. Во всех примерах используется иероглиф *ань* – «мир». Тренируйтесь на газетной или травяной бумаге, следуя описанию.

1 Скопируйте этот иероглиф в стиле *чжуань-шу*, чтобы овладеть самым распространенным живописным приемом – «прямостоящей кистью». Держите черенок кисти вертикально, кончик кисти должен оставаться в центре штриха. Ширина штриха остается неизменной по всей его длине. «Прямостоящая кисть» – основной прием в каллиграфии и живописи.

ВНИЗУ Для многих китайцев каллиграфия – это хобби. Примерами для подражания служат копии древних надписей на камнях и альбомы с репродукциями.

2 В основе китайских иероглифов лежит единство масштаба, независимо от числа штрихов. Это придает знакам внутреннее равновесие, пропорциональность и изящество, особенно заметные в каллиграфии стиля *кайшу*. Этот стиль также основан на «прямостоящей кисти», но допускает изменения направления движений и различную ширину штрихов. Этот каллиграфический стиль наиболее полезен для отработки всей гаммы основных штрихов. На следующей странице подробно описано выполнение иероглифа «осень» в стиле *кайшу*.

3 Гибкость кисти наиболее полно используется в цветистом стиле *цаошу*. Он основан на приеме *чжуань-би* – «вращающаяся кисть», в котором направление штриха и угол наклона кисти постоянно меняются. Штрих, выполненный кистью, максимально наклоненной к бумаге, называется *цз-фэн* – «боковая кисть».

Штрих, выполненный кистью, максимально наклоненной к бумаге, называется *цз-фэн* – «боковая кисть».

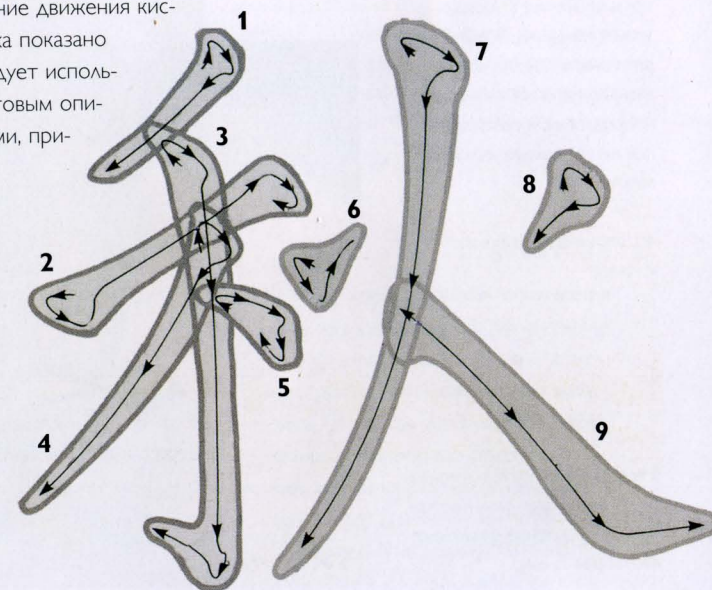
ОСЕНЬ

В качестве образца каллиграфии в стиле *кайшу* взят иероглиф «осень». Опыт его написания станет для вас хорошей основой для дальнейших занятий живописью, поскольку на этом примере отрабатываются все основные живописные штрихи, движения кисти и нажим.

Возьмите кусок травяной или газетной бумаги размером 10 x 10 см. Разметьте линии, показанные на иллюстрации красным цветом. Они необходимы, чтобы добиться сбалансированности частей рисунка относительно горизонтальной и вертикальной осей.

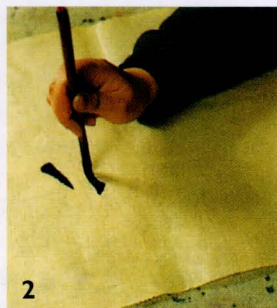

Цифры на рисунке внизу обозначают порядок выполнения штрихов. Традиционно иероглифы пишутся сверху вниз и слева направо. Очень важно следовать указанному порядку. Направление движения кисти для каждого штриха показано стрелками. Схему следует использовать вместе с пошаговым описанием и фотографиями, приведенными ниже.

1

2

3

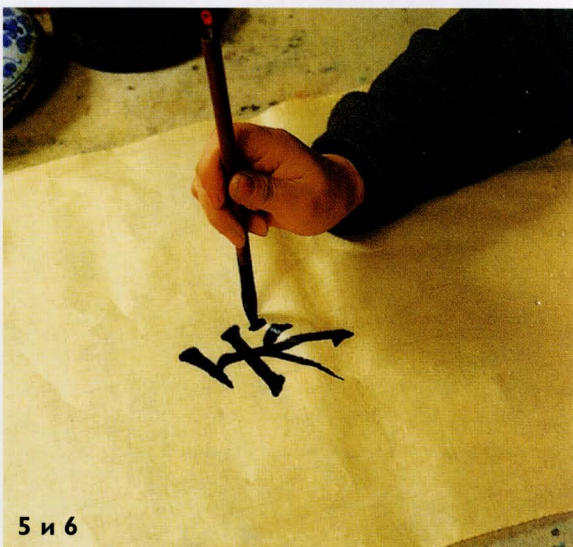
1 Начните со штриха 1, двигаясь к его верхней точке. 2 Нажимая на кисть, двигайте ее в обратном направлении. 3 Выполните прямую линию. 4 Мягко оторвите кисть от бумаги.

2 «Подверните» начало штриха. 2 Сильно нажимите на кисть, затем выпрямите ее. 3 Мягко ослабьте нажим. 4 С легким нажимом «подверните» конец штриха.

3 1 и 2 «Подверните» начало штриха. 3 Выполните энергичный прямой штрих, усиливая нажим к концу. 4, 5 и 6 Слегка отклоните кисть вправо, затем продолжите штрих по направлению к себе, заканчивая линию самым кончиком кисти.

4 Штрих сильно сужается к концу.

5 и 6 Эти две точки выполняются одинаково, отличается лишь направление движения кисти (см. схему).

5 и 6

7 и 8

Важным живописным и каллиграфическим приемом является так называемое «подворачивание кончика». Выполнение штриха начинают, двигая кисть на небольшое расстояние в направлении, противоположном основному направлению будущей линии. Благодаря этому начало штриха получается цельным и правильным. Этот же прием может выполняться и в конце штриха.

7 & 8 Штрих 7: 1 и 2 «Подверните» начало штриха. 3, 4 и 5 Выполните энергичный штрих, в конце поднимая кисть над бумагой. Штрих 8 — это точка, которую следует выполнять под тем же углом, что и штрих 7.

9

9 Последний штрих — один из наиболее трудных в выполнении. 1 «Подверните» начало штриха. 2 С сильным нажимом выполняйте штрих в направлении, указанном стрелками. 3 Усиьте нажим и плавно перейдите к приему «боковая кисть». 4 Мягко оторвите кисть от бумаги.

В Китае искусство каллиграфии всегда ценилось очень высоко. Коллекционеры собирают лучшие образцы не менее охотно, чем произведения живописи. Структура знака определяется взаимодействием его отдельных частей, и за направлением отдельных черт скрывается динамический поток энергии, который не должен прерываться.

Надписи и печати

В традиционной китайской живописи надписи и печати довершают смысловое и композиционное единство картины.

Любая надпись должна соответствовать изображению: можно написать, что картина была создана весной или, например, «когда опадают листья». Каллиграфия должна отвечать смыслу, композиции и стилю произведения. Как правило, в живописи свободного стиля используется каллиграфический стиль цаошу, а более кропотливая работа потребует надписи в стиле кайшу. Еще одно практическое правило гласит: чем меньше цвета в живописи, тем богаче каллиграфия. Возможно, поначалу вам будет недостаточно уверенности в своих силах, чтобы наносить надписи на свои картины, но печати являются неотъемлемым элементом произведений в свободном стиле, уравновешивая их композицию. По традиции оттиски печатей делают киноварной пастой; пользоваться этим приемом нужно с осторожностью, если

Прежде чем ставить печать на свое произведение, сделайте несколько пробных оттисков. Обратите внимание на киноварную пасту: она должна быть однородной и немаслянистой. Если это не так, разотрите ее лопаточкой. Поскольку рисовая бумага очень тонкая, подложите кусок любого мягкого материала под место будущего оттиска: чем больше печать, тем толще должна быть подложка. Убедитесь, что вы держите печать правильно. Вдавите печать в пасту, чтобы та покрыла всю поверхность. Затем с силой прижмите печать к бумаге, придерживая ее другой рукой. Снимите печать с бумаги движением вверх. Нельзя покачивать или вращать печать, приложенную к бумаге, оттиск получится смазанным и будет выглядеть небрежно.

цвету в картине не отводится главная роль. Печати бывают двух типов: с углубленной резьбой — инь, и с выступающими над поверхностью камня знаками — ян.

ВВЕРХУ Примеры использования надписей в композиции:

- 1 Энергичная каллиграфическая надпись зрительно «поддерживает» хрупкие стебли лотоса.
- 2 Надпись «запирает» угол картины, не давая внутреннему движению развиваться далее. Энергия возвращается в пределы изображения, собирая воедино его отдельные части.
- 3 Надпись «разбивает» пустое пространство и уравновешивает массивные камни.

Продумайте размещение надписей и печатей, прежде чем приступать к картине. Изучите образцы, приведенные ниже, а по мере освоения материала книги обращайтесь к тому, как художники дополняют свои работы надписями и оттисками.

- 4 Надпись следует за линиями горных хребтов и занимает часть пустого пространства, которое без нее было бы слишком велико.
- 5 Две части картины связаны каллиграфической надписью, которая образует барьер, не позволяющий энергии изображения уйти вовне.

АВТОРСКИЕ ПЕЧАТИ

Мы советуем вам обзавестись как минимум четырьмя печатями: тремя именными (двумя среднего размера и одной маленькой) и одной с произвольным текстом. Рисунки приведены в качестве образцов.

Обратите внимание на броский цвет и помните, что оттиски печатей-инь более яркие, чем у печатей-ян. Используйте оттиски как «приправы» – чтобы придать работе пикантность и привлекательность.

ПЕЧАТИ ИНЬ И ЯН

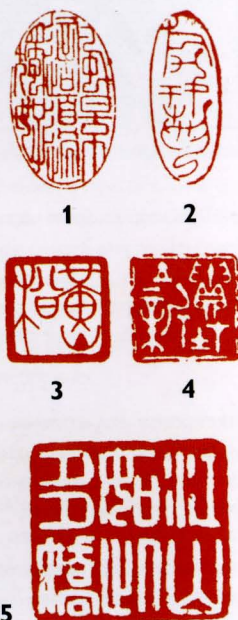

ВВЕРХУ Эти печати демонстрируют разницу между типами резьбы инь и ян. Они означают:
СЛЕВА Бада Шаньжэнь (инь)
СПРАВА Дом Танхуа (ян)

СПРАВА Печати сяньчжан, означающие:

- 1 Вид с этой стороны лучше
- 2 Искусство рождается из учения
- 3 Сосна с Желтой горы
- 4 Новые идеи лучше
- 5 Чарующий пейзаж

ПЕЧАТИ СВОБОДНОГО СТИЛЯ

ВНИЗУ Способы размещения оттисков и надписей:

- 1 Взаимное приветствие (авторская и свободная печать).
- 2 Отдайте должное свободному пространству (две авторские печати, одна свободная).
- 3 Надпись вдали от печати придает значительность.
- 4 Разумное размещение подчеркивает композицию.
- 5 Печати приветствуют друг друга (не размещайте их на одном уровне).
- 6 Приветствие сверху и снизу (печати расположены на линии, образованной согнутой рукой человека).
- 7 Изображения таких объектов, как бамбук, требуют большего числа печатей на одном свитке. Печати подобны музыкальным звукам: большие и маленькие, громкие и тихие.
- 8 Если на картине только одна печать, не размещайте ее в самом низу. Оставьте композиции жизненное пространство.

Печати делятся на три основные категории. К первой относятся авторские печати, на которых вырезаны фамилия, имя или хао (псевдоним). Обычно вырезаются знаками в официальном стиле на камнях, имеющих форму квадрата. На печатях второго типа, именуемых сяньчжан, вырезаются фразы или афоризмы. Их выполняют в свободном стиле на камнях неправильной формы. Обычно оттиски таких печатей ставят в одном или нескольких углах картины. Третий тип печатей – печати коллекционеров, обычно небольшие по размеру.

Значение туши

Возможно, вы хотите спросить, почему китайцы так любят писать черной тушью по белой бумаге. Причина заключается в том, что такое сочетание позволяет добиться наиболее выразительного контраста самым простым способом. Не нужно загромождать лист пестрыми мазками, когда стремишься выразить высокие духовные и эстетические идеалы.

Мы уже знаем о том, как важны для искусства каллиграфии правильные, сильные штрихи, а они, в свою очередь, зависят от правильного использования туши. Секрет владения тушью заключается в знании того, сколько воды и сколько туши нужно набрать на кисть. Безусловно, это количество будет зависеть от размеров кисти и впитывающих свойств бумаги. Такое знание приходит только с опытом.

Тушь в китайской живописи — это не просто черная краска. Она воплощает в себе законченную полноту и обладает качествами всех остальных цветов, поскольку допускает возможность бесконечного числа чудесных превращений. Это не отсутствие цвета, а сосредоточение всех цветов и оттенков природного мира. Тушь заключает в себе все градации от еле заметного серого до глубочайшего черного.

Тушь — это квинтэссенция красоты традиционной китайской живописи. С помощью одной лишь туши можно продемон-

ПИОН. Чжань Цзы-Сян. Начало эпохи Цин

Обратите внимание на множество живописных эффектов, которые художник создает при помощи только кисти и туши. В изображении цветка можно найти все градации оттенков: нежная прозрачность внешних лепестков, продуманные переходы от темного к светлому в изображении внутренних лепестков, глубокий и насыщенный тон тычинок. Картина настолько хороша, что глядя на нее, забываешь о полном отсутствии цвета.

стрировать совершенство штриха, энергию движения и чувство, владеющее художником. Нет ничего более утонченного, чем

роскошная картина, написанная китайской тушью на белой бумаге. Безусловно, это может быть только китайская тушь, поскольку она готовится особым образом. Никакая другая тушь или черная акварель-

ная краска не создаст такого эффекта. Поскольку китайцы учатся писать кистью, они с детства воспитывают в себе чувство туши. Как мы уже говорили, практикуясь в каллиграфии, вы сможете добиться того же.

ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ. У Чжэ-Жэнь.

Эта картина — образец мастерского владения различными типами штрихов в сочетании с продуманным использованием оттенков туши. В самой темной части картины головка цветка, подобно маяку, горделиво поднимается из плотной массы листьев лотоса. Фигурки рыбок, напротив, почти прозрачны, а разнообразие штрихов, которыми написаны их плавники, создает ощущение движения.

Черная тушь и белая бумага символизируют чистоту. Выполните несколько штрихов светлой тушью и затем постепенно переходите к более темному тону – понаблюдайте, как «цвета туши» смешиваются и переходят друг в друга. Вы положили мазок, и энергия движения вашей руки перешла на бумагу.

В целом, переход от светлого к темному больше подходит для пейзажной живописи, в то время как при изображении цветов или птиц, где необходимо поставить акцент на определенных деталях, следует начинать с темных штрихов и затем до-

СМЕШИВАНИЕ ТУШИ С ВОДОЙ

Штрихи в китайской живописи бывают различных оттенков, от светло-серого до насыщенного черного, в зависимости от соотношения воды и туши, набранных на кисть.

ОТТЕНКИ

Если вы пишете большую картину, штрихи, как правило, должны быть сильными, короткими и насыщенными по цвету. Маленькие изящные работы чаще выполняются в более светлых тонах.

бавлять более светлые элементы. Строгих правил не существует. Все зависит от предмета изображения. Однако следует чувствовать различия между штрихами, которые вы делаете. Сосредоточьтесь на создании равновесия и контраста между светлым и темным, сухим и влажным, твердым и мягким и так далее. Но самое важное – продумать будущую картину еще до начала работы над ней. Подумайте, какие оттенки туши вы будете использовать. В конечном итоге сущность китайской картины заключается в контрасте между самым насыщенным тоном туши и сияющей белизной бумаги. Остальные оттенки – это вариации между двумя этими крайностями. Не переусердствуйте, когда пишете самые темные части изображения, иначе они потеряют свое значение. Ваша цель – передать чувство свежести и непосредственности.

Если вы справитесь с этой задачей, тушь будет выглядеть влажной даже когда высохнет. Мы называем этот эффект «духом туши» – ци (см. с. 212-213).

ГЛУБОКИЕ РАЗДУМЬЯ Ван Цзянань.

Те же самые принципы использования кисти и туши применимы и к современной живописи. С помощью утонченных полутонов передана атмосфера уединенного горного уголка, где ученый может спокойно предаваться размышлениям. Сдержанные краски подчинены туши и подчеркивают написанные ею части картины. Павильон на переднем плане написан в самых темных тонах.

Приступаем к работе

Прежде всего найдите удобное место для занятий живописью. Очень хорошо, если у вас есть постоянное рабочее место, но не страшно, если вам придется освобождать стол для трапезы или собирать кисти и все остальное в сумку, идя на занятия.

Найдя спокойное и удобное место, расставьте предметы на своем «столе ученого мужа». Именно с этого китайские художники начинали занятия живописью. Постелите на стол кусок шерстяной ткани или войлока, лучше белого цвета. Китайская бумага настолько тонка, что прилипает к столу, если под нее не подложить что-то мягкое.

Если вы правша, разместите перечисленные ниже предметы в правой части стола (если левша, то положите их слева). Емкость для воды, белое блюдо, кафельная плитка или палитра, кисти, тушечница, палочка туши и бумажное полотенце долж-

ны находиться сбоку от куска войлока так, чтобы их было удобно брать.

Сядьте удобно, не напрягаясь. Поставьте ступни на пол. Спина должна быть прямая. Голова занята мыслями о будущей картине. Приятна ли ее композиция? Будут ли штрихи разнообразны и правильны? Та ли это картина, что соответствует вашему «я»?

Чтобы привести свой дух в нужное расположение, займитесь растиранием туши. Налейте немного воды в тушечницу и, опустив конец палочки в воду, делайте ею круговые движения. Держите палочку вертикально. В итоге у вас должна получиться красивая душистая лужица черной, как сажа, туши.

Обмакните кисть в воду. Если вы используете большую кисть, подождите, пока с ее кончика не перестанут всплывать пузырьки воздуха, и лишь затем выньте кисть из воды. Таким образом кисть пол-

СЛЕВА Соберите все необходимое для занятий и разложите на столе. Убедитесь, что освещение хорошее, вокруг достаточно свободного места, а сиденье стула имеет правильную высоту.

ностью пропитается водой и не останется сухой в центре. Отожмите кончик кисти о край сосуда с водой. Погрузите кисть в тушь и, когда она достаточно пропитается, отожмите излишек туши о край тушечницы.

Положите лист бумаги на кусок войлока и возьмите кисть, как описано выше в главе (см. с. 10–12). Писать в китайской манере удобнее, если держать кисть перпендикулярно бумаге. Следите, чтобы рука образовывала прямой угол с туловищем, а ладонь имела округлую форму.

Опустите кончик кисти на бумагу и сделайте горизонтальный штрих, затем еще один под первым. Помните, что писать штрихи надо на выдохе, а отрывая кисть от бумаги, делать вдох. Сделав несколько штрихов самым кончиком кисти, слегка усильте нажим. Следя за тем, чтобы указательный и средний пальцы руки находились напротив большого, а кисть оставалась перпендикулярной поверхности листа, проведите несколько более толстых линий. Наконец сильно нажмите на кисть и выполните самый толстый штрих из тех, которые можно сделать при вертикальном положении кисти (если вы наклоните

СЛЕВА Налейте воду в тушечницу с помощью ложки для соли, пипетки или кисти.

В ЦЕНТРЕ Растирая тушь, не запачкайте работу. Придерживайте тушечницу свободной рукой. Старайтесь растирать тушь ровными, плавными движениями.

СПРАВА Получив тушь нужной консистенции, отожмите излишек жидкости с кисти о край тушечницы или палитры.

кисть к бумаге, линия получится толще, чем в данном случае). При выполнении этих линий нажим на кисть должен оставаться неизменным по всей длине каждого штриха.

Дальше мы поэкспериментируем со штрихами, выполняемыми с переменным нажимом. Начинайте писать слева направо только кончиком кисти, затем постепенно усиливайте нажим и примерно за 2,5 см от конца штриха вновь поднимите кисть на самый кончик. Линия должна получиться тонкой на концах и широкой в центре. Выполните несколько подобных штрихов, следя за положением кисти,

СЛЕВА Энергичный штрих или штрих с нажимом требует вертикального положения кисти. Вертикальной кистью с нажимом в начале штриха пишут стебли и т.д.

В ЦЕНТРЕ Когда вы пишете мягкие лепестки цветка, кисть следует держать под наклоном. Такие штрихи бывают и вертикальными, и горизонтальными. Ваша кисть и запястье должны быть достаточно гибкими, чтобы совершать круговые движения.

ВНИЗУ Чтобы рука могла двигаться в разных направлениях, локоть должен быть свободным. Не опирайтесь им на стол.

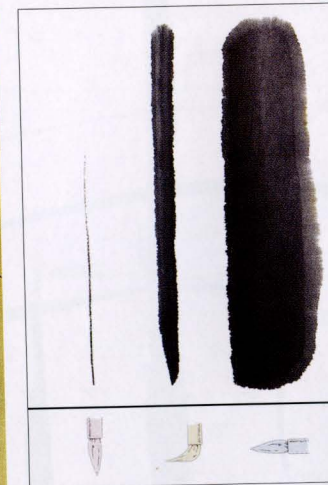
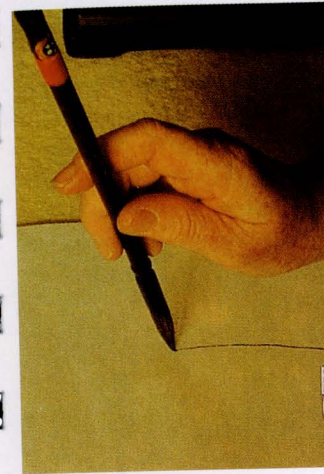
ритмом дыхания, уровнем локтя и формой ладони и положением пальцев.

Наконец, завершая упражнение, выпоните линию, несколько раз изменяя нажим. Чтобы вам было проще, командуйте себе: «Нажать!» – «Поднять!», «Нажать!» – «Поднять!» Можно попробовать и обратную последовательность. Начните с сильного нажима в начале штриха, затем поднимите кисть и продолжайте писать только кончиком. Завершите штрих, еще раз усилив нажим.

Очень хорошо практиковаться на чистой газетной бумаге или старых газетах. Чтобы научиться правильно держать кисть и набирать тушь, требуется время. Также стоит попрактиковаться в выполнении других комбинаций: точек и линий, длинных и коротких штрихов с переменным нажимом; капель; длинных и коротких штрихов, выполненных наклоненной кистью.

Мягкие штрихи, которыми пишут лепестки или листья, выполняются наклоненной к бумаге кистью. Когда вы пишете стебли или ветки, держите кисть вертикально. Думайте о штрихах, как о «мягких» или «сильных», и регулируйте наклон кисти соответственно. При мягком штрихе кончик кисти идет вдоль одной из его сторон, при вертикальном штрихе – это основная часть кисти, соприкасающаяся с бумагой. Чем сильнее вы нажимаете на кисть, тем шире получается штрих.

Используя палитру, разведите тушь водой. Постарайтесь получить как можно больше разных оттенков серого. Считается, что разводя китайскую тушь, можно

получить семь отдельных цветов – черный и шесть различных оттенков серого. Потренируйтесь писать этими оттенками на бумаге. Следите за количеством жидкости на кисти, чтобы штрихи не растекались.

Поскольку штрихи выполняются различными способами, нужно представлять себе конечный результат еще до того, как

КРАЙНИЙ РИСУНОК
СЛЕВА Правильное положение кисти очень важно для успешной работы. Чтобы получить тонкую линию, держите кисть вертикально, как палочки для еды, и не нажимайте на нее сильно.

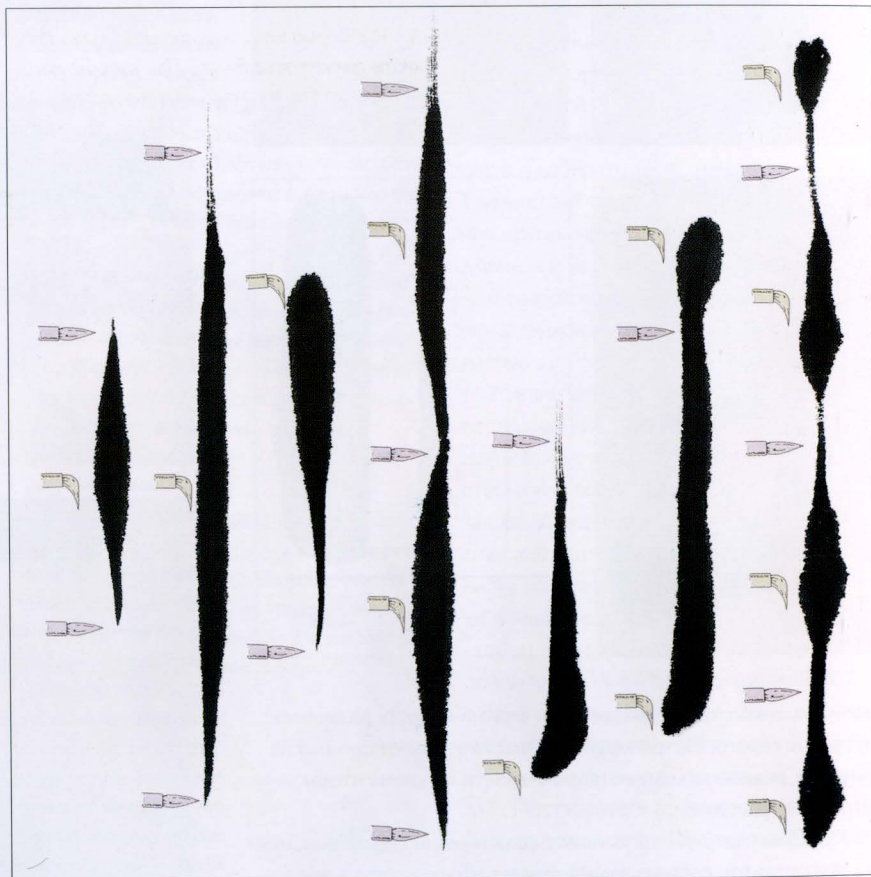
СЛЕВА Постепенно увеличивая нажим на кисть, вы получите в начале тонкий штрих, который в дальнейшем становится шире. Чем больше ваше усилие, тем резче расширяется линия.

КРАЙНИЙ РИСУНОК
СЛЕВА Чтобы получить широкий штрих, пишите боковой стороной кисти. Можно использовать кисть на всю длину волоса, но лучше оставлять немного «в запасе».

СЛЕВА Качество получившихся штрихов зависит от нажима, количества туши и наклона кисти. Есть три условных обозначения (слева направо): вертикальное положение кисти, вертикальная кисть с нажимом и наклонное положение кисти.

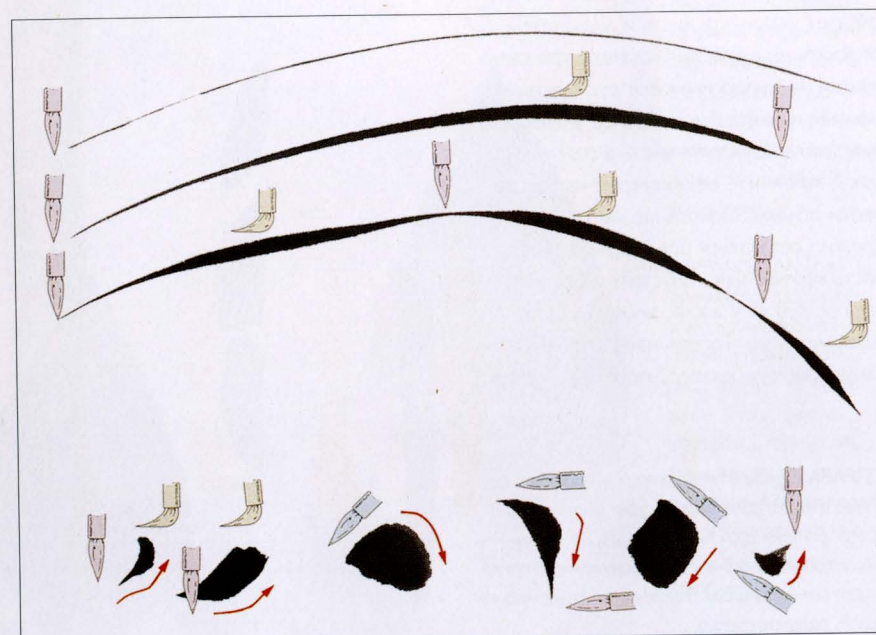
ВНИЗУ На рисунке показаны штрихи, отличающиеся по толщине и способу начала и завершения. В зависимости от желаемого эффекта, кисть в процессе их выполнения поднимают и опускают.

кисть коснулась бумаги. Чтобы получить тонкую линию, отожмите кисть о край палитры, держите ее вертикально, прикасайтесь к бумаге легко и делайте быстрые движения. Для получения толстой влажной линии держите кисть по-прежнему вертикально, но наберите больше жидкости и двигайте рукой немного медленнее. Контур такого штриха будет менее чет-

ким. Поэкспериментируйте, прикасаясь к бумаге разными частями кисти — то кончиком, то боковой стороной. Штрихи будут разными. Наконец, просто задержите кисть в одной точке на несколько секунд: бумага впитает больше туши, и результат будет иным.

ВНИЗУ Форма штриха зависит от того, как кисть движется по бумаге. При выполнении длинных штрихов изменения в количестве туши и нажиме на кисть дают великолепные результаты. Если вы набрали на кисть сразу несколько красок, то с каждым следующим штрихом они будут смешиваться все сильнее.

Простая живопись

Попрактиковавшись в выполнении различных штрихов, попробуйте скомпоновать из них изображения цветов, гор или животных. Начинайте с простых предметов, копируйте образцы цветов и листьев, стараясь придать группам штрихов узнаваемую форму. Помните о том, что в группе растений головки цветов обычно обращены в разные стороны, какие-то цветы еще не распустились, а некоторые уже потеряли часть своих лепестков.

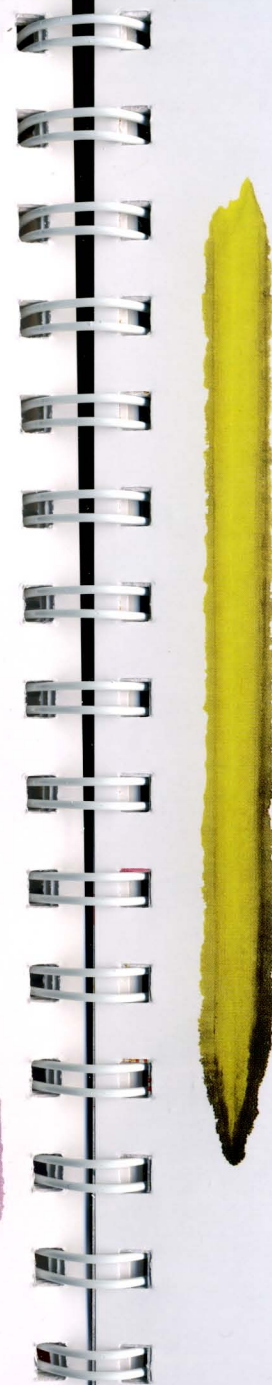
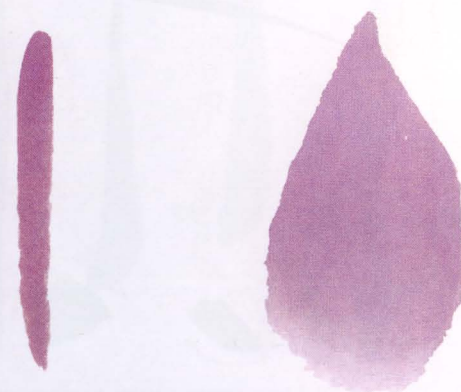
Набираем на кисть краску

Так же, как и при письме тушью, сначала следует увлажнить кисть и лишь затем опускать ее в краску. Выдавите три капли краски на блюдо или палитру. Красный, желтый и голубой – наиболее универсальные цвета. Опустите кисть в одну из красок и заполните ее примерно на три четверти объема. Основание кисти всегда должно оставаться без краски. Держа кисть вертикально, опустите на бумагу весь ее пучок. У вас получится мазок в форме слезы. Теперь наберите на кисть самую светлую краску (например, желтую),

СПРАВА Одноцветный штрих – на кисть набрана только одна краска. Если кисть была предварительно смочена в воде и не полностью пропиталась краской, основание штриха будет более бледным. Такой эффект можно создать преднамеренно.

заполняя ее на треть объема. Затем обмакните кончик в краску другого цвета. Теперь выполните мазок – «слезу»: он получится двухцветным.

Чтобы изобразить стебель бамбука, как показано на следующей странице, нужно набрать на кисть желтую или зеленую краску. Насколько возможно, расплющите кончик кисти о край палитры. Теперь осторожно наберите по обоим краям темную краску или тушь. Сделайте сильный широкий мазок – и стебель возникнет словно сам по себе!

КРАЙНИЙ РИСУНОК

СЛЕВА Штрих с контрастным контуром: на кисть набирается основной цвет, а по краям – более темная краска. Штрих имеет «трубчатую» форму, что используется при изображении цилиндрических объектов, например, стеблей бамбука. Такой прием требует определенной тренировки.

ВВЕРХУ СЛЕВА

Двухцветный штрих: сначала наберите на кисть основной тон, отожмите кончик о край палитры и наберите на него второй цвет. Если вы использовали разные оттенки одного цвета, получится плавный переход тона.

ВНИЗУ СЛЕВА

Трехцветный штрих: наберите на кисть три краски в равных объемах. Умелое использование этого приема в работе с тремя оттенками одного цвета, а не тремя различными красками создает интересный объемный эффект.

«Четыре благородных»

Чтобы ознакомить своих учеников со всеми необходимыми типами штрихов, ученый эпохи Мин Чэнь Цзи-жу разработал превосходную систему, названную им «Четыре благородных». Изображая четыре растения – сливу, бамбук, хризантему и орхидею – ученики овладевали набором основных навыков, необходимых для продолжения занятий живописью.

На картине кисти Джейн Дуайт представлены все «четыре благородных» растения.

Орхидея

Душистая и изящная орхидея – символ весны. В Китае говорят: «Вам потребуется половина жизни, чтобы научиться писать бамбук, но чтобы научиться писать орхидею нужна целая жизнь». Но пусть это вас не пугает – наш урок состоит из простых пошаговых инструкций.

Первоначально орхидея была редким растением, которое можно было найти только в труднодоступных местах, в горах или на берегах озер. Сейчас в Китае выращивается более 100 культурных разновидностей этого растения. Знаменитый поэт Цюй Юань (ок. 343–278 гг. до н. э.) посвятил орхидее поэму, в которой описал изящество и утонченность цветов и зеленых листьев, плавающих в волнах аромата: «О, как чиста осенняя орхидея, цветущая в храме, полном красавиц!»

Первым художником, писавшим орхидеи, считается Ми Фэй, живший в эпоху Северная Сун. С тех времен художники изображали этот цветок в бесчисленном множестве вариантов. Орхидея – один из наиболее подходящих объектов для обучения китайской живописи. Если у бамбука есть листья, но нет цветов, а на ветках сливы есть цветы, но нет листьев, у орхидеи есть и то, и другое. Художник должен стремиться запечатлеть их характерные особенности, для чего требуется владение разными техни-

ками. Листья орхидеи пишутся одним из наиболее трудных в исполнении штрихов. Нужно сделать один непрерывный штрих.

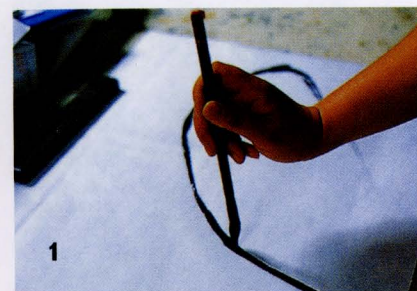
ОРХИДЕЯ Хань Цюань.

Построение этой картины в традиционном стиле асимметрично. Каллиграфическая надпись занимает центральное место, уравновешивая композицию. Изящно склонившийся стебель с цветами уводит взгляд зрителя за пределы листа.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛИСТ

Представьте себе этот элемент как каллиграфический штрих цаошу, выполненный движением всей руки. Он требует движения с амплитудой почти в 270°, меняющего направление вслед за прихотливым изгибом листа. Штрих, выполняемый с заметным нажимом на кисть, должен отражать гибкость и изящество растения.

1 Начинайте писать кистью «бамбук и орхидея», используя прием чжунфэн («прямостоящая кисть»). «Подверните» начало штриха.

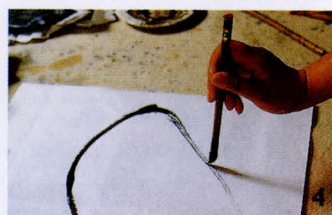
2 Продолжайте писать лист, меняя положение кисти на цзфэн («боковая кисть»). Опишите таким образом четверть окружности.

Сначала изучите натуру, делая зарисовки. Внимательная проработка линий впоследствии поможет вам делать правильные штрихи кистью. Сначала попрактикуйтесь в изображении главного листа (см. описание слева). Овладев этим навыком, вы сможете соответствующим образом выстроить изображение других листьев. Цветы пишутся в последнюю очередь. На рисунке сверху приведены образцы для копирования. Обратите внимание на разнообразие ракурсов. Не делайте стебли излишне жесткими. Тычинки (там, где они видны) указывают направление, куда обращена головка цветка.

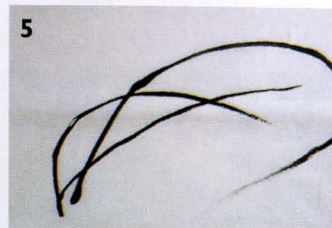

3 Плавno разверните руку ладонью вниз. Теперь мы переходим к приему тубои («волоочающаяся кисть»). Выполняя это движение, вращайте кисть пальцами сначала по часовой стрелке, затем — против часовой стрелки.

4 Завершите тубои и верните кисть в исходное положение.

5 Первые несколько штрихов имеют решающее значение для всей композиции. Выполните две-три линии, пересекающие уже написанный вами главный лист орхидеи. Эти второстепенные штрихи должны дополнять и развивать движение, заложенное в первом штрихе, но не доминировать над ним.

6 Теперь напишите последнюю группу листьев. Некоторые из них должны быть отвернуты от главных листьев, другие — пересекаться с ними, но все они должны занимать подчиненное положение в композиции. Ваша цель на данном этапе — добиться интересного соотношения между листьями. Они не должны расти из одной точки.

7 Изображения цветков состоят из точек, написанных кистью («белое облако»), и объединенных в группы по пять. Цветы выглядывают из-за листьев, а те словно убаюкивают их в своих объятиях.

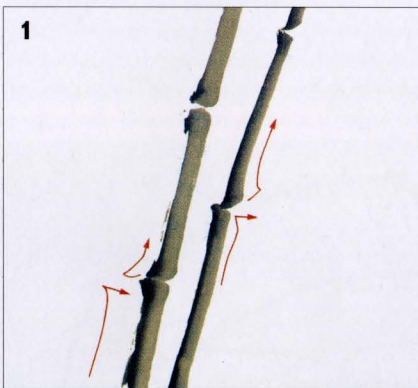
8 Законченный рисунок. Занимаясь живописью, следует держать в голове три вещи: технику, настроение и композицию. Картина состоит из линий и точек — гоу и дянь. Линии выполняются в строгом порядке, как штрихи в каллиграфии. Настроение картины может меняться в зависимости от времени и места ее написания, но всегда следует стремиться к тому, чтобы передать утонченность орхидеи. Асимметричность композиции вытекает из свойств самого цветка. В данном случае основной (первый) штрих выходит за границы листа бумаги и возвращается обратно, создавая ощущение пространства за пределами картины.

Бамбук

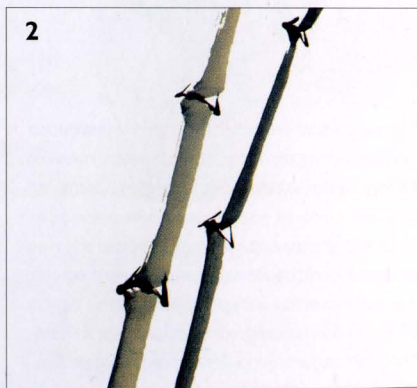
Приведенный на следующей странице рисунок выполнен художником по имени Цюй Лэй Лэй, который живет и работает в Англии. Бамбук символизирует лето, искренность и силу. Писать его – чудесное занятие. Попробуйте делать это стоя.

Разотрите тушь и разведите небольшое ее количество водой. Обмакните кисть в получившуюся серую тушь и отожмите излишек. Следуя инструкциям к рисункам 1 и 2, выполните стебли бамбука. Далее приступайте к боковым побегам.

Боковые побеги, на которых растут листья, отходят поочередно от обеих сторон центрального ствола. Работайте кончиком кисти, держа ее вертикально. Выполняйте короткие штрихи, как на рисунке Цюй Лэй Лэя.

1 Возьмите кисть вертикально и пишите в направлении снизу вверх, уводя кисть влево у окончания коленца. Приступая к следующему коленцу, сделайте движение вправо, затем продолжайте штрих вверх.

2 Места сочленений подчеркните штрихами очень темной туши, чтобы узлы стебля выглядели мощнее. Оттенки, которыми написан сам стебель, и эти штрихи должны быть контрастными.

ный ветер, который оборвал кончики листьев? Или ветер дует сейчас, и все листья обращены в одну сторону? Не упускайте из виду эти детали, когда обдумываете и пишете свою картину.

Тушь должна быть достаточно темной, чтобы передать плотность листьев. Если растение молодо, его листья довольно жесткие и смотрят вверх. По мере того, как бамбук стареет, листья опус-

каются вниз, но вялыми они никогда не выглядят.

В прошлом знаменитые живописцы-эрудиты проводили целую жизнь, занимаясь рисованием бамбука одной краской. Хотя художники изображали это растение красной, зеленой или фиолетовой краской, наиболее традиционный способ предполагает использование только оттенков черной туши.

Западным художникам бывает трудно оставить на листе необходимое количество пустот, особенно при изображении бамбука. Так часто возникает соблазн добавить еще немного листьев! Вглядитесь в работы других художников и постарайтесь скопировать их манеру обращения с пустым пространством и общее «чувство» растения.

СПРАВА Показанные на рисунке способы изображения групп листьев носят названия «сажающийся гусь» и «летающая ласточка», которые точно передают форму штрихов. Очень важно писать листья в непринужденной манере и не превращать их в «связки бананов»!

СЛЕВА В данном случае бамбук написан в иной манере; для изображения стеблей используем большую кисть из шерсти овцы.

СПРАВА: БАМБУК ВЕСНОЙ Цай Сяоли. Это образец письма бамбука на шелке или дорогой бумаге. Сначала художник выполнил контуры всех стеблей и листьев. Краски с добавлением кристаллов меди, положенные в несколько слоев, создают великолепный эффект.

Хризантема

Хризантема во все времена была любимым цветком китайцев, поскольку она продолжает цвести до поздней осени, когда все краски лета уже давно поблекли. Более того, цветение хризантем — это не финал в приглушенных тонах, а буйство красок, бросающее гордый вызов наступающей зиме. Этот цветок символизирует осень, а также бодрость духа перед лицом грядущего ненастья.

Ученые-живописцы особенно часто сравнивали себя с цветком хризантемы. Им было свойственно сильное чувство ответственности перед обществом, несмотря на давление со стороны правящих слоев. И в наши дни китайцы любят украшать свои дома цветами хризантем, напоминая о том, что даже перед лицом бедствий можно радоваться жизни и украшать свой быт. Беседа о достоинствах хризантемы за кружкой вина — один из самых популярных способов времяпрепровождения в Китае.

ОСЕНЬ Се Чжэ-гуан.

В картине хорошо переданы характерные свойства почитаемого японцами цветка, особенно его энергия и колорит.

Чтобы передать характер хризантемы, следует писать его сильными и свободными штрихами. Обязательно нужно показать контраст между темными листьями и яркими цветками. Потренируйтесь использовать тушь особым способом — влажную и сухую в одном штрихе. Например, наберите темную тушь на всю кисть, затем обсушите кончик и наберите на него светлую тушь. Начинайте писать с ближайшего к вам цветка. Цветы за ним сделайте меньшими по размеру, они должны быть обращены в разные стороны. Распространенная ошибка — делать лепестки слишком редкими. У настоящего цветка лепестки сидят очень близко друг к другу, а все соцветие похоже на тяжелый плотный шар.

Слева приведен законченный рисунок: вы можете видеть результат последовательности отдельных шагов. Обратите внимание на размещение цветов относительно краев листа бумаги, расположение пустых участков и контрасты тона и цвета. Природный образец трансформируется в воображении художника, и на листе мы видим характер цветка, а не фотографически точное его изображение. Сравните этот рисунок с картиной «ОСЕНЬ» кисти Се Чжэ-гуан (на предыдущей странице).

См. описание шага 2 на с. 60. Здесь показан порядок набора на кисть красок, которые следует приготовить заранее.

2 Наберите светло-желтую краску на кисть «белое облако» из шерсти овцы. Затем до половины объема кисти наберите желтую краску среднего тона, а самый кончик обмакните в темно-желтый пигмент. Заполните цветом контуры лепестков, время от времени перекрывая выполненные тушью штрихи и выходя за них. Делать это нужно, пока тушь еще влажная, чтобы смешение цветов создавало эффект тени. В верхней части лепестков можно оставлять небольшие незаполненные участки между штрихами туши и мазками краски. Чтобы цвет был более интенсивным, в краску можно добавить немного клея.

1 Прежде чем приступать к шагу 1, смешайте краски для шага 2. Наберите тушь на кисть «орхидея и бамбук» и выполните контуры лепестков каллиграфическими штрихами. Работайте попеременно кончиком и боковой стороной кисти, используйте светлую и темную тушь, а также сухую и влажную кисть. Выполняйте штрихи с разной скоростью: сухой кистью медленнее, влажной – быстрее и резче. Последовательно «собирайте» каждый цветок, не забывая, что лепестки видны в разных ракурсах. Все лепестки должны сходиться в центре цветка.

4 Пока краски не высохли, выполните контуры лепестков, стараясь не повторять в точности форму цветных мазков. В этом случае штрихи и мазки тоже могут перекрывать друг друга или, наоборот, между ними могут оставаться незаполненные участки. Чтобы написать листья (см. фото на предыдущей странице), наберите светлую тушь на кисть из шерсти овцы, а кончик обмакните в краску цвета индиго. Выполните листья штрихами разного типа, в зависимости от ракурса, меняйте тон туши и размер штриха. Пока тушь еще влажная, напишите несколько прожилок кистью «орхидея и бамбук». Используйте чистый черный цвет очень сдержанно, чтобы добиться максимального эффекта. Затем энергичными штрихами выполните стебли: для этого смешайте темную тушь с небольшим количеством коричневой краски. Используя тонкую кисть и темную тушь, напишите черенки листьев. Длинные стебли напоминают каллиграфические штрихи стиля цаошу, а короткие – штрихи кайшу.

СОЦВЕТИЯ ХРИЗАНТЕМ

3 Другой способ – мэйгу («бескостный») – заключается в том, чтобы сразу начинать работать красками, используя кисть «белое облако». Меняйте интенсивность оттенков, затемняя нижнюю часть каждого цветка. В данном случае между лепестками нужно оставлять промежутки, иначе в дальнейшем придется выполнять штрихи туши слишком близко друг к другу.

Цветы сливы

Цветущая слива, как и бамбук, занимает особое место в сердце каждого китайца. Слива символизирует зиму и надежду, поскольку цветы на ее ветках появляются в то время, когда еще стоят холода.

Дикорастущая китайская слива, отдельные экземпляры которой живут более ста лет, встречается в труднодоступных горных районах. Оттуда это дерево попало в сады ценителей прекрасного, где и были выведены культурные сорта с великолепными цветами, появляющимися на ветках раньше листьев и словно бросающими вызов зимнему холоду.

Искривленные ветви дикой сливы напоминали китайцам свирепого дракона. У садовых деревьев такого эффекта добивались преднамеренно. Старые ветви подрезали, создавая подобие «тела дракона» и освобождая место для новых побегов, которые росли прямыми и ровными, словно железные прутья. Еще одним почитаемым качеством сливового дерева было его постоянство. Каждый год слива первой демонстрирует свою красоту, красуясь перед другими деревьями, словно павлин перед павами. Поэто-

РАННЯЯ ВЕСНА Цай Хэдин.

Обратите внимание на контраст между четкими линиями ветвей и прихотливым расположением цветков.

му она считается еще и символом неумирающей любви.

Начните занятия с изучения растения. Делайте зарисовки, чтобы познакомиться со всеми стадиями развития цветков. По-

СОВЕТЫ

- Не пытайтесь точно воспроизвести все особенности цветка. Ваша цель — передать его дух.
- Работая, держите в голове композицию в целом. Передавая быстрыми движениями кисти выносливость старого ствола, не забывайте оставить место для целеустремленных молодых побегов и утонченных цветов.
- Обдумайте расположение свободных промежутков между цветами и ветвями.
- Первые штрихи — самые важные, поскольку именно они определяют дух (ци) всей картины.

дыми, появляясь между ними то здесь, то там. В этом уроке мы будем писать цветы сливы в свободном стиле — сеи (см. с. 72–73). Вы также можете попробовать изобразить цветы сливы в контурной манере письма, описанной на с. 74–75.

1 Наберите светлую тушь на кисть «бамбук и орхидея». Обмакните кончик в темную тушь. Создайте структурную основу картины, останавливая кисть в местах поворотов и затем продолжая линию в другом направлении. Используйте техники «прямостоящей» и «боковой» кисти. Не забывайте оставлять место для будущих цветов.

мните, что цветы обычно смотрят в разные стороны и отличаются друг от друга по размеру. Некоторые цветки распустились полностью, в то время как другие еще остаются бутонами. Цветы на нижних ветках дерева обычно распускаются первыми. Сравните цветы, расположенные по отдельности и группами. Между цветами должна существовать взаимная связь: «взрослые», полностью распустившиеся цветки словно ведут беседу с более моло-

2

2 Пока первые штрихи еще не высохли, возьмите кисть из волчьего волоса (например, «нефритовый бамбук»), наберите на нее тушь и отожмите пальцами, чтобы удалить излишек жидкости и придать кончику плоскую форму. Пропишите детали ствола, используя технику «прямоугольной кисти». Если вы хотите создать эффект «летающего белого», сделайте быстрые движения.

3 Перейдите к простым цветкам. Используя кисть из овечьей шерсти («белое облако»), старайтесь воспроизвести особенности формы и расположения в одно движение. Основным тоном для цветов будет светло-розовый, но необходимо варьировать оттенки, добавляя немного красной краски или индиго. Не нужно тщательно смешивать краски на палитре, пусть переходы оттенков образуются прямо на листе бумаги.

3

4

4 Завершающие штрихи должны выполняться, пока краски еще не высохли. Возьмите небольшую кисть из волчьего волоса и легкими, быстрыми штрихами напишите тычинки. С их помощью можно передать, в какую сторону развернут каждый цветок. Настало время еще раз проанализировать получившуюся композицию. Вы можете добавить несколько точек в выступающих местах веток и ствола.

Цветы

«Все цветы мира соперничают друг с другом
в красоте и дарят удовольствие сердцам
и взорам людей. Их разнообразие велико.

В сущности говоря, растения с жестким
стеблем обладают благородной
элегантностью, травы – мягкой грацией».

Из книги «Дао живописи» Май-май Цзе

Благородный пион на картине Джейн Дуайт

Выбор сюжета

Чтобы воспроизводить образы традиционной китайской живописи, следует познакомиться с идеями, которые стоят за ними. Темы традиционной китайской живописи словно нить связывают творческие искания художников с повседневной жизнью.

Произведения традиционной китайской живописи делятся на две категории. К первой относятся серьезные работы, требующие предварительных этюдов и тщательной проработки деталей. В них могут использоваться размыты и многослойные техники. Второй вид живописи, известный под названием сяопинь, имеет непосредственное отношение к тому, о чем написана эта книга. Буквально сяопинь означает «простое художественное произведение». Применительно к живописи оно означает образ, созданный художником, который увлеченно играет с тушью и кистью, свободно и быстро скользящей по бумаге. И это нетривиальное практическое упражнение. Многие знаменитые художники писали исключительно в этой манере, а произведения в стиле сяопинь выставляются в галереях рядом с «серьезными» картинами. Этот стиль требует от художника совершенствования навыков владения кистью и тушью, и тогда картина будет написана легко и быстро.

ЛЕТНИЙ ЛОТОС Цай Сяоли.

Художник изобразил, как лотос выглядит летом, однако изображения этого растения во все остальные времена года не менее популярны. Лотос ценится за свою чистоту и красоту цветка, поднимающегося из темных вод, в которых он растет. Для робких людей это пример того, как можно добиться успеха даже при весьма неблагоприятных обстоятельствах.

Одной из основных тем традиционного искусства являются цветы. Часто на картинах с изображениями цветов можно увидеть также птиц и животных. Причина в том, что любой традиционный сюжет имеет внутренний смысл или символическое значение, а птицы и животные зачастую ассоциируются с конкретными растениями, подчеркивая суть образа.

Такой подход к живописи сформировался внутри небольшой группы образованных людей, которые определяли художественные вкусы вплоть до конца XIX столетия. Они были известны как «писатели-эрудиты», но славились своими достижениями во многих искусствах. В этой книге мы будем называть их учеными-живописцами. Сюжеты, которые они выбира-

ли для своих картин, легли в основу традиционной китайской живописи.

С учеными-живописцами прежде всего связаны «четыре благородных растения» – бамбук, орхидея, хризантема и слива (см. с. 48–65). Такое название дано этим растениям потому, что художники видели в них определенные качества, вызывавшие у них уважение и стремление к подражанию.

Картины, репродукции которых помещены на этой и предыдущей страницах, написаны в стиле гунби: на невпитывающем влагу шелке или плотной бумаге.

ЛИСТЬЯ ОРХИДЕИ Цай Сяоли.

Эта блестяще написанная картина – шедевр иносказательной лаконичности. Орхидея символизирует совершенство женской природы, воплощая в себе скромность и утонченность. В данном случае орхидея настолько скромна, что нам видны только ее листья. Трудно поверить, что их сложные переплетения на серебристом фоне, написанные с такой живостью, это всего лишь изображение листьев. Внешняя простота здесь служит утверждению глубокой мудрости.

Тушь и цвет

В живописи цветов мы стараемся не точно воспроизводить природные цвета, а передать те чувства, которые увиденное вызывает в нашей душе.

Этот эмоциональный отклик имеет личный характер и может быть разным у каждого художника.

Как упоминалось выше, оттенки туши сами по себе считаются цветами. Любая другая краска воспринимается как дополнение к тому, что уже написано тушью. Именно в китайской живописи используется весьма ограниченная палитра цветов. Одним из способов выражения личного отношения к сюжету в живописи стиля *сеи* («свободная кисть») является использование контрастных цветов, относящихся друг к другу, как «хозяин» и «гость». Когда мы обдумываем образ цветка на будущей картине, в нашем восприятии доминирует один основной цвет, который задает настроение. Им, как правило, и пишутся соцветия. Стебли и листья в таком случае пишутся не зеленой краской, а оттенками черной туши, чтобы сам цветок по контрасту выглядел более ярким и свежим. Другой спо-

соб изображения листьев и стеблей допускает небольшую примесь индиго в туши. В данном случае эти элементы изображения играют подчиненную роль по отношению к самому цветку, а вся картина выдерживается в одной цветовой тональности.

ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ КРАСКИ И ТУШЬ

Тушь обладает поистине волшебным свойством производить впечатление теплого или холодного оттенка. Это впечатление поддерживается и развивается сопутствующими оттенками. Художник может использовать этот эффект, чтобы передать личное впечатление от изображенного предмета. К теплым тонам относятся оттенки красного, желтого и коричневого, к холодным — синие и зеленые цвета. Тушь — это своего рода «средний» цвет: рядом с холодными оттенками она производит впечатление теплого цвета и наоборот.

СЕЛЬСКИЕ РАДОСТИ Цай Хэ-чжоу (1910–1971)

Картина, выполненная в традиционном стиле, иллюстрирует принцип использования контрастных цветов — «хозяина» и «гостя». Листья томата написаны тушью, и на их фоне плоды выглядят еще более яркими.

СОВА В ЛУННОМ СВЕТЕ

Джейн Дуайт

В картине преобладают холодный цвет индиго и различные оттенки туши.

Пишем пион в свободном стиле (сеи)

Писать цветы можно двумя способами – в свободном и контурном стилях. Оба метода демонстрируются на следующих страницах на примере изображения пиона. Этот цветок – идеальная натура для начинающего художника. У пиона много лепестков, поэтому он снисходителен к живописцу и прощает его огрехи.

1 Наберите розовую краску на большую кисть. Обмакните кончик кисти в тушь и проведите им по палитре, чтобы тушь и краска на кисти слегка смешались. Возьмите кисть под наклоном, кончиком к себе, и опустите ее на бумагу всей боковой поверхностью. Сделайте тыльной стороной кисти «танцевальный шаг» на полдюйма в сторону и поднимите кисть. У вас получится превосходный лепесток.

1

2

2 Выполните второй лепесток рядом с предыдущим, а третий – по другую сторону от первого. После того, как вы написали ряд из трех лепестков, вам, возможно, потребуется снова набрать краску на кисть.

3

3 Следующие три лепестка пишутся непосредственно над первыми тремя. Кладите «танцующие» мазки, следуя форме цветка и по мере необходимости набирая свежую краску.

4

4 Чтобы написать листья, сначала наберите на ту же кисть светло-зеленую краску, а затем окуните ее в темно-зеленую. Возьмите на кончик кисти немного розового цвета и напишите лист, используя прием «боковая кисть».

5

5 Пока краска, которой написаны листья еще не высохла, выполните прожилки. Вам потребуется более тонкая кисть и темный тон: индиго, темно-зеленый или смесь туши и розовой краски.

6 В завершение добавьте стебли зеленого или коричневого цвета и подчеркните центр цветка минеральной зеленой. Тычинки можно написать густой смесью белой и желтой красок.

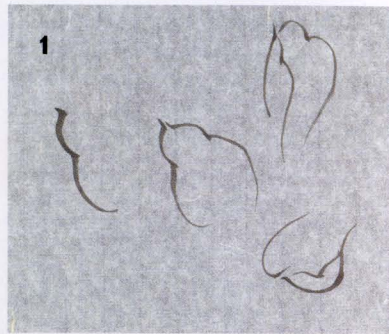

6

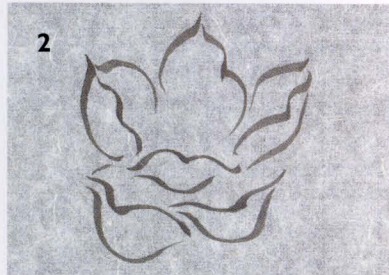
Пишем пион в контурном стиле (сянь мяо)

Перед вами еще одно изображение пиона, на этот раз – выполненное контурным способом. Хорошо видно, что по сравнению со свободным стилем эффект получается совершенно иной: цветок передан более точно, с тщательной проработкой деталей.

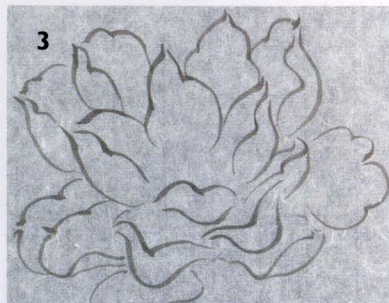
1 Линии, которыми пишется цветок, должны быть тонкими и легкими. По сути, это каллиграфические штрихи, выполненные бледной, разведенной тушью. Кисть в этом случае следует держать вертикально, нелишним будет потренироваться на черновом листе, прежде чем начинать работу. Кончиком кисти напишите один за другим два быстрых полукруглых штриха. Это будет один край лепестка. От начала предыдущего штриха, напишите еще две дуги в другом направлении.

2 Старайтесь делать лепестки (и полукруглые штрихи) разного размера: цветок будет выглядеть более естественно.

3 Добавляйте новые лепестки, пока не получится красивый пышный цветок. Если вы последовали совету, приведенному в пункте 2, изображение должно выйти очень реалистичным.

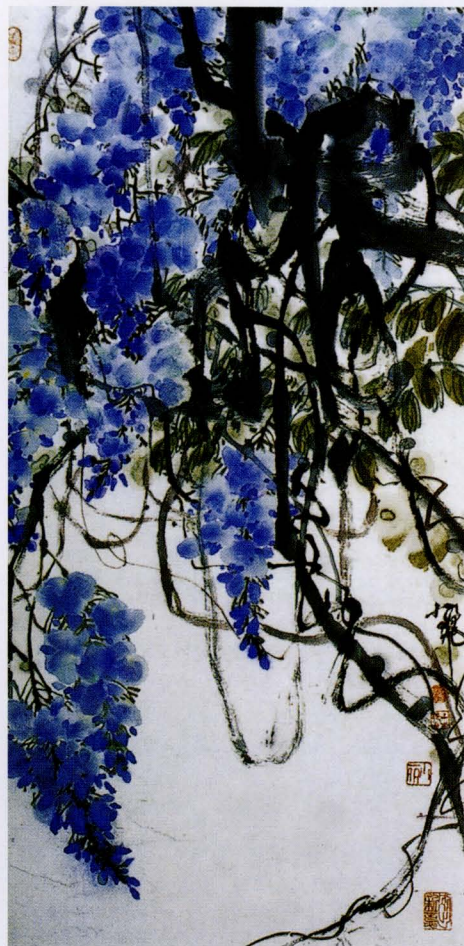

4 Когда цветок готов, можно завершить картину листьями в свободном стиле (см. с. 73). Листья, очерченные контуром, пишутся сначала темной тушью, а затем по еще сырой туши – краской. Сердцевина цветка и тычинки выполняются точно так же, как и на предыдущей картине (с. 72–73).

Глициния

Глициния в Китае широко распространена. Здесь мы приводим ее изображение в качестве образца для письма вьющихся растений.

Для китайца глициния – поэтический символ этапов жизни.

ВОДОПАД ГЛИЦИНИИ Цай Сяоли.
Художнику удалось передать изящество цветов.

Прежде чем начать писать, постарайтесь изучить и зарисовать характерные особенности глицинии. Только что появившиеся соцветия направлены вверх, к небу. По мере того, как цветки раскрываются, грозди становятся тяжелее и опускаются вниз, словно водопад, обрушивающийся в ущелье. Вьющиеся стебли глицинии удивительно крепки. В прошлом люди делали из них прочные веревки и рыболовные снасти. Когда вы пишете вьющееся растение, ваши штрихи должны передавать силу стеблей. С другой стороны, старые ветви, пережившие немало жарких и засушливых сезонов, одеревенели и покрылись рубцами – свидетелями долгой и трудной жизни. Чтобы передать эти различия, требуются разные типы штрихов.

Для начала потренируйтесь писать вьющиеся стебли. Именно этот элемент придает картине жизненную силу и одухотворенность. Ничего страшного, если линия получается прерывистой. Если вы пишете уверенно, энергия будет перетекать через разрывы штриха и придавать ему живость.

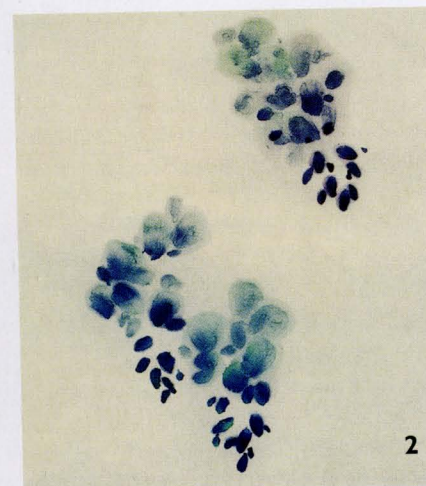
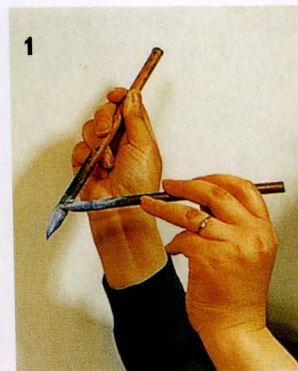
В этом уроке мы продолжаем осваивать прием *чжуаньби* – «вращающаяся кисть». Писать картину мы начнем с соцветий, которые будут играть в ней главную роль. Если вы задумываете картину большого размера, следует начать с ветвей и оставить место для цветов.

Начать следует с копирования работ китайских художников. Это поможет вам почувствовать различие между западной и китайской манерой письма. После того, как вы изучите, как трактовали

данный сюжет другие живописцы, переходите к изучению самой природы. Делайте подробные зарисовки в разных ракурсах (см. образец выше), они помогут вам в дальнейшей работе в мастерской.

1 Потренируйтесь правильно набирать краску. Наберите краску в чашечке кисти: ближайшая к черенку четверть кисти должна быть смочена только водой; следующая – зеленой краской, к которой примешано немного красного пигмента среднего тона; третья четверть – краской чуть темнее, чем предыдущая; самый кончик обмакните в индиго и оба оттенка красного. Наконец, с помощью второй кисти нанесите немного белой краски у основания волосков (см. выше). Такой способ используется для того, чтобы не переборщить с белым цветом. Не смешивайте краски на палитре. При выполнении штрихов цвета смешиваются, образуя широкую гамму оттенков.

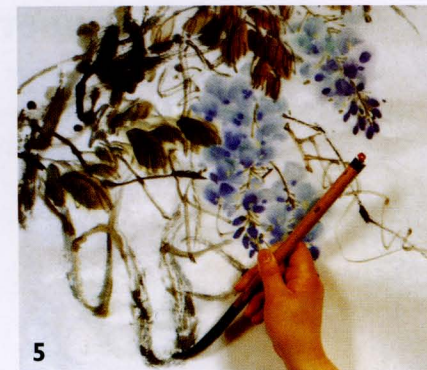
2 Теперь вы готовы приступить к работе. Начинайте писать с нижней части соцветий, работая кистью «белое облако». В верхней части гроздь цветов пишется практически чистой водой. Не набирайте свежую краску слишком часто. По мере того, как вы пишете лепестки, тон краски на кисти становится светлее, и это создает нужный эффект. Не делайте композицию однообразной. Из трех соцветий два напишите рядом, а третье – немного в стороне.

3 Кистью из шерсти овцы напишите листья. Свежая зелень отличается от старой по цвету. Старые листья пишите смесью туши, индиго и желтого, для молодых наберите на кисть тушь, индиго и немного красного. Это различие очень важно не только с точки зрения колорита конкретной картины, но и в более широком смысле — как выражение равновесия и жизненного ритма. Пока краски еще сырые, кистью из волчьего волоса напишите прожилки на листьях.

4 Главные ветви — это каркас, на котором держится все остальное. Используя кисть из волоса горной кошки и смесь светлой туши с коричневой краской, напишите ветви медленными, уверенными штрихами. Чтобы передать возраст ветвей, краску нужно набирать в небольшом количестве. Для энергичных выходящих побегов используйте темную тушь и барсучью кисть среднего размера; штрихи должны быть более плавными. Самыми быстрыми, ритмичными штрихами пишутся усики, символизирующие юношескую импульсивность.

5 Когда вы пишете стебли, обращайтесь особое внимание на правильное положение руки. Представьте, что вы занимаетесь фигурным катанием на льду: это поможет вам оценить, насколько широк диапазон движений. Кисть то свободно скользит, то замирает перед тем, как совершить резкий разворот и вернуться назад практически по собственному следу. Работайте и «прямостоящей», и «боковой» кистью.

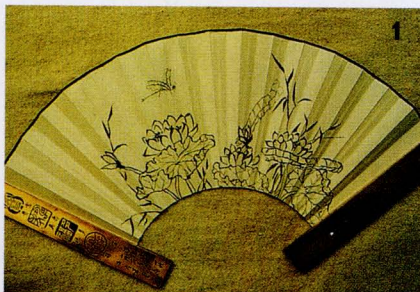

6 Завершающие шаги довольно просты, но очень важны для успеха работы в целом. Используйте технику дзянь (см. словарь), чтобы подчеркнуть отдельные места и уравновесить композицию. Точки помогают усилить белизну цвета и изменить пространственную форму, но не покрывайте ими весь лист. Помните, что некоторые участки должны оставаться незаполненными: пустота и асимметрия имеют важное смысловое значение.

Веер с цветами лотоса

В продаже встречается специальная бумага для вееров, не закрепленная на каркасе. Она отличается тщательной выделкой, которая позволяет применять все приемы живописи *сеи* (см. с. 72–73).

Сначала выполните контуры рисунка, последовательно заполняя ими поверхность веера. Вписать композицию в форму веера довольно трудно, но если помнить о необходимости оставлять свободные участки, результат оказывается весьма впечатляющим. Затем напишите цветы, работая над каждым лепестком по отдельности. Следующий этап – это листья, и лишь затем – все остальные детали, в том числе, фигурка стрекозы. Не нужно изображать

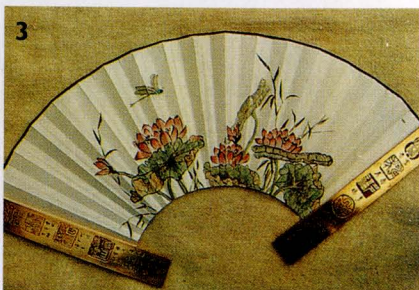
поверхность воды, цветы и так будут выглядеть естественно.

Когда краски высохнут, вставьте спицы каркаса в «кармашки» между двумя слоя-

1 Нанесите на бумагу для веера контуры рисунка, держа кисть вертикально и используя минимальное количество туши. Разнообразьте штрихи и линии, изменяя силу нажима на кисть.

2 Добавьте цвет. Пишите лепестки цветов влажной кистью, начиная сверху и не доходя до основания примерно наполовину. По фактуре бумага для вееров не менее хороша, чем бумага для живописи, поэтому можно применять уже знакомые нам приемы.

3 Пропишите красками листья, используя несколько кистей. Работайте разными красками, чтобы листья и цветы не выглядели вялыми.

ми бумаги и приклейте боковые крышки веера на место. Проследите, чтобы веер раскрывался и складывался правильно, а все спицы находились в соответствующих «кармашках». Обратите внимание на приведенное фото: правая крышка веера закреплена с лицевой стороны, а левая – с оборотной.

Фрагмент готового веера.

ВНИЗУ Законченный веер, закрепленный на каркасе. Веера использовались в церемониях для создания прохлады, а также как особый живописный формат. На выставках можно увидеть веера, которые никогда не натягивались на каркас и сохранили плоскую форму, со складками или без них. Писать на бумаге для вееров трудно из-за ее специфической формы, но результат работы доставляет истинное наслаждение.

Листья и цветы

Как уже упоминалось, в китайской живописи отдельные цветы могут иметь по несколько символических значений. Эти скрытые смыслы придают картинам дополнительный оттенок.

СИМВОЛИКА ЦВЕТОВ

Здесь перечислены наиболее популярные у китайских художников растения и их символические значения:

цветущий миндаль и нарцисс — счастье;
азалия, цветы вишни и жасмин — символы женщины;

голубая гортензия — мудрость;
камелия и цветы сливы — удача;
камелия и цветущий плющ — надежда и выносливость;

цветы вишни и магнолия — весна;

вьюнок — любовь и женитьба;

хризантема — осень, уединение, удовольствие, октябрь, ученый, отшельник, веселье
лилейник — мать;

ранняя роза — зима;

ирис-касатик — лето;

слива в цвету — долголетие, преклонный возраст, надежда, чистота, зима, стойкость, январь, обновление;

гардения — ноябрь;

жасмин и магнолия — свежесть;

лотос — чистота, лето, июль, творчество, верность;

магнолия — май;

мальва — сентябрь;

нарцисс — счастье;

орхидея — многочисленное потомство, благочестие, красота, любовь;

цветы персика — февраль;

пион — счастье, богатство, положение в обществе, весна, любовь, слава;

гвоздика — лето;

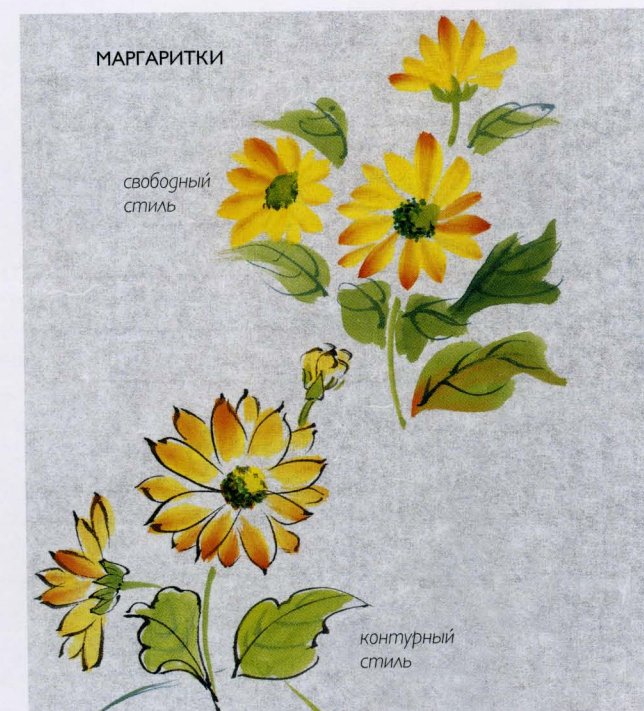
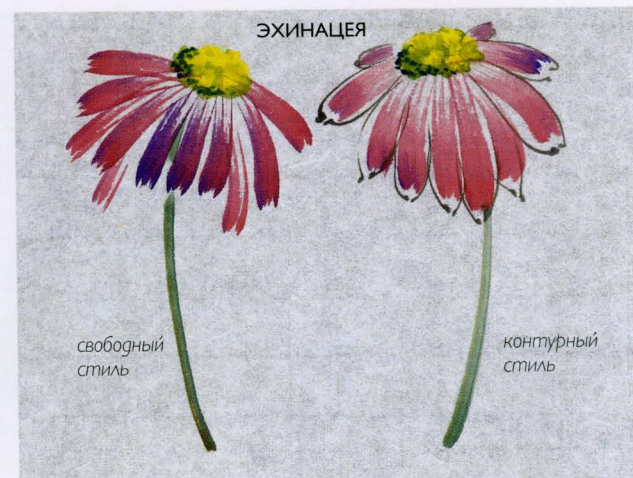
мак — декабрь;

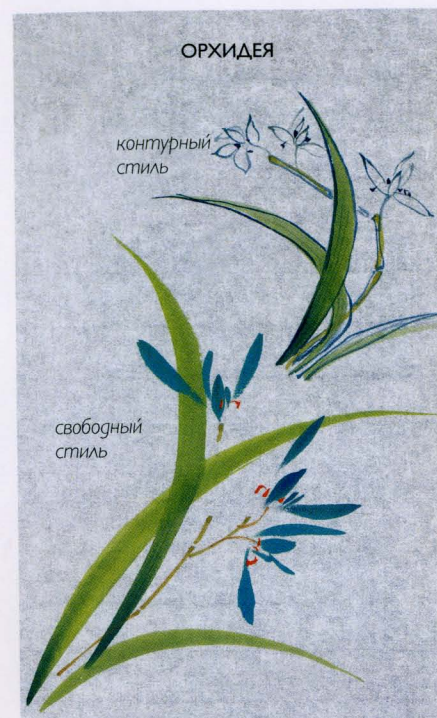
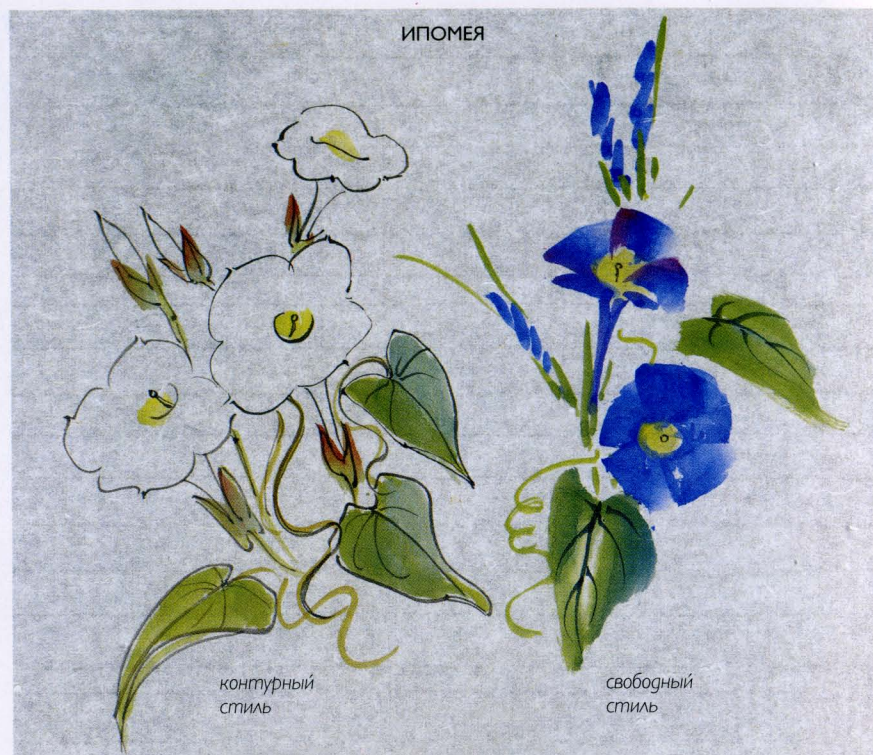
древесный пион — весна, март;

желтый гибискус — триумф лета.

ЦВЕТЫ: КОНТУРНЫЙ И СВОБОДНЫЙ СТИЛИ

На следующих страницах помещены рисунки цветов и листьев, выполненные Джейн Дуайт. Каждый цветок написан дважды — в свободном и контурном стиле. Помните, что листья вполне допустимо писать свободными мазками, если сам цветок написан в контурной манере. Весной и летом, когда сады и парки полны цветов, делайте графические зарисовки с натуры. Старайтесь рисовать листья с разных ракурсов, а цветы — в разных состояниях. В пасмурные зимние дни эти наброски помогут вам написать немало замечательных картин.

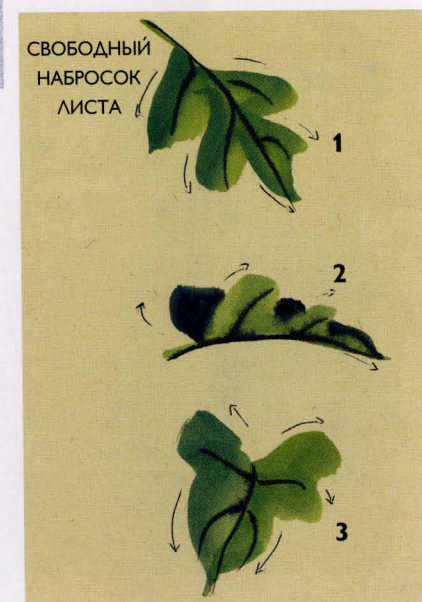
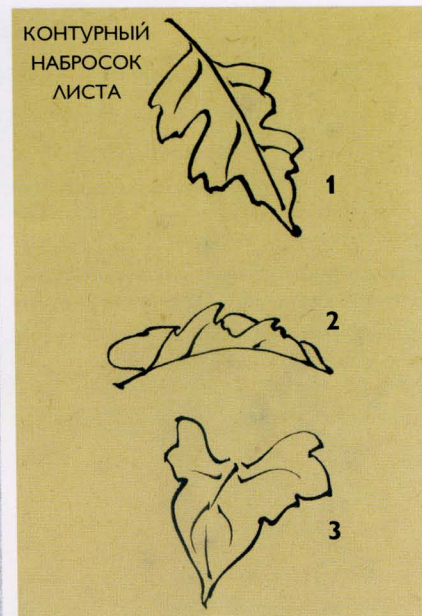

Листья: контурный и свободный стили

На рисунках справа показано, как зарисовки контуров листа можно использовать для картины в свободном стиле, повторяя кистью форму и линии наброска.

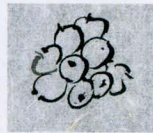
Развить в себе привычку делать наброски очень важно для художника, поскольку это основной навык, на котором базируются дальнейшие занятия живописью. Делайте зарисовки всякий раз, когда есть такая возможность, и старайтесь рисовать не по памяти, а с натуры.

Пуансеттия

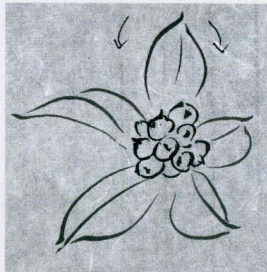
Изображение пуансеттии – восхитительного растения с красными и зелеными листьями – великолепно подходит для рождественской открытки. Приведенный здесь образец выполнен в контурном стиле, но этот цветок можно написать и в свободной манере.

1 Напишите контуры группы маленьких окружностей. Это будут настоящие, невзрачные на вид цветы пуансеттии. Используйте тонкую кисть и среднюю по тону тушь.

1

2

2 Листья, окружающие соцветие, пишутся с помощью тонкой кисти и более светлой туши. Делайте листья разными по форме и размеру, чтобы рисунок получился более реалистичным.

3 Выполните контуры еще нескольких листьев позади предыдущих, а затем пропишите все центральные листья красной краской. Для соцветия в центре возьмите зеленую и желтую краски.

3

4

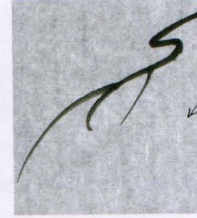

4 Более крупные зеленые листья пишутся кистью большого размера. Начните с двух расположенных рядом свободных штрихов. Наберите на кисть зеленую краску и обмакните кончик в красный цвет. Сделайте штрих по направлению к себе, усиливая нажим в середине. Тонкой кистью пропишите контур листа. Пржилки пишутся тушью, индиго или красной краской.

5 и 6 Ветви, выглядывающие из-за листьев, выполняются в последнюю очередь. Возьмите для них тушь или коричневую краску. Эти завершающие штрихи связывают все элементы картины воедино.

5

6

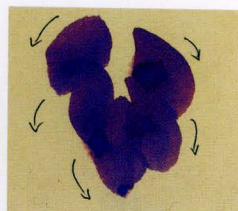
ВВЕРХУ В этой картине кисти Джейн Дуайт применены все техники, описанные на с. 72–75. Это великолепный пример творческого соединения свободной и контурной манеры письма.

Ирис

Ирис — очень популярный сюжет в китайской живописи. Встречаются ирисы всех цветов радуги, чаще всего — голубых и фиолетовых оттенков.

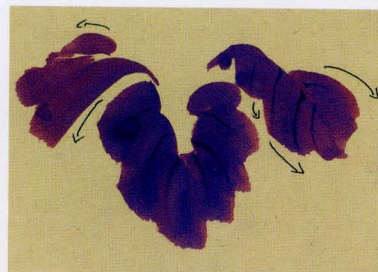
Этот цветок имеет очень характерную, узнаваемую форму с тремя вертикальными и тремя ниспадающими лепестками.

1 Наберите на кисть подходящую краску по вашему желанию. Это может быть фиолетовый с добавкой голубого или желтый для нижних лепестков и глубокий фиолетовый для верхних. Сделайте пять мазков с нажимом.

1

2

2 Повторите прием по обе стороны от первого лепестка. Цвет этих двух лепестков должен быть менее насыщенным.

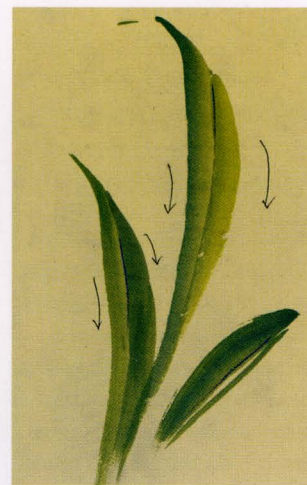
3 Завершив нижние, перейдите к верхним лепесткам и сердцевине цветка. Затем напишите стебель и бутоны.

3

СПРАВА Описанные выше приемы в совокупности создают убедительный и привлекательный образ цветка, как на этой картине Джейн Дуайт. Умение разделить задуманную картину на составные части — необходимый навык для художника, работающего в китайском стиле.

4

4 Листья ириса обычно не так высоки, как стебель с цветком. Их пишут двумя длинными штрихами. Наберите на кисть два оттенка зеленого (или, по желанию, зеленую и немного фиолетовой краски) и сделайте изогнутый, размашистый штрих сверху вниз. Затем справа от предыдущего добавьте второй, более короткий штрих, повторяющий его направление.

Окружающая среда

На китайской картине может быть изображен только один цветок. Однако композицию такой картины построить довольно трудно. Поэтому в этом уроке мы попробуем объединить цветок со скалой, которая по принципу контраста подчеркнет живость соцветий и листьев.

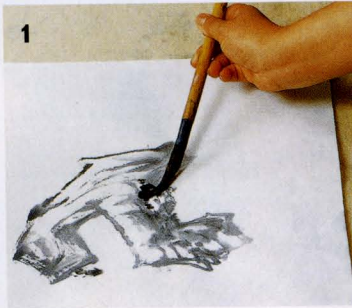

ПТИЦЫ НА КАМНЕ Гао Гуаньхуа.

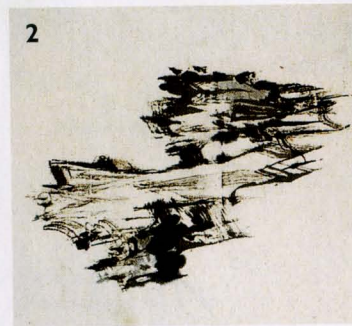
Хороший пример гармонии объекта и окружения. Фигуры птиц – главный элемент композиции, ветви бамбука создают равновесие. Однако и те, и другие занимают меньше места, чем камень, который трактуется как «хозяин», принимающий «гостей»-птиц.

И в этом случае родоначальниками идеи были ученые-живописцы. Многие из них были очарованы озером Тай в юго-восточной провинции Цзянсу, берега которого окружали скалы причудливых форм. В согласии с китайской традицией наделять природные объекты человеческими качествами, образованные люди видели в этих скалах своих друзей и прозвали их «учеными камнями». Китайские императоры разделяли такое отношение к скалам, и когда в XIV столетии Пекин стал столицей, в сады императорских дворцов свезли немало таких камней, чтобы воссоздать в миниатюре ландшафт южного Китая. Идея передачи природных просторов и красот в небольших масштабах была воспринята и художниками. В этом уроке мы остановимся на использовании «ученых камней» как элемента картины в жанре «цветы и птицы».

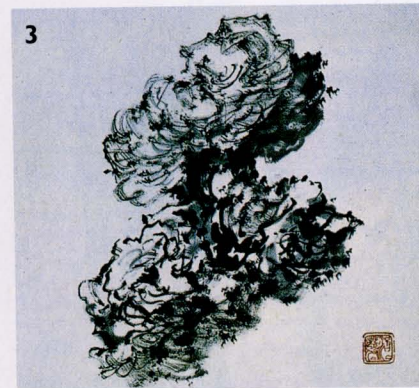
«Ученые камни» пишутся быстрыми, свежими штрихами. Детали в данном случае не прорабатываются, в отличие от пейзажей, где скалы являются главными объектами. Такие камни, как правило, имеют неправильную, даже причудливую форму. Существует два способа их изображения: можно либо написать контуры камня и затем добавить немного цвета, либо обозначить красками форму, работая широкой кистью в стиле мэигу, а затем подчеркнуть тушью контуры. Независимо от выбранной манеры, позаботьтесь о разнообразии ваших штрихов. Они должны быть уверенными, но не выходить на первый план. Помните, что роль камня – выгодно подчеркнуть цветок, а не затмить его.

1 Образец напоминает, как нужно держать кисть.

2 Четыре представленных здесь рисунка скал выполнены Цай Хэдином. Они сами по себе являются превосходными образцами живописи сяопинь. Это хороший материал для изучения и копирования.

3 Камни на этих картинах очень похожи на те, что окружают озеро Тай в Китае. Те легендарные камни очаровывали китайских ученых, которые впоследствии перевозили их в свои сады.

4 Каждый из приведенных здесь рисунков представляет собой законченную картину. Можно дополнить их цветами или фигурами птиц, но это будет уже совсем иная живопись.

Фрукты и овощи

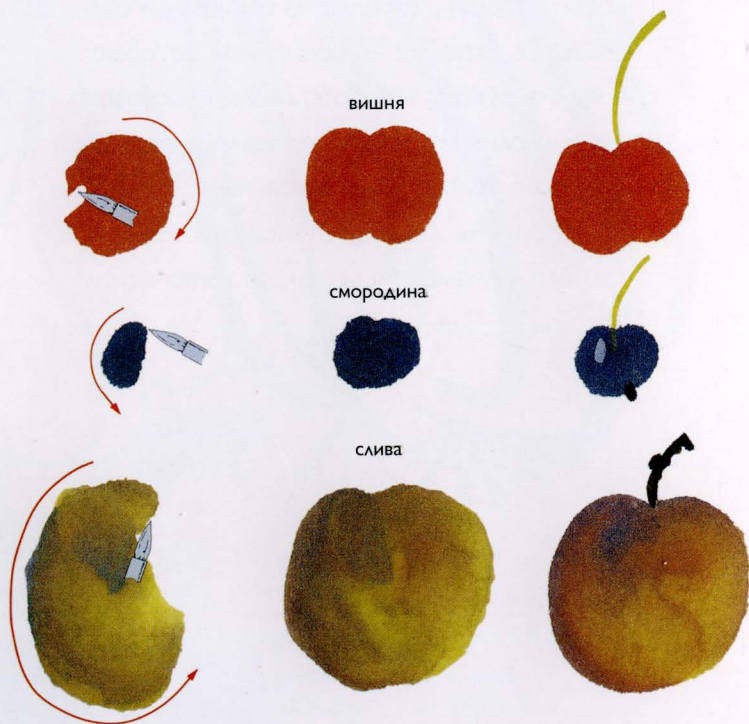
Китайцы любят изображать всевозможные плоды и овощи, лежащие на блюде или свисающие с веток. Есть художники, которые специализируются на изображении воскового налета или бликов света на плодах виноградной лозы. Можно только удивляться тому, что самые обычные фрукты и овощи становятся объектом одного из изящнейших видов живописи.

Фрукты

Способы изображения различных фруктов очень похожи. Обычно вся техника заключается в правильном наборе краски на кисть и нанесении одного-двух штрихов.

ВНИЗУ и НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ Все изображенные здесь плоды можно писать двумя штрихами. Определите опытным путем, с какой стороны вам проще начинать. При выборе красок старайтесь следовать природным оттенкам плодов.

При изображении фруктов одним мазком кончик кисти помещают в центр будущего плода. Не меняя положения кончика, делают полное круговое движение кистью по часовой или против часовой стрелки (выберите удобный для вас вариант). Опытные художники оставляют с одной стороны крошечный участок белой бумаги — блик света.

персик

Рисуя несколько плодов, размещайте их на разном расстоянии друг от друга. Это особенно важно при изображении гроздьев винограда и других фруктов.

Для техники двух штрихов наберите на кисть основную краску, а кончик обмакните в более темный оттенок. Кончик кисти можно поместить либо сбоку, либо в центр плода. Первый способ, дающий темный контур, более популярен; во втором случае более темным будет середина плода.

ВВЕРХУ и ВНИЗУ Хотя большинство плодов из-за своей тяжести свисают с веток вниз, композиция будет более интересной и реалистичной, если вы изобразите их в разных ракурсах.

Черешки, ветки и листья пишут так же, как и при изображении цветов. Расположение листьев и стеблей важно с точки зрения уравновешенной композиции. Для примеров мы взяли плоды разного размера — от малины и смородины до персиков.

вишня

персик

сливы

СПРАВА Эти плоды написаны одним штрихом. Кончик кисти остается в центре плода, а ее «пята» совершает полное круговое движение. Разнообразие оттенков достигается благодаря умелому набору краски на кисть.

ВНИЗУ СПРАВА Изображения листьев должны отличаться длиной, шириной и ракурсом. Естественность их сочетаний украсит вашу картину.

ДАЛЬНИЙ РИСУНОК СЛЕВА

Ягоды малины изображены отдельными точками. Чтобы придать изображению естественность, варьируйте размер и форму веточек. Попытайтесь добиться того, чтобы ягоды выглядели свежими и сочными.

СЛЕВА Обратите внимание на резкий контраст между твердостью ветки вишневого дерева и изгибами плодоножек.

ВНИЗУ СЛЕВА Сначала наберите краску основного цвета, затем обмакните кончик кисти в более темный оттенок.

СПРАВА Разместив одну ветку с персиками над другой, художник сделал композицию более вытянутой и изящной. Поскольку этот фрукт меняет цвет по мере созревания, выбор оттенков довольно широкий. Пишите в первую очередь плоды, затем листья и в завершении – ветки. Надпись на печати гласит: «Насладись досугом после трудного дня».

СЛЕВА Ветки личи, как и других плодовых деревьев, следует изображать достаточно прочными, способными выдержать гроздья плодов. Реалистичная и интересная композиция получается, если размещать начало ветки ближе к краю листа бумаги.

Овощи

Овощи тоже относятся к мотивам, любимыми китайскими художниками, и считаются символом изобилия. Их разнообразие очень велико – от простых бобов до плодов чилима, грибов и китайской капусты. Последний овощ часто встречается на картинах, его изображением украшали стаканы для кистей и другие предметы с письменного стола ученого мужа.

При изображении овощей старайтесь разнообразить типы штрихов и оттенки туши. Чтобы придать живость картине, можно использовать и свободную, и контурную техники, влажные и сухие штрихи. Морковь пишется одним штрихом: начинать нужно боковой стороной кисти от широкого конца корнеплода, постепенно переходя на кончик кисти.

Подходите к копированию образцов как к исследовательской работе, изучайте, где начинаются и заканчиваются штрихи, как с помощью вариаций и повторов мазков и оттенков строится форма предмета. Со временем при взгляде на предмет вы будете интуитивно понимать, как именно следует передать его форму. Тогда вы сможете передать в своей картине гораздо больше собственных эмоций.

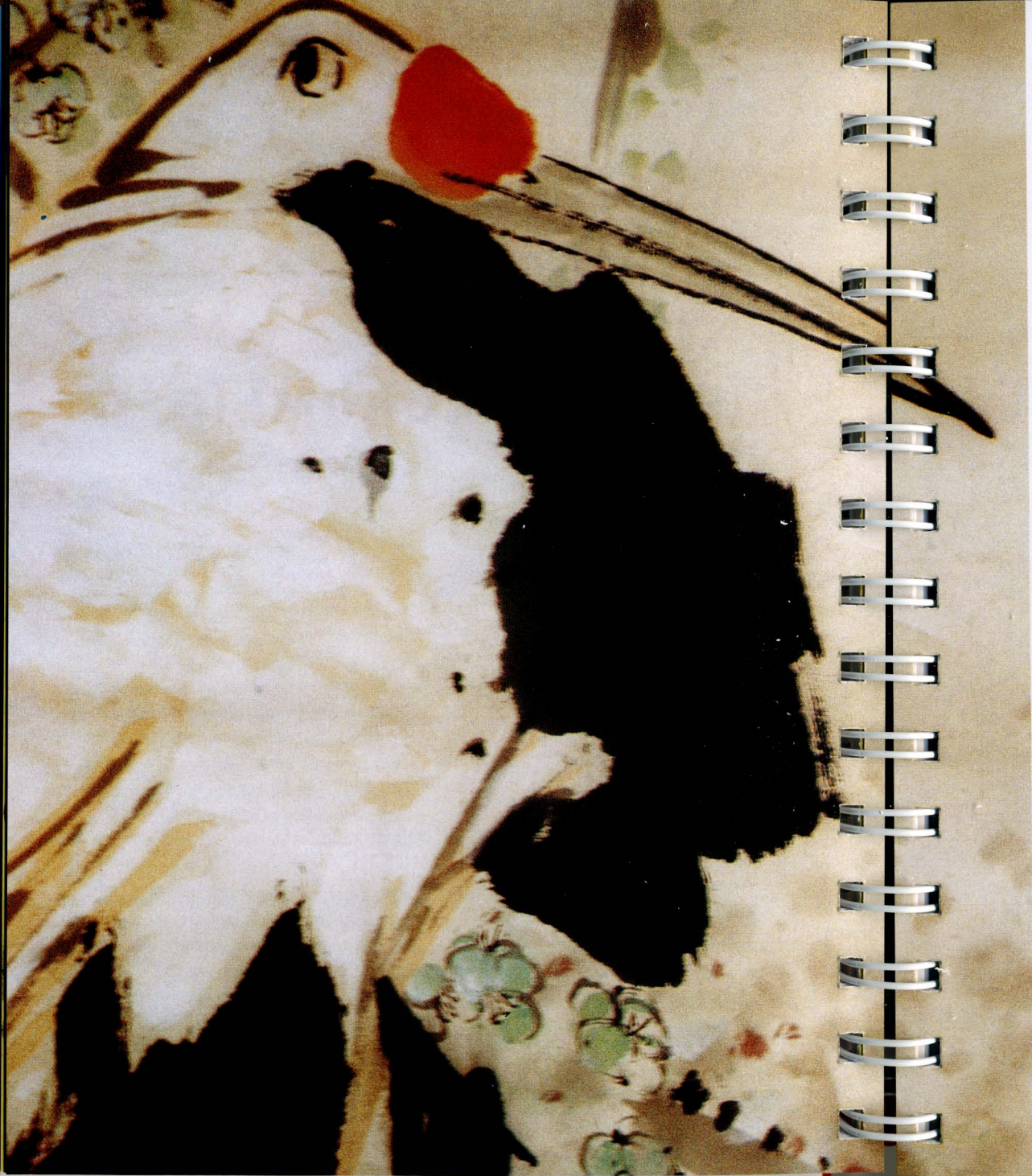
СПРАВА В китайской живописи популярными мотивами часто становятся самые простые вещи. Овощи, особенно китайская капуста, позволяют в полной мере использовать возможности свободной и контурной техник. Картина написана на бумаге юаньшу сочного желтого цвета, на которой контраст между тонкими и широкими штрихами смотрится особенно эффектно.

СЛЕВА Даже самые простые овощи могут стать источником вдохновения! Старайтесь передать характерные особенности формы с помощью ваших штрихов. Чеснок, лук-шалот и подобные им овощи часто изображают в связках.

СИМВОЛИКА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

Плоды играют важную роль в обычаях новогодних и других праздников. Вот список общепринятых значений: яблоки – мир; абрикосы и вишни – прекрасная женщина, апрель; лимоны «рука Будды» и апельсины – счастье, бессмертие; персики – долголетие, весна, женитьба; груши – август; хурма – радость; сливы – надежда, январь, счастье, чистота, долголетие; гранат – плодородие, многочисленное потомство, июнь. Овощи: грибы – долголетие, плодородие, бессмертие; тыква – долголетие.

Птицы и насекомые

Птиц и насекомых можно часто увидеть на картинах китайских художников.

Их образы вносят привкус экзотики, иногда – юмористическую ноту.

Птиц и насекомых нередко изображают вместе с цветами, плодами и животными. Многие виды птиц имеют символические значения, и в картине зачастую сокрыто несколько смыслов.

Птицы

Важно, чтобы изображенные на картине сидящие или летящие птицы имели естественные позы, а птицы в стае не казались одинаковыми.

Птицы привлекают художников своими забавными или, наоборот, грозными качествами. Это могут быть обычные воробьи или большой хищный орел. Во многих случаях основное впечатление на зрителя производит выражение глаз. Художник Фу Хуа любит изображать птиц в неожиданных позах и с необычным взглядом. Его

ВНИЗУ Во многих китайских картинах юмор играет значительную роль: посмотрите, например, на этих воробьев!

«Золотой фазан» не оставляет равнодушными большинство зрителей, к которым относятся не только люди искусства. Некоторые работы этого живописца очень велики по размеру, и оценить их можно только со значительного расстояния.

СПРАВА Этот восхитительный фазан кисти Фу Хуа полон остроумия и жизни. Цвет камня весьма необычен и вызвал немало критических замечаний. Простота большинства штрихов уравновешивается тщательной проработкой перьев хвоста.

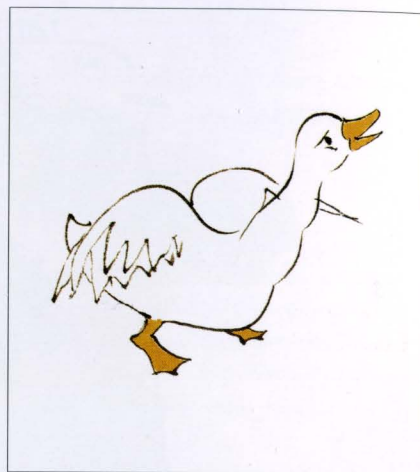
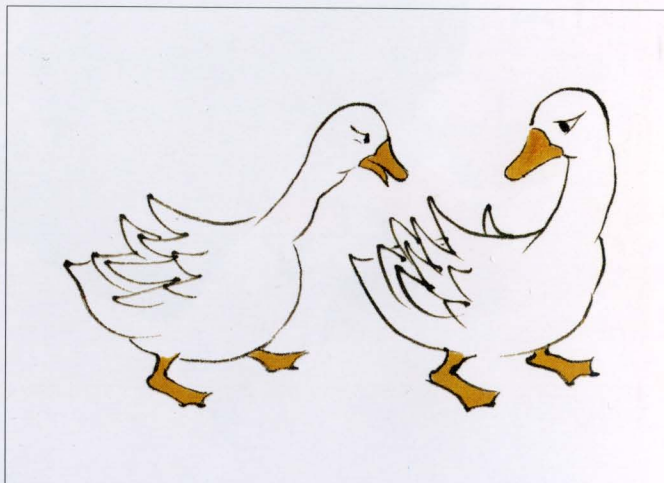

Утки

Утки, особенно мандаринки, считаются символами брака и часто изображаются парами или группами. Иногда их пишут свободными штрихами, но приводимые здесь образцы выполнены в контурном стиле. Белизну оперения можно подчеркнуть элементами окружающего пейзажа. На воде утки выглядят спокойными и уверенными, двигаются легко и непринужденно. Но на суше они смотрятся довольно комично и неуклюже, пытаются удержать равновесие на своих перепончатых лапках. Белые утки – по преимуществу домашняя птица, их часто можно увидеть лениво плавающими в пруду или сидящими в корзинах торговца, едущего на рынок на велосипеде или в автобусе.

В изображениях уток важно передать и форму, и движение. Начните с глаз, затем обозначьте заднюю сторону клюва.

Допишите оставшуюся часть клюва, затем – голову и шею. Далее перейдите к крыльям и хвосту. Грудка и лапки пишутся в последнюю очередь. В завершение обозначьте цветом клюв и лапки.

ВВЕРХУ и ВНИЗУ Как видно на наших примерах, с участием птиц получаются весьма забавные сценки. Часто всего лишь положение головы или выражение глаз говорит само за себя! Фигурками уток в разнообразных позах можно украсить, например, бордюр на стене детской комнаты.

СПРАВА Способ изображения воробья в свободном стиле состоит из пяти этапов. Для крыльев используйте большую кисть, затем возьмите более тонкую и напишите глаза, клюв, крапинки на перьях и лапки.

Воробы

Это очень простой, и в то же время изящный рисунок, который можно поместить, например, на открытку. Меняя форму клюва и глаз, вы можете полностью изменить характер птицы. Сначала горизонтальным штрихом напишите голову. Добавьте два вертикальных штриха, расширяющихся посередине (усильте нажим на кисть) и сходящихся на нет в конце. Хвост пишите

снизу вверх, двумя быстрыми штрихами. Все указанные штрихи пишите черным, серым или коричневым цветом, по вашему желанию. Тонкой кистью и сухой черной тушью выполните клюв, глаза и лапки. Для грудки возьмите светлый оттенок, поверх него можно добавить несколько темных точек. Завершите работу, изобразив ветку или стебли травы, на которых сидят воробьи.

СЛЕВА Из отдельных групп птиц можно составить интересную композицию. Эмоциональная выразительность достигается через разные формы глаз и клювов.

ПТИЦЫ В ВЕТВЯХ БАМБУКА

1 Наберите на кисть «белое облако» коричневую краску, смешанную с небольшим количеством туши, затем обмакните кончик кисти в более темную тушь. Головы и тела птичек пишите круглыми по форме мазками.

3 Наберите темную тушь на кисть «бамбук и орхидея» и по влажной краске пропишите перья на крыльях. В данном случае применяется знакомый нам прием «ослабления» цвета тушью. Особое внимание обратите на перья на концах крыльев и на хвосте.

4 Очень светлой тушью напишите шейку и контур грудки каждой птицы. Шейка обычно чуть темнее грудки, которую можно оставить чисто белой.

2 Напишите крылья: не отрывайте кисть от бумаги сразу по завершении штриха, дайте краске немного впитаться в бумагу. Такой прием создает эффект движения. На концах крыльев и в верхней части головы добавьте немного черной туши. Уже на этом этапе следует думать о правильной композиции.

5 Пока краски еще сырые, очень темной тушью и кистью «цветок сливы» напишите глаза и клюв. На этом этапе от вас требуется умелое владение кистью, поскольку тушь не должно растекаться даже при письме «по-сырому». В завершение возьмите очень тонкую кисть из волчьего волоса и пропишите лапки. Помните, что в полете птицы поджимают лапки.

ПТИЦЫ В ВЕТВЯХ БАМБУКА Цай Сяоли.

Пример законченной картины, выполненной в той же последовательности шагов, которая описана выше. Каждая из пяти птиц отличается от других. Вожак стаи очень энергичен. Птица в нижней части картины изо всех сил стремится догнать его, пробираясь сквозь густые ветки. Три птицы справа словно общаются между собой, образуя интересную трехчастную композицию. Вся изображенная группа вписана в перевернутый треугольник: эта неустойчивая фигура удачно подходит для передачи ощущения полета.

Насекомые

Насекомых можно встретить на многих китайских картинах с изображением цветов или фруктов. Их фигуры придают произведению дополнительный смысл, а бывает, что даже скрывают кляксу.

Насекомых можно писать в свободной или контурной манере. Выбрав подходящий объект, следите за соотношением его размеров с остальной композицией. Здесь мы приводим примеры изображений различных насекомых.

СПРАВА Как видно на этих рисунках, бабочки выглядят особенно красиво, если их написать контурным способом.

ВВЕРХУ Из-за своих огромных глаз богомол выглядит весьма комично.

ВНИЗУ Картина Полин Шерретт — пример того, как можно объединить изображения цветов и насекомых в одной работе. В этой композиции нити паутины направляют взгляд зрителя к фигурке паука, а листва служит своеобразным обрамлением.

СИМВОЛИКА ПТИЦ И НАСЕКОМЫХ

Среди птиц, имеющих символическое значение, назовем петуха (храбрость, достоинство, жизненная сила, солнце, тепло), журавля (юность, долголетие, счастье, продвижение по службе), ворона (дурной знак, сыновнее благочестие), орла (героизм), гусей и уток (брак), зимородка, фазана и павлина (красота), сороку (доброе знамение), попугая (верность), перепелку (мужество), феникса (мир и процветание), аиста (долголетие), ласточку (будущий успех). Пара птиц означает мир, гармонию и удачный брак. Пара павлинов символизирует успех в делах.

Некоторые насекомые тоже считаются символами определенных понятий и качеств: пчелы означают усердие и тяжелый труд; бабочки – лето или осень, семейное счастье, радость, удачу, женскую красоту, изящество и свет; цикада – вечную молодость и счастье, сверчок – лето и храбрость. Пара бабочек намекает на гармонию в семье.

СЛЕВА Крыло стрекозы написано одним штрихом, прожилки выполнены после высыхания краски. Ножки пишутся тонкой кистью, которую следует держать вертикально. Изображение листа выполняется в последнюю очередь.

СПРАВА Фрагмент картины художницы Янь Чжэнь приведен как пример включения изображений насекомых в композицию картины. Их минимальная детализация соответствует общему стилю работы.

Животные

Появление представителей фауны, наряду с птицами и цветами, на картинах говорит не столько о сюжетном разнообразии китайской живописи, сколько о взглядах китайцев на животных и их место в природном мире. Образы животных помогают передать идею о ничтожно малой роли людей в грандиозной системе мироздания. В этой главе мы рассмотрим вопрос о том, как изображать животных в их естественном окружении.

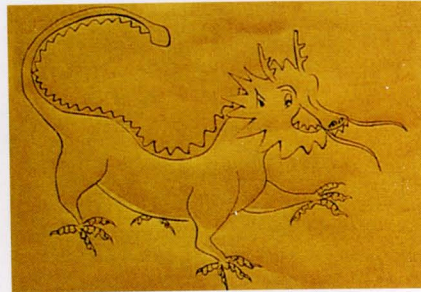
Дракон

В Китае образ дракона использовался как декоративный мотив на протяжении столетий, и его изображение было вопросом жизни и смерти.

Если кто-либо, кроме императора, украшал свои вещи изображением дракона с пятью когтями, такого человека приговаривали к казни. Дракон — пятое по счету из двенадцати животных китайского календарного цикла. Он считался одним из четырех небесных животных наряду с фениксом, черепахой и единорогом.

Встречаются изображения драконов разных цветов; те, которыми украшали одежду, были чаще всего золотыми. Китайский дракон величав и гибок, с длинным, плавно изгибающимся телом. Драконов часто изображают пытающимися схватить «жемчужину мудрости».

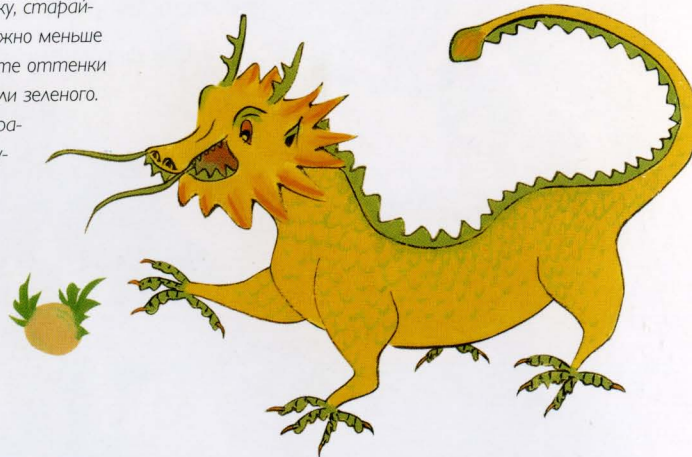
Сначала тонкими линиями напишите голову дракона, затем — туловище и хвост. В последнюю очередь добавляются вто-

ВВЕРХУ Тонкой кистью пропишите основные контуры, начиная с головы. Поскольку дракон — мифическое существо, для лучшего эффекта можно изобразить его в гротескном виде.

ростепенные детали и раскраска. Основной цвет накладывается как можно более крупными мазками — лучше взять чересчур большую кисть, чем слишком маленькую.

СЛЕВА Нанося краску, старайтесь делать как можно меньше штрихов. Используйте оттенки красного, желтого или зеленого. Тонкой кистью изобразите несколько чешуек и «жемчужину мудрости». Приведенный образец выполнен Полин Шерретт.

Панда

Мы приводим простой вариант изображения животного, направленный на передачу формы и позы, а не деталей.

Форму глаз и ушей следует передавать как можно точнее, поскольку это самые узнаваемые черты панды. Передние лапы животного окрашены одинаково. Полоса черной шерсти переходит по загривку с одной лапы на другую. Освоив принцип изображения панды, попробуйте составить композицию из нескольких фигур, например, такую, как на приведенной здесь работе Полин Шерретт.

1 Изображение панды выполняется в пять этапов. Начните с глаз, ушей и носа, используя черную тушь. Если вы изображаете группу животных, пишите их в разных позах и ракурсах.

2 Наберите немного туши на тонкую кисть или кончик большой кисти и пропишите контур головы. Линия челюсти не должна сильно выделяться.

3/4 Густой черной тушью напишите передние и задние лапы. Тушь должна немного растекаться, чтобы контур получился «пушистым». Можно добавить когти и черные пятна на плечах, чтобы соединить две передние лапы. Встречаются образцы, в которых допущена неточность, и полоса на загривке отсутствует.

5

5 В завершение тонкой линией обозначьте контуры спины и живота, не забывая про нижнюю часть. Рисунок будет более живым, если вы изобразите рядом камень или как животное ест ветки бамбука.

СЛЕВА На этом фрагменте видно, сколько экспрессии можно вложить в глаза изображаемого животного. Черные пятна вокруг глаз имеют очень характерную форму.

СПРАВА Бумага для вееров не очень хорошо впитывает влагу, поэтому изобразить лапы животного на ней довольно трудно. Чтобы справиться с этим, максимально используйте возможности приема «боковая кисть». Подобно цветочным композициям, изображения групп животных получаются интересными только при разнообразии поз и ракурсов.

Водяной буйвол

Находящаяся в пекинском музее Гугун знаменитая картина Жань Хуана с изображением водяных буйволов свидетельствует, что животных можно изображать не менее выразительно, чем людей. Наряду с лошадью, водяной бык — один из самых популярных анималистических сюжетов.

Изображение этих двух видов животных обычно символизируют различия между жизнью крестьян и аристократов. В китайской деревне быки до сих пор используются как основная тяговая сила. Бык счи-

тается трудолюбивым, надежным и храбрым животным. Эти качества обычно передают с помощью размеренных, медленных штрихов. Образ лошади тесно связан с понятиями скорости и благородства.

ВНИЗУ: ВОДЯНЫЕ БЫКИ Оу Личжуан.

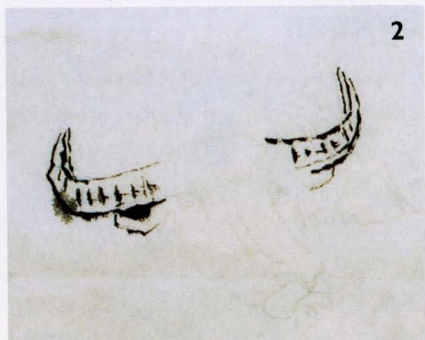
Обратите внимание на передачу движения тел животных, чинно следующих друг за другом.

ВОДЯНОЙ БУЙВОЛ 1

На этом примере мы изучим способ изображения водяного быка

1 Внимательно рассмотрите фрагмент картины сверху и обдумайте композицию будущей работы. Для уверенности можно наметить основные контуры углем.

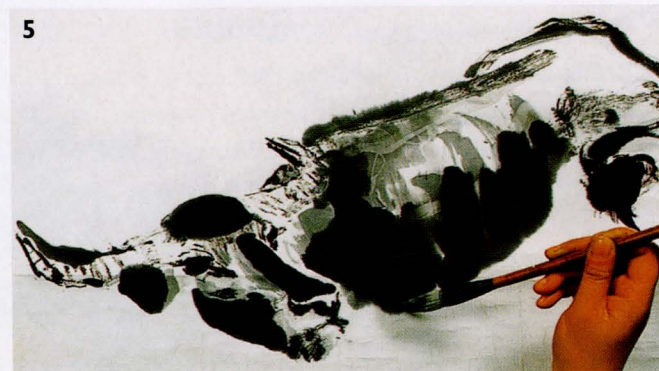
2 Возьмите кисть «бамбук и орхидея» и напишите контуры рогов. Тушь не должна быть чересчур влажной.

3 Тщательно контролируя количество туши, напишите глаза. Это самый ответственный момент при изображении животных, поскольку, как и в портретах людей, эмоции в основном передаются через выражение глаз. Затем несколькими штрихами обозначьте голову, используя боковую поверхность мягкой кисти из шерсти овцы. Ближе к морде тушь должна быть влажной, а у шеи — более сухой.

4 Большой кистью из шерсти овцы пропишите форму тела. Не делайте кожу слишком плотной, просто обозначьте светлые и темные места. Наберите на мягкую кисть чистую воду и слегка размойте контуры тела, чтобы передать шерсть.

5 На иллюстрации показан процесс написания тела животного.

6 Если требуется, дополните цветом нос, глаза и рога.

СПРАВА: ВОДЯНОЙ БУЙВОЛ 2

Если вы пишете группу животных, изображайте их головы в разных положениях — это придаст работе реалистичность.

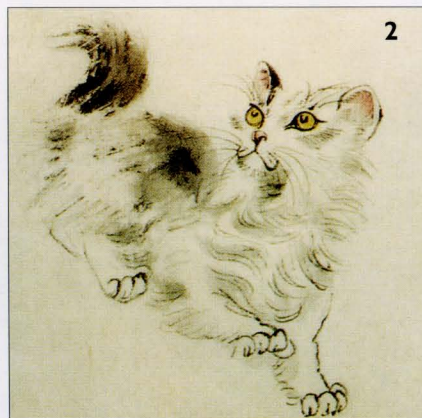
Кошка

В анималистической живописи передача характерных особенностей животного имеет первостепенное значение. Слон должен выглядеть сильным и тяжелым, мышь — маленькой и легкой. Главные черты кошки — это мягкость шерсти и плавность движений.

1

1 Небольшой кистью из волчьего волоса напишите глаза и нос. Выполните контуры тела, начиная с головы. Уши, когти и передние лапы пишите более энергичными штрихами. Очень тонкой кистью из волчьего волоса наметьте усы. Для шерсти применяется особая техника. Возьмите кисть из волчьего волоса среднего размера и пальцами придайте ей плоскую форму. Обмакните кисть в светлую тушь и напишите шерсть, следуя очертаниям тела животного. Пока тушь еще сырая, пройдитесь поверх нее кистью из шерсти овцы, смоченной в чистой воде.

2

2 Кистью из шерсти овцы среднего размера пропишите более темные места. Там, где шерсть должна быть белой, оставьте незаполненные участки бумаги. Когда тушь просохнет, пропишите глаза желтой или зеленой краской.

3

3 Прежде чем писать завитки шерсти на хвосте, потренируйтесь на листе бумаги. Именно здесь проходит поток ци вашей картины, поэтому нужно быть особенно внимательным, иначе внутреннее движение будет потеряно.

4

4 Внимательно рассмотрите работу и определите, где нужно расставить дополнительные акценты. Забудьте про точное соблюдение техники. Сейчас вам нужно передать дух образа. Помните, что глаза, которые передают характер животного, должны в первую очередь привлекать внимание зрителя.

Рыбы

Рыбы – популярный мотив в китайской живописи. Название карпа в китайском языке (ли-юй) созвучно со словом, обозначающим изобилие (юй). Соответственно, изображение карпа символизирует счастье и удачу.

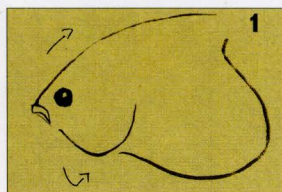
Золотые рыбки – это всего лишь разновидность карпа, поэтому они тоже имеют благоприятное значение.

Изображение аквариумных рыбок на предыдущей странице выполнено Джейн Дуайт.

Радужная рыбка

Радужная рыбка – это разновидность карпа, которую часто называют золотой рыбкой. У нее голова, как у карпа, но более короткое и толстое тело. Очень длинный хвост похож на развевающийся на ветру шелк. Свое название радужная рыбка получила благодаря великолепной расцветке.

1 Наберите на тонкую кисть серую тушь. Сначала напишите глаз и рот, затем обозначьте очертания тела.

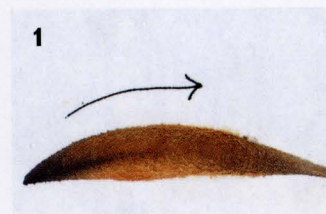
2 Возьмите кисть побольше и разведите тушь до получения очень светлого тона. Наберите тушь на кисть и ее боковой стороной напишите длинные, струящиеся хвостовые плавники. Остальные плавники пишутся тем же тоном, но более короткими штрихами. Пока тушь еще сырая, тонкой кистью пропишите темные линии на плавниках – это их скелет.

3 Нанесите оранжевую краску вдоль спинки, желтую – по средней линии тела и белую – по брюшку рыбки, смешивая цвета в процессе нанесения. Для большей живости выполните красный штрих поверх оранжевого и голубой – по белому. Голубой акцент в верхней части глаза и плотные белые чешуйки завершают работу.

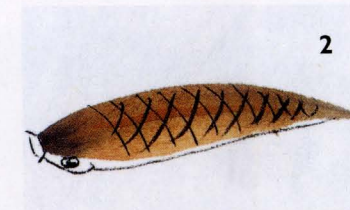
Карп и мелкие рыбки

Эти рыбы питаются в свободной манере штрихами, похожими на листья бамбука. Способ очень прост и идеально подходит для начинающих художников.

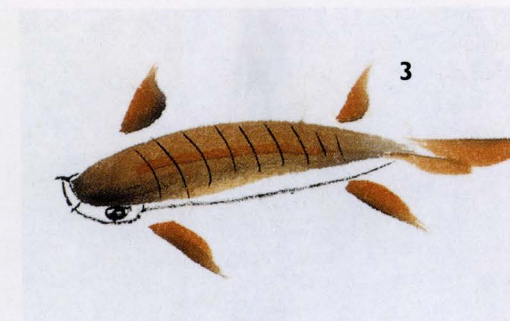

1 Наберите жженую сиену на большую кисть, кончик обмакните в тушь. Выполните штрих в форме листа бамбука.

2 Возьмите более тонкую кисть и черной тушью обозначьте детали головы на более широком конце штриха. Не забудьте про маленькие усики по бокам рта, типичные для многих видов рыб.

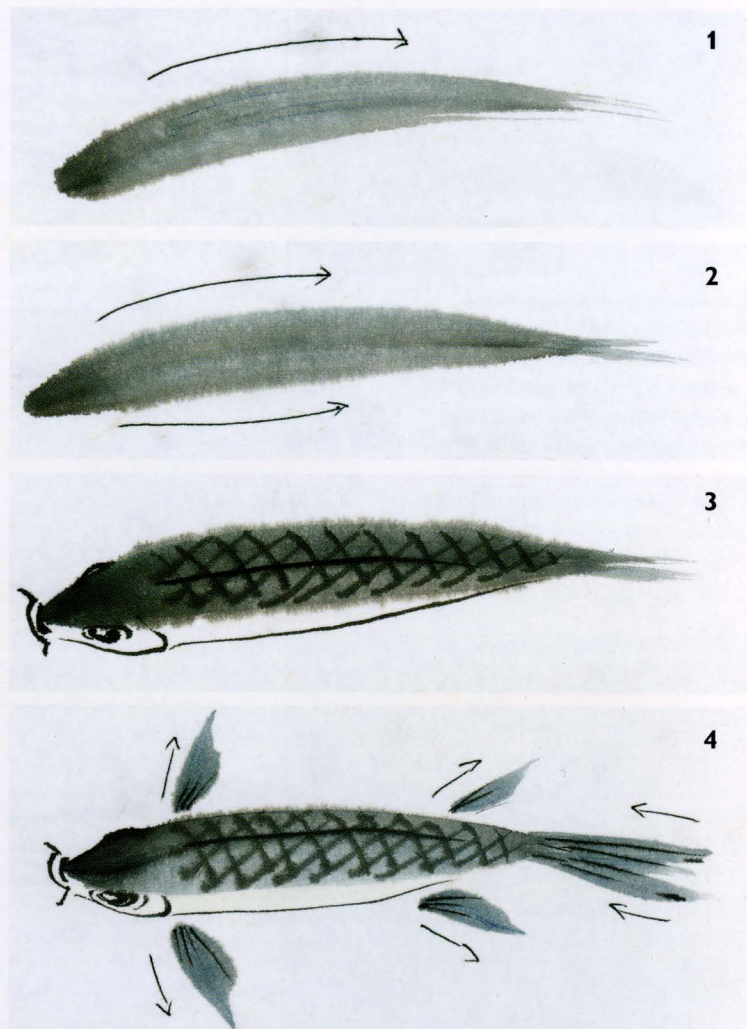

3 В завершение снова возьмите смесь жженой сиены с тушью и напишите плавники и хвост.

Карп пишется двумя расположенными близко друг к другу штрихами в форме листьев бамбука (см. ил. 1 и 2). Это придает телу рыбы плотность и объем. За-

вершающие штрихи аналогичны описанным выше (см. ил. 3 и 4). Не забудьте сделать белую полосу в нижней части тела рыбки.

РЫБЫ РЕКИ ЛИ Чжан Личэнь.

Эта картина — пример великолепной «вращающейся» композиции и результат внимательного наблюдения за натурой.

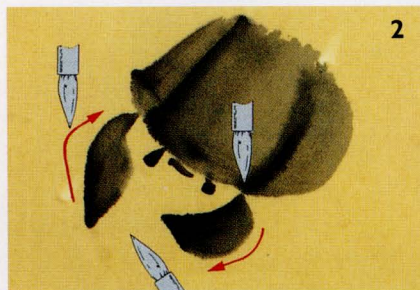

Краб

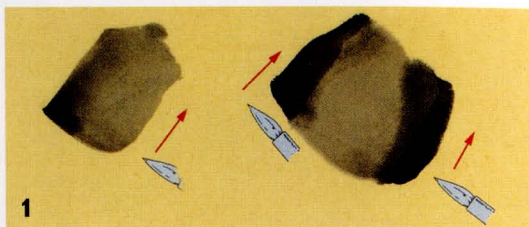
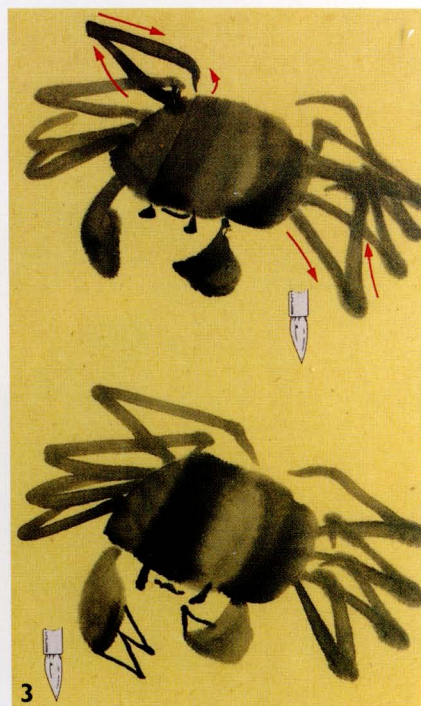
На изображениях этих ракообразных хорошо практиковаться в выполнении однообразных штрихов.

На наших рисунках хорошо видны отдельные элементы, из которых складывается изображение краба. Держа кисть под наклоном, тремя штрихами напишите спинку. Постарайтесь передать отметины на панцире именно на этом этапе, а не потом. Положение ног и клешней может быть очень выразительными. Не забывайте оставлять пустое пространство между крабами и не делайте их одинаковыми.

2 Держа кисть вертикально, резкими движениями напишите глаза. Изображая передние ноги, постепенно наклоняйте кисть.

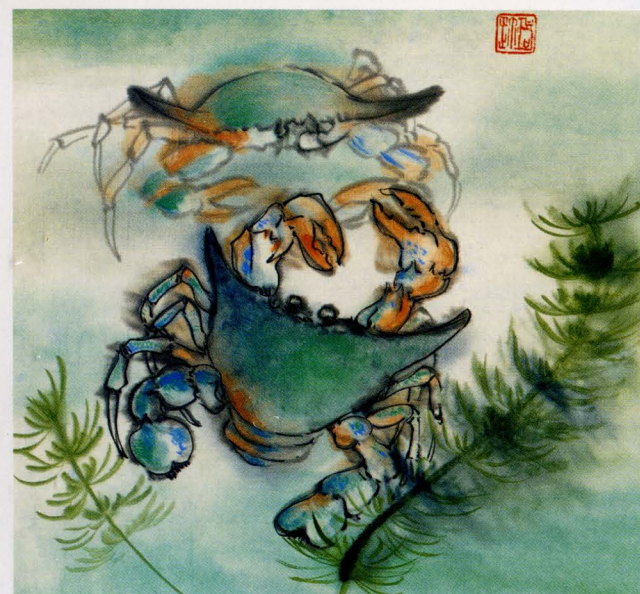
3 Добавьте остальные ноги и, в последнюю очередь, клешни. Варьируйте угол между частями ног, а также ногами и телом. Такое разнообразие придаст изображению особую живость.

1 Начните с середины спинки. Добавьте штрих с обеих сторон. Постепенно поднимайте кисть, чтобы получить треугольные штрихи.

4 Напишите еще несколько крабов, чтобы завершить композицию, но не перегружайте лист. На этом этапе вы научитесь изображать ноги краба во всевозможных положениях.

МЭРИЛЕНДСКИЕ ГОЛУБЫЕ КРАБЫ

Джейн Дуайт.

Картина написана на хорошо впитывающей влагу бумаге сюань в стиле Генри Во Юэ-Ки. Этот художник давал работе высохнуть, а затем снова увлажнял лист и покрывал нужные места тонким слоем бирюзовой акварели.

Сомы

Среди обитателей аквариума, пруда или реки сомы – это профессиональные клоуны. Они умеют развивать хорошую скорость, если захотят, но чаще неподвижно висят на одном месте или кувыркаются парами. Сомы ищут корм среди ила, поэтому большую часть времени проводят на дне, время от времени внезапно выныривая к поверхности воды.

Окраска у сомов неявная, а пятна и полоски помогают этим рыбам сливаться с окружающей средой. Сомы очень дружелюбны.

На первом рисунке изображены так называемые «говорящие» сомы. Это разновидность с плоским телом и очень жесткими, колючими плавниками. Сначала выполните штрих боковой стороной кисти там, где должна быть голова рыбки, затем добавьте по штриху с обеих сторон, чтобы получилось ромбовидное тело. Сделайте еще один сужающийся штрих по направлению к хвосту. Штрихи должны быть слегка изогнутыми. Напишите торчащие в стороны плавники. Крапинки и полоски на теле пишите «по-сырому», чтобы они слились с основным оттенком. Когда краски подсохнут, обозначьте глаза и рот. Сходства добиться проще, когда глаза

СЛЕВА Голова «говорящего» сома пишется тремя штрихами (в центре и по бокам), хвост – одним. Крапинки расставляются по еще не просохшей краске, чтобы цвета переходили друг в друга. Эти рыбки весьма забавны на вид.

и рот остаются напоследок. В завершение тонкими линиями обозначьте лучи плавников и усики. В композицию можно включить изображения водорослей.

На втором рисунке изображены сомы другого вида, с менее широким и плоским телом. Пишутся они в той же последова-

тельности. Двумя штрихами (верхним и нижним) обозначается тело, затем – плавники. Далее более темным насыщенным цветом на туловище выполняются крапинки, глаза, лучи плавников и усики. Изображения водных растений создают впечатление движения воды.

ВНИЗУ Это другая разновидность сомов. Тело рыбки написано двумя штрихами – по одному для брюшка и для спинки. Глаза и усы добавляются в последнюю очередь. Сом – забавная рыба со своеобразным характером, и это должно отразиться в картине.

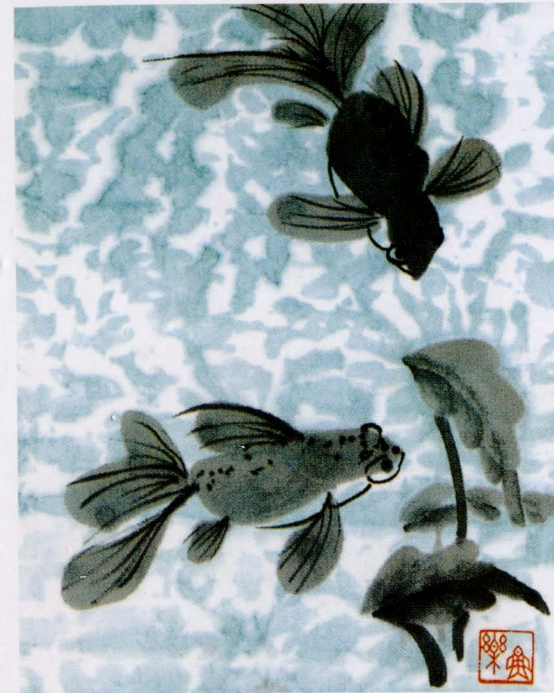
Золотая рыбка

Оттиск печати на картине с этой страницы гласит: «Радость рыб». Это намек на слова, сказанные Чжуан Цзы примерно в 300 г. до н. э. о рыбах, резвящихся в воде. Цюй Лэй Лэй, автор картины, использовал для печати знаки эпохи бронзового века (2000–1000 гг. до н. э.).

Картина написана в стиле линнань с нанесением тонкого слоя цветной краски по всей поверхности оборотной стороны листа. Рыбки написаны тем же способом, что и в предыдущих примерах (два штриха для тела, три – для хвоста). Хвосты выглядят хрупкими и прозрачными благодаря прерывистым и более длинным, чем основные мазки, лучам и штрихам белой гуаши. Умело и изобретательно набирая краску на кисть, художник добился разной интенсивности тона на теле и хвосте.

После того, как работа высохнет, можно нанести слой краски с обратной стороны. То же можно сделать и поверх изображения – это подчеркнет впечатление от подводной сцены. Сначала увлажните

СЛЕВА Пара золотых рыбок написана в стиле линнань, широко распространенном в Южном Китае, Гонконге и Сингапуре. Поверх изображения тонкими слоями нанесены голубая и зеленая краски, усиливающие эффект подводной сцены. Если подобный способ применяется с оборотной стороны листа (как при изображении цветов), эффект получается не столь выразительным.

СЛЕВА Чтобы создать эффект неравномерно окрашенного фона бумагу сминают и затем слегка разглаживают. Лист покрывают краской с помощью большой кисти. Краска впитывается на выпуклых участках поверхности, не проникая в углубления.

СИМВОЛИКА РЫБ

Изображения самых разных рыб имеют скрытый смысл. Любая рыба может означать радость в браке, счастье, гармонию, возрождение, изобилие и богатство. Карп символизирует долголетие и отгоняет злых духов. Пара рыб означает счастливый брак; подобная картина может послужить необычным свадебным подарком.

весь лист с помощью кисти или распылителя. Чтобы бумага не промокла слишком сильно, тщательно распределите воду верной кистью. Затем нанесите тонкий слой светлой краски. Можно добавить еще несколько слоев, но имейте в виду, что смыть слишком темный оттенок будет невозможно! В данном примере коричневый оттенок постепенно переходит в зеленый в направлении сверху вниз.

Изображение человека

Китайские художники изображали человека с древнейших времен. На ранних бронзовых изделиях мы видим охотников и людей, занятых повседневными делами. Позже богатым источником сюжетов стали религиозные представления: изображения Будды и богов, и духов даосского пантеона пользовались большим спросом. Конфуцианские принципы воплощались в изображениях исторических и литературных персонажей, а также выдающихся современников. Портреты императоров и предков демонстрировали их добродетели. Ни одно из китайских изображений человека не имело своей целью только передачу портретного сходства. Китайцы связывали с лицом на картине не меньше разных идей, чем с особенностями пейзажа.

Изображение человека

Как и во всей остальной китайской живописи, в изображении людей важнейшую роль играет штрих. Приемы «свободной» и «тщательной кисти» сосуществуют. Определяясь с сюжетом, выбирайте тот, который лучше всего отвечает вашему замыслу.

Изображения людей могут быть сюжетным центром картины или оживлять пейзаж.

Техника письма зависит от размера фигур.

Многие изображения людей, которые мы видим на картинах или фарфоровой посуде, выполнены в «тщательной» манере. Это означает, что они более реалистичны, отличаются проработкой деталей

и поэтому стоят ближе к западному искусству. Как правило, эти изображения отличаются скрупулезностью в использовании цвета и тщательной детализацией складок одежды и черт лица.

С другой стороны, свободная манера письма оживляет картину, в которой главную роль играет поза изображенного человека, особенно, если речь идет о небольшом произведении. В таких картинах лицо и руки только обозначены, у одежды передан лишь общий силуэт. Значение имеют только жесты и поза.

Художники очень любили дополнять пейзаж фигурами ученых, ведущих беседы о поэзии или просто любующихся окружающей природой. Фигуры меньшего размера, которые на первый взгляд кажутся изображениями детей, на самом деле обозначали слуг. Небольшой рост служил обозначением более низкого общественного положения человека.

Еще одним фактором, влиявшим на масштаб человеческих изображений на

СЛЕВА: ЧЖУН КУЙ Дженифер Скотт.

Чжун Куй — популярный у художников персонаж китайской мифологии, изображен в традиционной одежде с неизменной шапкой и косичками на голове.

СЛЕВА Фрески пещер Дуньхуана, расположенных на крайнем северо-западе Китая, являются одним из важнейших источников по истории китайской живописи. Приведенное здесь изображение свиты правителя или аристократа — точная копия фрагмента большой фрески. Манера, в которой написаны фигуры знатных дам, полных достоинства, повлияла на дальнейшую традицию изображения женщин в китайском искусстве.

картинах, были китайские представления о величии Неба и ничтожности человека. Этими же идеями объясняется излишек материала, обрамляющего живописное произведение в восточном стиле. Как говорили, самая прекрасная картина — это чистый лист бумаги. Вы можете каждый день мысленно менять изображение на нем или вообще удалиться от мира, погрузившись в созерцание.

В жанровой живописи существует немало традиционных сюжетов. На картинах нередко появляются древние герои — Чжун Куй, Куль — или божества типа Лао Шоусина, бога долголетия. Сцены из классических литературных произведений, на-

пример, из романа «Сон в красном тереме», вдохновляли многих художников. Однако некоторые считают, что в этом случае литературные подробности и устойчивые представления зрителя ограничивают свободу живописца.

Замечательным источником вдохновения является повседневная жизнь китайцев, в которой можно найти неисчерпаемое разнообразие ландшафтов, погодных условий, людских занятий и обычаев. Изучайте книги, календари, журналы: за последние годы, когда интерес к Востоку необычайно возрос, в них было опубликовано немало интересного материала, который побудит вас к творчеству.

Мелкие фигуры

Изображения людей оживляют пейзаж. Они задают масштаб картины. Одна из основных задач художника заключается в том, чтобы передать благоговейное чувство перед величием гор или мощью водопадов.

Если вы решили написать пейзаж с фигурами людей, нужно решить, с чего именно начинать, с природы или с человека.

Для кого-то будет проще написать сначала передний план с фигурами. Не нужно прорабатывать мелкие детали одежды, но позы людей должны быть убедительными. Что делают герои картины? Любуются полетом птиц или луной? Ваш персонаж — это человек, плывущий на плоту по реке, или крестьянин, идущий за буйволом по покрытому водой рисовому полю? Если вы пишете фигуры широкими штрихами, не делайте их слишком тяжелыми. Если вы выбрали контурную манеру, пишите сухой тушью и делайте штрихи прерывистыми. Должно создаваться впечатление, что фигура устойчива, вы-

На рисунках показаны примеры традиционных для китайской живописи изображений людей. Чтобы они не выпадали из общей композиции, позы и жесты людей должны соответствовать сюжету картины. Выбирайте приглушенные оттенки, которые не будут выделяться на фоне остального пейзажа.

Выбирайте соответствующую позу, например, для гребца или идущего по земле человека. Постепенно добавляя к картине новые детали, старайтесь не перегружать ее.

Крупные фигуры

Большие фигуры, подчиняющие себе остальное пространство картины, требуют иного подхода. Черты лица должны быть проработаны более тщательно, если, конечно, персонаж не повернут спиной к зрителю.

Для начала можно набрать на кисть достаточное количество краски и обозначить лоб и нос сочными штрихами, расположенными в виде буквы «Т». Затем пропишите глаза, ноздри и рот. В живописи свободного стиля детали одежды не прорабатываются, а только намечаются. Темное платье можно писать плотными широкими штрихами, как на приведенном здесь изображении монаха. Штрихи сухой туши оживляют работу и создают ощущение движения. Если вам трудно изображать руки, спрячьте их под широкими рукавами. Ноги людей, как правило, скрыты под одеждой.

Существует немало примеров изображений в стиле гунби, которые по детализации близки к фотографии. Чтобы написать такую картину, требуется немалый опыт и запас времени.

СПРАВА В изображениях людей важную роль играет разнообразие оттенков туши и штрихов. Эта фигура торопящегося куда-то монаха, написанная Полин Шерретт, выигрывает от контраста сухих и влажных штрихов.

НА ПРЕДЫДУЩЕЙ
СТРАНИЦЕ: ТАНЦУЮ-
ЩАЯ ДЕВУШКА

Дун Чэньшен. (посвящено
Цюй Лэй Лэю). Стиль
картины характерен для
художника: фигуры людей
у него всегда полны дви-
жения. Этот автор осо-
бенно знаменит портре-
тами артистов оперы.

СПРАВА Этот рисунок,
созданный по мотивам
работ Фань Цзэна, изо-
бражает человека, любя-
щего свежестью весен-
них цветов. Обратите
внимание на линии одеж-
ды и неправильную форму
штрихов. В этом рисунке
стиль Фань Цзэна исполь-
зован в сильно упрощен-
ном виде.

Веселый монах

Следующие две работы демонстрируют два принципиально разных подхода к изображению людей, но в обоих случаях основное внимание сосредоточено на лице. Мы начнем с фигуры монаха.

1 Обозначьте расположение рук и груди. Затем энергичными штрихами напишите одежду, используя большую кисть из овечьей шерсти и свежеприготовленную тушь, смешанную с небольшим количеством клея. Пишите смело и уверенно.

2 Пока первые штрихи еще не высохли, возьмите более густую тушь и придайте одежде текстуру. Сухой тушью в технике «летающего белого» пропишите участки вокруг груди монаха. Лицо и руки напишите светло-коричневой краской с добавлением оранжевого, красного и желтого оттенков.

3 Детали лица и рук пишите кистью из волчьего волоса и темной тушью.

3

ТЕХНИКИ

.....

Изображение фигур отличается от других типов традиционной китайской живописи одним важным аспектом. Не полагайтесь на копирование сюжетов прошлых веков. Даже если вы хотите нарисовать традиционный сюжет, изображение должно быть взято из реальной жизни. Рисующий людей должен хорошо знать анатомию. Ваша задача создать образ с помощью приемов китайской живописи. Знание того, как движется человек очень важно для изображения фигур во весь рост. В этом случае используется техника коротких штрихов. Минимальным количеством штрихов передается то, как одежда облегает фигуру.

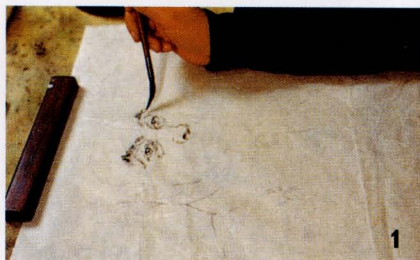

4 Законченная работа прекрасно передает чувство радостного оживления. Живописные штрихи необычны, каллиграфическая надпись выполнена в том же энергичном, смелом стиле, что и фигура монаха. Настроение картины дополняет теплый оттенок бумаги, использованной для работы.

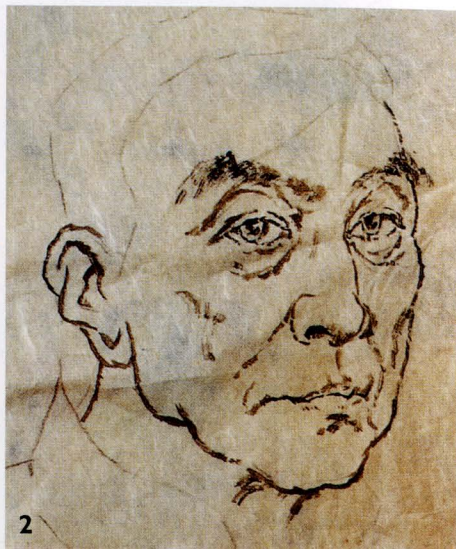
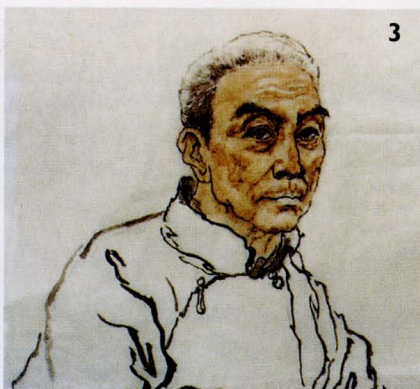
4

Реалистический портрет

Ключом к портрету являются глаза. Это правило считается непреложным со времен знаменитого мастера Гу Кай-чжи (345–406), который иногда по несколько лет не решался писать глаза человека в портрете, поскольку считал их зеркалом души и не хотел, чтобы оно было кривым. «Когда вы пишете глаза, – говорил он, – картина оживает».

1 Углем наметьте контуры головы и плеч. Не вдавайтесь в подробности, иначе чувство непосредственности при работе тушью будет утрачено. Определите места расстановки бликов, поскольку их следует оставить незаполненными. Напишите глаза, затем – детали носа и бровей.

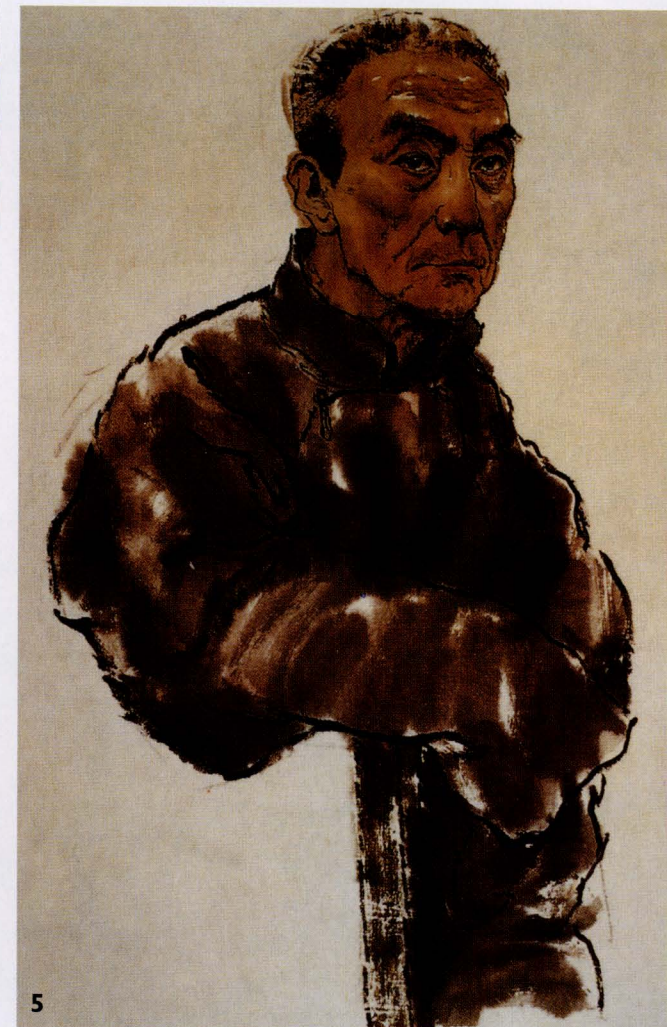

2 Продолжайте прорабатывать черты лица, не забывая наметить расположение мышц. Обратите особое внимание на характерные черты носа, ушей и рта.

3 Начните писать одежду, не забывая о форме тела, скрытого под складками ткани. Добавьте в коричневую краску немного светло-желтого оттенка и туши и напишите лицо. Работайте в направлении от более темных участков к более светлым.

4 Постепенно усиливайте цвет, помня о разнообразии штрихов. Обратите внимание, как выделяются участки чистой бумаги даже без использования белой краски. Наконец, по необходимости, подчеркните основные линии рисунка черной тушью.

5 Законченный портрет. Умелое использование материалов и приемов традиционной китайской живописи позволяет создать реалистический портрет в западном стиле.

Пейзаж

В соответствии с общим характером китайской живописи, для которого свойственны минимализм и символическая насыщенность, пейзажи представлены двумя основными мотивами – изображениями гор и водоемов. Они отражают сущность китайского ландшафта: величие и грубая сила гор контрастирует с изменчивостью водопадов и гладью озер. Туманные дали, которые так часто можно увидеть на картинах китайских художников, передают необъятность просторов.

Выбор сюжета

Прежде чем говорить о китайской пейзажной живописи, обратим внимание на само слово, обозначающее пейзаж. По-китайски оно звучит как *шаньшуй* – буквально, «горы и воды». Эти части пейзажа создают структуру картины, все остальное служит лишь дополнениями к ней.

Есть и третий, тоже важный элемент – деревья, которые можно рассматривать как украшения гор и вод, придающие им четкость и определенность. Мы так подробно останавливаемся на этих особенностях, потому что интерес китайских художников направлен не столько на то, как выглядит пейзаж, сколько на то, какие чувства он вызывает у человека. Безусловно, есть немало пейзажей, в которых нет человеческих фигур, но и в этом случае фотографическое воспроизведение природы не является целью художника. Его задача состоит в том, чтобы организовать природные элементы в значимое целое. Люди, осваивающие китайскую живопись, делают

НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ Этот великолепный альбомный лист, оформленный в виде свитка, относится к эпохе Мин (1368–1644). Обратите внимание на безупречные штрихи и традиционную манеру изображения деревьев.

СЛЕВА Этот прекрасный пейзажный свиток был написан в 1942 г. Пу Чуанем, членом императорской династии Цин. Знаки на одной из печатей внизу справа означают: «[По дороге к сгругу увидишь десять миль облаков и услышишь хруст сосновой ветки]».

зарисовки пейзажей с натуры. Но затем, в мастерской, общая композиция составляется из отдельных частей реальных пейзажей, лучше всего передающих суть картины. Так, изображение гор может вызвать чувство благоговения благодаря живописной манере, подчеркивающей их величие. Ощущение эмоциональной вовлеченности становится еще сильнее, когда на картине присутствуют люди или созданные ими объекты. Например, если вы поместите в композицию домик, беседку или лодку, вы тем самым перейдете от общих рассуждений о месте человека в мире к показу непосредственных отношений людей с природным окружением.

Существует два способа овладеть приемами пейзажной живописи. Во-первых, внимательно изучите как можно больше работ старых мастеров, во-вторых, поезжайте за город. Китайцев с детских лет учат чтить предков, и даже признанные художники копируют знаменитые картины. Они считают, что у предшественников можно многому научиться, и кроме того, это дань уважения мастерам. Когда начинающие художники сидят перед живописным шедевром, они словно слушают наставления самого мастера.

Отправившись на природу, зарисовывайте природу как можно тщательнее. Можно делать это с помощью карандаша

и блокнота, а можно – на китайский манер, взяв с собой палочку туши, бутылку воды и стопку рисовой бумаги. Последняя требует от вас более быстрой работы, поэтому вы вскоре научитесь схватывать суть увиденного. Учитесь «читать» пейзаж и понимать то, что он «говорит» вам. Запоминайте то, что вы увидели, чтобы затем выбрать нужные элементы для своей картины.

СПРАВА Начинающий художник Бриджитт Нунань, инвалид, написала этот умиротворяющий пейзаж после всего нескольких уроков.

Деревья

Пейзажи состоят из двух основных элементов – гор и вод. Однако во многих картинах деревья тоже играют важную роль. Контраст между крепким и выносливым стволом и нежной листвой сам по себе стал основной темой немалого количества работ.

Деревья присутствуют на многих пейзажных листах, как на переднем плане, так и вдали. Одно из главных правил гласит: у дерева должно быть четыре основных ветви. Согласно второму, деревья следует писать группами, в которых они поддерживают друг друга. Пейзаж будет реалистичным, если расположить деревья естественно. Не пишите листья на всех деревьях, пусть одно или два будут сухими. Изображайте только те деревья, которые характерны для выбранной местности и климата.

Многие считают, что деревья проще писать снизу вверх, чтобы штрихи становились тоньше от основания к кроне. Есть художники, которые начинают с контура дерева и двигаются внутрь, но чтобы использовать этот способ, нужно держать в уме изображение целиком.

Несколько вариантов письма листьев приведены здесь. Гораздо больше образцов вы найдете на факсимильных иллюстрациях к «Слову о живописи из Сада с горчичное зерно», древнему трактату

ЛОВЛЯ РЫБЫ В ЛОТОСОВОМ ПРУДУ

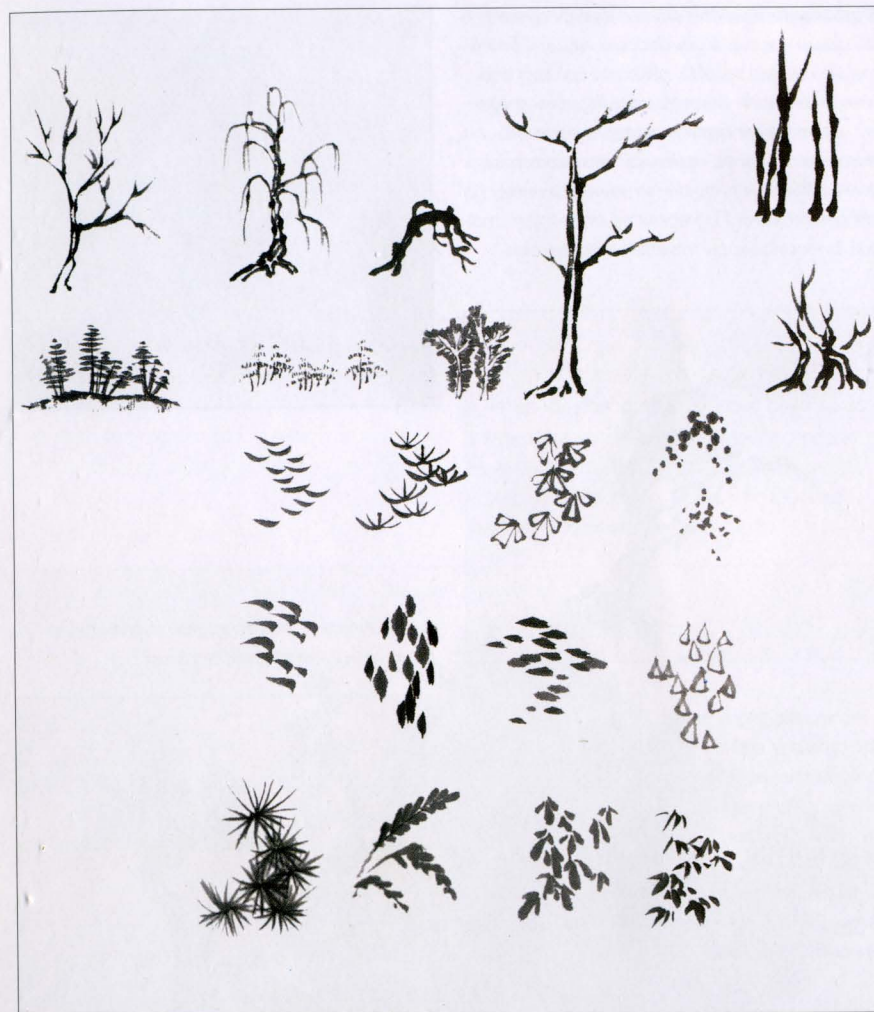
Ван Цзянань.

Ученый в лодке окружен ивами, которые охраняют уединенное место.

по живописи. Во всех работах нужно соблюдать масштаб, особенно это относится к расположению деревьев в пейзаже. Если дерево на переднем плане, пишите более детально, если вдали – менее.

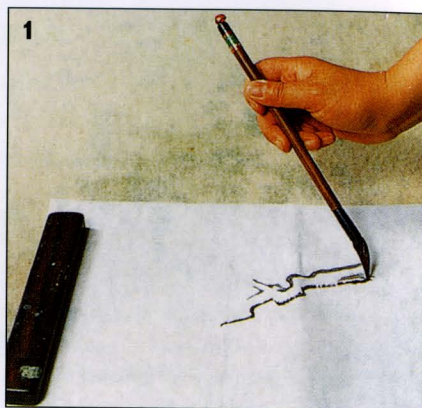
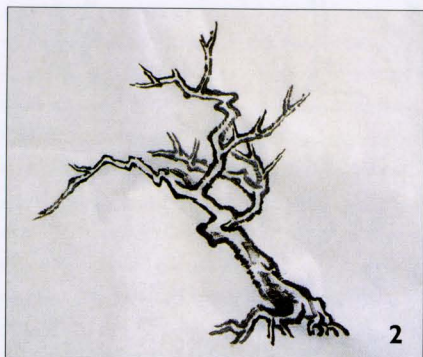
Деревья встречаются не только в пейзажах, но и в картинах с изображениями птиц и людей. Они могут быть существенным элементом или простым дополнением композиции.

ВВЕРХУ Обращайте внимание на различие в масштабе и удаленности деревьев от зрителя. Пространство всегда придает композиции оттенок загадочности, особенно, если речь идет о деревьях на выступах скал, скрывающих от нашего взгляда нечто.

ВНИЗУ Форма листьев и способы их группировки зависят от вида дерева, а также от местных особенностей изображаемого ландшафта. Однако следует выдерживать общие пропорции кроны, чтобы некоторые деревья не казались слишком большими или маленькими.

1 Напишите контуры ствола в направлении от земли к кроне. Одну сторону пишите более темной линией, чтобы соблюсти принцип равновесия инь и ян. Более плотный штрих создает впечатление тени и контрастирует со светлым тоном разведенной туши, которым должна быть написана освещенная солнцем сторона ствола. Подчеркните структуру старой, бугристой коры толстыми штрихами.

2 Дополните «скелет» дерева корнями и несколькими сучковатыми ветвями.

3 Напишите рядом второе дерево. У корней изобразите несколько камней, затем начинайте писать листья. Наши деревья имеют искривленную форму, потому что растут на каменистой почве.

4 Чуть дальше уже написанных деревьев поместите еще одно, а затем добавьте темный силуэт дерева в глубине. Обычно темные объекты размещают на переднем плане, но при наличии определенного мастерства такие «правила» можно нарушать. Следите за разнообразием техники письма.

5 В завершение добавьте несколько деревьев других видов с левой стороны композиции, за центральным деревом. Напишите теневые участки и добавьте немного цвета.

Веер с пейзажем

Этот пейзаж написан на бумаге для веера. Деревья и камни на первом плане выполнены оттенками черной туши, для дальних гор использован серый тон. Передний план написан в первую очередь, чтобы переход к более светлым оттенкам создавал ощущение пространственной глубины.

1 Сначала напишите контуры деревьев и камней на первом плане. Бумага для вееров имеет хорошую выработку, на ней можно писать тонкими штрихами.

3 Добавьте детали и дополнительные оттенки, чтобы получилась интересная композиция.

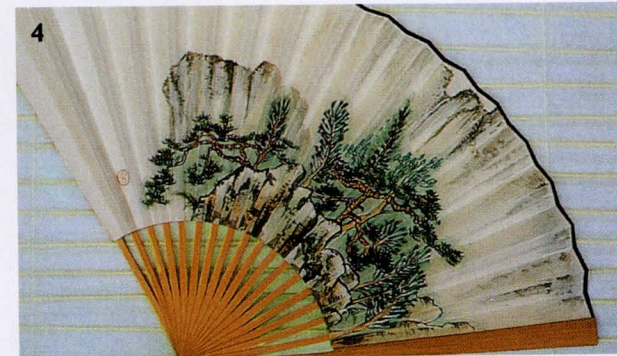
Бумага для вееров обычно продается в готовом виде – с заложенными складками. Бамбуковый каркас продается отдельно. Качество бумаги для вееров довольно высокое, на нее хорошо ложатся штрихи. Главное – остерегаться случайных пятен туши.

2 Светлым оттенком краски, соответствующей настроению задуманного пейзажа, пропишите оба плана картины. Общий колорит картины должен быть согласованным, чтобы появлялось ощущение протяженности пространства. Впечатление глубины создается оттенками одного цвета или гармонично сочетающихся цветов, становящихся более светлыми по мере удаления объектов от зрителя.

По окончании работы над рисунком, вставьте спицы каркаса на место и приклейте по краям крышки. Аккуратно выполненная работа смотрится очень красиво.

4 Законченный веер со вставленным на место каркасом и приклеенными крышками. Веер можно использовать по прямому назначению, повесить на стену или закрепить на специальной подставке.

5 Фрагмент законченного веера. Форма веера может создать определенные трудности для начинающих художников, но результат стоит приложенных усилий.

Пишем ветви

При работе в традиционной манере китайской живописи не нужно стремиться к передаче объема стволов или ветвей. Основное значение придается качествам инь и ян, которыми обладают две стороны объекта — освещенная солнцем и теневая.

1 В этом рисунке объединены два основных способа изображения ветвей: штрихи под названием «рога оленя» устремлены вверх, «ноги краба» направлены вниз. Для начала потренируйтесь в выполнении этих штрихов. Копируйте образцы, используя кисть из волчьего волоса и светлую тушь. Работайте от светлых участков к темным.

2 Как видно на этом примере, два способа изображения ветвей передают разные по характеру движения. В левой паре темное дерево склоняется перед светлым, которое подчеркнуто точками туши. Фон темного дерева и тень от невысокого бамбука, растущего перед домиком, написан индиго. Коричневая краска использована для ствола светлого дерева и части листьев.

3 Очень часто изображения деревьев делают монохромными. Для передачи всех деталей достаточно различных оттенков туши. Если вы хотите ввести в картину цвет, делайте это сдержанно. Краски должны дополнять тушь, а не подчинять ее себе.

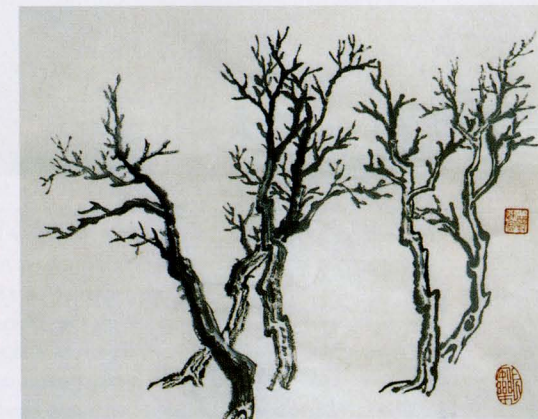
СОВЕТ

Пишите красками только после того, как тушь полностью просохнет.

ВНИЗУ На рисунке показаны два способа изображения сосны. Обратите внимание на то, как переданы иголки и кольцеобразная текстура ствола.

ВНИЗУ Пример композиции из нескольких деревьев. В группе из трех деревьев самое темное вынесено на первый план. Самое дальнее дерево пересекается со стволами двух соседних и склоняется к паре деревьев, стоящих в отдалении.

Горы

Из названий различных штрихов, которыми пишутся горы, можно составить целый словарь. На этих страницах мы освещаем основные техники, ведущие свое происхождение от четырех способов письма кистью: *гоу*, *цунь*, *дянь* и *жань*. Наиболее важна для горных пейзажей техника *цунь*.

Слово *цунь* изначально имело смысл «заглубивший», но сейчас оно применяется как общий термин для обозначения моделирующих штрихов. На протяжении многих лет художники использовали различные названия для обозначения штрихов, передающих текстуру и освещенность. Все они делятся на две основные категории: *пима* и *фупи*. Китайское слово *пи* означает «насечка» или «щель», оно применяется для обозначения внешнего вида поверхности, по которой ударили топором или ножом. *Ма* – это конопля, растение с прочными волокнами, которые, после разделения их ножом, образуют нити своеобразной фактуры. *Фу* означает «топор» и указывает на отметины, которые лезвие этого инструмента оставляет на твердой поверхности. В целом, техники *пима* применяются для изображения гор, покрытых слоем почвы; штрихи *фупи* используются при письме скалистых утесов и величественных высоких гор. Наряду с этими двумя типами штрихов *цунь*, используются точки – *дянь*. С помощью точек расставляют акценты, моделируют тени, пишут кусты, деревья и так далее. Наконец, легкую моделировку освещенности и колорита можно выполнить в технике *жань*.

ЭПОХА ЦИН Ян Сюэ-мэй. Пейзаж.

В этом пейзаже пространственная глубина передана делением изображаемого ландшафта на три плана (передний, средний и дальний), разделенных водой. Деревья на переднем плане придают иллюзии убедительность. Такой пейзаж предлагает зрителю совершить мысленное путешествие вглубь ландшафта.

ТУМАННЫЙ ПЕЙЗАЖ Ван Цзянань.

На этой картине, изображающей ранний летний вечер, лучи заходящего солнца касаются всех изображенных предметов. Три ивы окружают небольшую беседку, за которой растягивается вечерний туман. Деревья на другом берегу освещены сзади, что создает эффект рентгеновского изображения. Силуэты их ветвей и стволов намечены тушью, а листва передана в виде ореола прозрачной сине-зеленой краски.

Пима

На рисунках 1, 2 и 3 приведены образцы техники пима. Все штрихи выполняются вертикальной кистью.

1 Длинные, похожие на волокна штрихи подходят для изображения гор, покрытых почвой.

2 Этот штрих более изящен, чем предыдущий. Он напоминает штрихи, которыми изображают это растение. Обратите внимание на тонкую моделировку теней в технике жань.

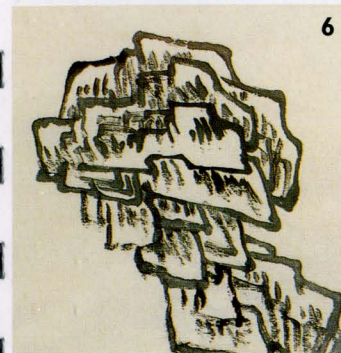
3 Такие штрихи похожи на бобы. Они подходят для изображения гор с большим количеством деревьев на вершинах.

4 Этот штрих цунь известен как «сложенная лента». Он подходит для изображения плоских, невысоких гор, как правило, покрытых почвой. Хотя в основном этот штрих выполняется «боковой кистью», в некоторых местах может потребоваться прием «вертикальная кисть».

Фупи

Примеры 4, 5 и 6 относятся к категории фупи. Сначала обозначьте контур, затем приступайте к структуре поверхности.

5 На этом рисунке хорошо видны штрихи-насечки. Штрихи не должны располагаться случайно, каждый из них вносит свой вклад в создание целого образа и должен определяться его энергией. Не забывайте менять плотность заполнения контуров и оставлять участки чистой бумаги.

6 Это тоже штрих «сложенная лента», но в данном случае он использован для изображения твердой скалы без растительного покрова. Такие скалы встречаются в некоторых районах южного Китая.

7 Еще один пример пима. Штрих, известный под названием «распутанная веревка», подходит для изображения гор с неоднородной поверхностью. Он хорошо сочетается с изображениями разных видов растений.

8 Это образец точечной техники ми, изобретенной Ми Фу. Она часто используется для изображения отдаленных гор и создания эффекта тумана.

ГЛЯДЯ ВДАЛЬ Ван Цзянань.

Пример использования приемов, характерных для изображения удаленных гор, в сочетании с более сложными техниками. Композиция хорошо сбалансирована. Умелое разведение туши помогает создать ощущение большой глубины пространства.

Скалы

Согласно даосским представлениям, скалы имеют три стороны. Штрихи, которыми их изображают, имеют восхитительные названия. «Прожилки лотоса», «спутанная конопля», «насечки топора», «железный обод».

Моделирующие штрихи часто связаны с конкретными горами. Это позволяет писать каждый горный хребет в неповторимом стиле.

ГОРЫ ХУА Хэ Хай-ся.

Художник сосредоточил свое внимание на небольшом участке горного хребта, но при этом тонко уловил особенности этих скалистых гор северного Китая. Уверенными штрихами передана структура поверхности скал и деревья, растущие на головокружительной высоте.

Штрихи, которыми пишутся скалы, должны быть живыми. Чтобы добиться этого эффекта, кисть должна «танцевать» по бумаге. Гибкими движениями запястья переводите кисть из вертикального положения в наклонное и обратно. Не пишите скалы как контур, заполненный несколькими бледными мазками: моделирующие штрихи должны передавать структуру поверхности камня.

Группы камней

Скалы — это основа для горных пейзажей. В принципе, горы можно рассматривать как скопление отдельных камней и скал. Поэтому мы начнем с небольшой группы камней, изображенной в технике *гоу*.

1 Представьте себе, что камень имеет три стороны, каждую из которых нужно изображать по-своему, используя прием «боковая кисть». Передняя сторона, обращенная к солнцу, сухая и грубая, теневая сторона — влажная, а верхняя сторона — изыщная. Такой подход создает эффект трехмерности.

2 Переходите к горам вдаль, не упуская из виду их соотношение с первой группой камней. Используйте штрих цунь, чтобы обозначить тени и очертить форму.

3 Между группами скал должна быть некая связующая нить. Составление такой композиции — подготовка к изображению настоящих гор.

4 Завершают картину изображения подходящих деревьев.

СЛЕВА: ВЕСЕННИЕ ГОРЫ

Ван Цзянань.

Современная картина, основанная на принципах традиционной китайской живописи, согласно которым художник выбирает колорит и технику письма в зависимости от личного восприятия сюжета.

ВНИЗУ: ЖЕЛТЫЕ ГОРЫ Дун Шоу-пин.

Традиционная для изображения этого ландшафта техника письма резко отличается от той, что использована в предыдущем примере. Посмотрите, насколько разным может быть авторский стиль.

Реки и водопады

Вторым по важности после гор элементом китайского пейзажа считается вода. Взятые вместе «горы и воды» отражают отношение китайцев к природе. Это инь и ян, противоположности, правящие миром. Скала крепка и несгибаема, вода – текуча и податлива. Но вода может пропитать скальную породу – мягкое бывает сильнее твердого, а энергия ци (см. с. 212–213) следует за потоком.

ВВЕРХУ: ВОДОПАД Хуан Жэнь-хуа.

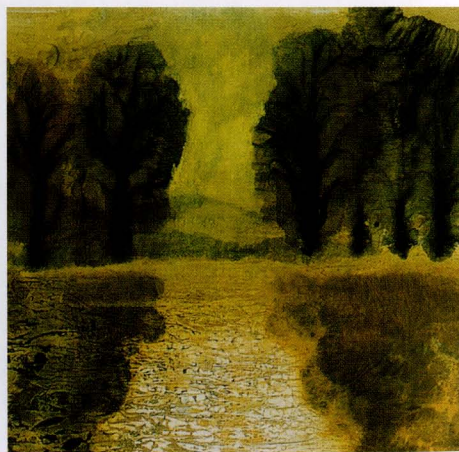
Эта традиционная картина выполнена тушью с добавкой индиго, наложенной в несколько слоев. Белая краска не использована вовсе.

СПРАВА: ОСЕННЯЯ РЕКА Ван Цзянань.

Осенний колорит картины хорошо сочетается со спокойными водами реки.

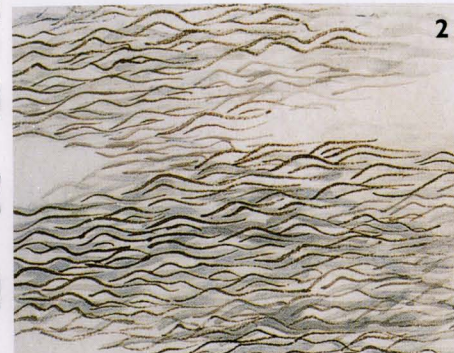
Эти два принципа даосского мировоззрения имеют фундаментальное значение для китайской пейзажной живописи. На картинах часто изображаются водные потоки.

Если вода – главный, преобладающий элемент пейзажа, ее обычно изображают в движении. Если воде отводится второстепенная роль, она может быть и спокойной. Но ни в том, ни в другом случае ее роль не зависит от размера той части листа, которую занимает водоем или поток. Она зависит от настроения и ощущений, которые хочет передать художник.

Способы изображения воды

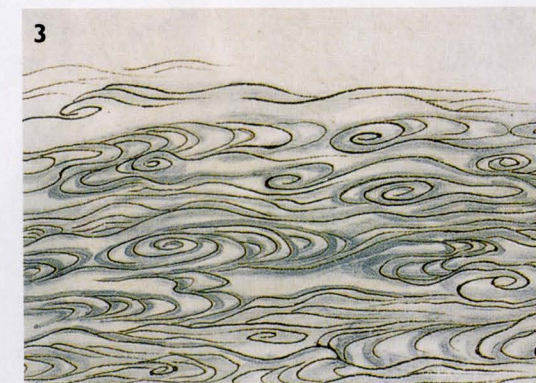
1 Вот один из способов передачи спокойной воды. Тонкой кистью из волчьего волоса напишите волнистые штрихи, используя технику гоу. Изображение получается стилизованным и декоративным.

2

2 Усилите эффект, добавив темные участки в технике жань.

3

3 Чтобы передать сильное течение, структура штрихов должна быть иной.

ТЕХНИКИ

В природе существует множество типов водных потоков. Художнику необходимо определить, каким способом лучше всего передать их особенности. Нужно понять, как ведет себя вода, и лишь затем найти подходящую технику. Самый популярный у китайских художников метод – обозначить воду участками белой бумаги и передать ее характер через изображения окружающих предметов, оставляя широкий простор для воображения.

Водопад в пейзаже

Здесь приведены два примера изображений водопадов, сильно отличающиеся друг от друга. В первом случае вода стекает плавно, а сам водопад является частью общего пейзажа. На втором листе мы видим бурлящий поток, который сам является центром композиции.

1 Штрихами гоу напишите очертания гор, используя светлую тушь и держа кисть вертикально. Затем пишите струи воды, закручивающиеся в небольшие водовороты. Штрихи не должны быть однообразными.

2 Завершите прорисовку и перейдите к работе цветом. Смешайте коричневую краску с индиго и небольшим количеством туши и смягчите контуры, применяя технику жань. Пока тушь еще сырая, точками глян подчеркните основные структурные линии, где этого требует композиция.

Сделайте размыты везде, где это необходимо. Используйте вторую кисть, смоченную чистой водой, чтобы краска растекалась правильно. Подчеркните контуры точками.

3 Переверните лист обратной стороной и нанесите тонкий слой разведенной зеленой краски на участках, соответствующих изображениям гор на лицевой стороне. Краска не должна быть слишком яркой.

Горный поток

Этот водопад написан гораздо более свободно, чем предыдущий. Про такую технику мы обычно говорим: «Начинайте смело, заканчивайте тщательно».

2 Смягчите линии светлой тушью так же, как и в предыдущей картине. Это подчеркнет белизну незаполненных участков рисовой бумаги, обозначающих воду.

3 Наполовину смоченной кистью проработайте детали в технике цунь. Смешайте коричневую краску с небольшим количеством светлой туши и напишите тесную группу камней в нижней части композиции.

1 Работая попеременно кончиком и боковой стороной большой кисти из овечьей шерсти, обозначьте основные контуры.

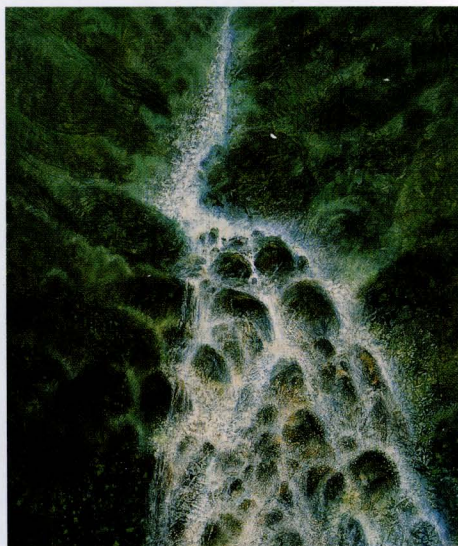
СОВЕТ

На первом этапе можно также использовать более сложную технику — помо, или «расплесканная тушь».

4 Проработайте детали, обращая особое внимание на камни, выступающие из воды. Бурлящая вода делает их очертания неясными, поэтому воспользуйтесь техникой размывов. Очень светлой тушью мягко обозначьте более темные участки на воде, чтобы создать эффект брызг, похожих на пар. Старайтесь передать мощь потока, обрушивающегося со скалы. Это достигается за счет разнообразия приемов работы с тушью.

ВОДОПАД Ван Цзянань.

В этой картине светлые места переданы белой краской. Художник часто пишет водопады, видя в них отражение собственного жизненного пути. Он идет по жизни энергично и воодушевленно, но часто сталкивается с труднопреодолимыми препятствиями.

Композиция

Под композицией китайской пейзажной живописи мы подразумеваем организацию внутреннего пространства картины. Важнейшими понятиями здесь являются форма, пустота и движение. Изучая композицию, мы выясняем, как художник соотносит друг с другом первые два аспекта.

В основе соотношения формы и пустоты лежит уже знакомая нам концепция «хозяина и гостя». Форма в китайской живописи имеет практически тот же смысл, что и в западном искусстве. Однако понятие пустоты трактуется совершенно по-иному и зависит от того, как мы воспринимаем полную противоположность черной туши и белой бумаги. Даже если в картине присутствует цвет, мы должны постоянно помнить об этом контрасте. Пустота — это не просто участки, где ничего не изображено. Она — часть композиции, поэтому нужно особенно тщательно следить за формой и расположением незаполненных участков. О внутреннем движении часто говорят как о «драконе в живописи» — гибкой и энергичной силе. Наличие внутреннего движения делает композицию более интересной. На этих страницах мы рассказываем вам о вариантах соотношения формы и пустоты, способах передачи движения и производимых ими эффектах.

ПЕЙЗАЖ Чжань Да-цян (1899–1983).

В этой картине объединены изображения двух скал. Энергия возникает из противоположности направлений движения свободных элементов — реки, текущей в одну сторону, и человека, поднимающегося на холм в обратном направлении.

ИСТОЧНИК Ван Цзянань.

Энергия картины заключается в стремительном потоке, зажатом между двумя группами скал.

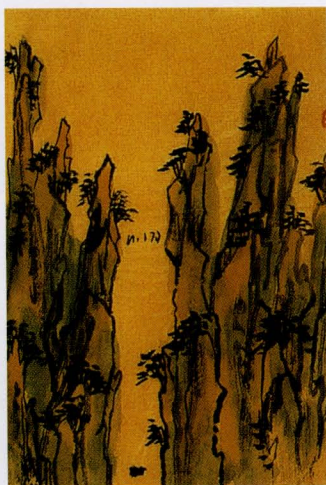
ФОРМА И ПРОСТРАНСТВО

Две одинаковые по размерам группы напротив друг друга.

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ:

по центральной линии.

Центральная часть картины может быть заполненной или пустой, как на двух следующих образцах.

ФОРМА И ПРОСТРАНСТВО

Плотное и рассеянное.

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ:

через всю картину.

В этих примерах (слева и справа) плотные и массивные формы противопоставлены участкам с малым количеством материальных объектов.

ВВЕРХУ: ЖЕЛТЫЕ ГОРЫ Ши Тао.

С западной точки зрения эта композиция кажется странной. Скалы причудливых форм почти сталкиваются друг с другом, а в узком промежутке между ними создается динамическое напряжение.

СПРАВА Это этюд с картины Ли Чэна, великого мастера эпохи Северная Сун. Сочетание массивных гор с более свободно написанным передним планом — характерная композиция для традиционного пейзажа.

ФОРМА И ПРОСТРАНСТВО

Массивное и пустое.

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ: меняющееся.

Уравновешенное сочетание больших и малых форм и пустот — один из самых живучих принципов композиции в китайской пейзажной живописи. Они представляются в виде оттенков белого и черного. Даже если в картине присутствует цвет, черный и белый преобладают.

СЛЕВА Этюд с картины Бада Шаньжэня, известного также под именем Чжу Да. Сначала он был буддийским монахом, затем стал даосом. Именно этот период его жизни был самым творческим. Обратите внимание, как три главных пустых участка картины и пустоты меньшего размера соотносятся друг с другом.

ФОРМА И ПРОСТРАНСТВО

Горизонтальное деление с помощью форм и пустот

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ:

S-образное.

Самым распространенным вариантом композиции китайского пейзажного свитка было деление на три горизонтальные части. В картине три точки, на которых останавливается взгляд: лодка на переднем плане, деревья в средней части и горы на дальнем плане. Надо сказать, что это правило довольно гибкое.

СПРАВА Этюд с пейзажа эпохи Цин.

СЛЕВА: НА ЯКОРЕ Я Мин.

Еще один хороший пример равновесия форм и пустот, переданных белым и черным. Обратите внимание, что присутствие водоема не вызывает сомнений, хотя художник вовсе не писал воду. Взгляд зрителя притягивается к изображению лодки. Фигура пасущейся лошади создает непринужденную атмосферу.

ВНИЗУ Эту с картины Ши Тао. Углы композиции не заполнены, задний план изображен плоско, а вся сцена сдвинута вперед.

ФОРМА И ПРОСТРАНСТВО

Углы и плоскости.

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ: меняющееся.

Композиционное значение углов листа было впервые оценено в эпоху Сун (XI в.), когда художник по имени Ма Юань оставил незаполненными углы своей картины, истолковав их как «средство спасения от монгольских захватчиков». Такой прием, получивший название «угол Ма Юаня», остается популярным до сих пор.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ

ОШИБКИ:

- Участки, одинаковые по насыщенности туши или краски, размещаются слишком близко друг к другу.
- Формы слишком похожи друг на друга, что вызывает скуку.
- Уравновешивающие друг друга объекты в разных частях картины расположены симметрично.
- Все фигуры и объекты, в том числе горы на заднем плане, расположены на одном уровне.

Эта копия пейзажа, написанного в эпоху Сун художником Го Си, выполнена Цай Сяоли. Обрывистые скалы уравновешиваются несколькими плоскими планами справа, сокращающимися по мере отдаления. При такой композиции трудно придумать решение углов, но художник удачно осветлил нижний левый угол картины, разместив в нем *wogonag*.

Творческий период Го Си пришелся на 1068–1085 гг. Он был великолепным критиком и придворным художником императора Шэнь Цзуна. Го Си говорил, что нужно не только восхищаться хорошим ландшафтом, но и жить в нем.

Художник

Художник

Художник

ВВЕРХУ: Меняющаяся точка зрения
Художник изображает объекты на картине так, словно он видит каждый из них с отдельной точки зрения и, соответственно, под разным углом.

Принцип постоянного изменения точки зрения имеет два важных следствия. Во-первых, в западном искусстве человек на

переднем плане кажется больше по размеру, чем гора на дальнем плане. Для китайского способа мышления такая ситуация невозможна: все вещи должны находиться в правильном соотношении между собой. Поскольку человек не может быть больше горы, его следует изображать маленьким. Во-вторых, если вы хотите изобразить человека, смотрящего на несколько объектов, все они должны быть одного размера. Чтобы увидеть их такими, художник меняет собственное положение в пространстве (см. ил. слева).

Одним из первых о принципах перспективы заговорил великий художник Го Си. Он считал, что протяженность пространства в живописи передается тремя способами. Первый – это *гао юань* (высокие дали). С его помощью можно подчеркнуть высоту и крутизну гор. В этом случае взгляд человека направлен от подножия горы вверх. Эффект создается благодаря форме объекта, а не его пропорциям. Второй способ, *пин юань* (ровные дали), подходит для изображения плоских горизонтальных ландшафтов. Он подробно описан в предыдущей главе. Третий прием, *шэнь юань* (глубокие дали), это взгляд сверху вниз. По мере отдаления от зрителя горы постепенно уменьшаются, зачастую меняя свой цвет. Все эти принципы были известны под общим названием *сань дянь*. К трем способам, признававшимся Го Си, мы можем добавить четвертый перспективный прием – *ми юань* (теряющиеся дали). Такой пейзаж, видимый сквозь пелену тумана или дождя, кажется бесконечным.

ГАО ЮАНЬ (ВЫСОКИЕ ДАЛИ)

Точка зрения снизу вверх подчеркивает высоту гор, они словно воспаряют к небу. Обратите внимание, как нужный эффект создается с помощью формы.

ПИН ЮАНЬ (РОВНЫЕ ДАЛИ)

На картине Ван Цзянаня «Зимняя река» четко просматривается принцип «ровных далей». В данном случае взгляд зрителя находится на одном уровне с пейзажем. Акцент на плоской поверхности помогает передать глубину пространства.

БЕЗГРАНИЧНЫЙ МИР

В V в. Цзун Бин писал в трактате «Предисловие к живописи гор и вод», что трехдюймовое (7,5 см) изображение горы на картине соответствует семи тысячам футов (2100 м) в реальности, а один штрих художника равняется ста милям (160 км).

Шэнь юань (ГЛУБОКИЕ ДАЛИ)

Взгляд зрителя направлен с высоты вниз. Горы часто изображаются разными цветами, обозначающими их удаленность. Этот перспективный прием можно использовать для создания картины с особой атмосферой.

Ми юань (ТЕРЯЮЩИЕСЯ ДАЛИ)

Пелена облаков, тумана или дождя придает картине особое настроение, поскольку пейзаж кажется бесконечным. Это хороший способ передать эмоции через живопись.

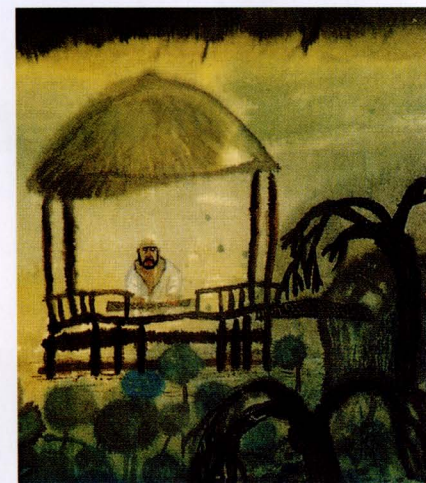
Передача деталей

Объект, созданный рукой человека — здание, лодка, мост — обычно не бывает главным предметом картины, но включение таких объектов в пейзаж помогает передать характерные особенности местности или подчеркнуть смысл изображенного.

Размещая на картине такие объекты, вы передаете некую мысль об отношении человека и природы. Здания имеют важное значение. Китайцы считают, что изображение постройки должно соответствовать ее реальному предназначению и подходить к фигуре человека. Пример такого изображения — ученый в беседке на картине Ван Цзяняня.

Изображения лодок также имеют информативную и символическую функции. Например, паром означает прибытие или отъезд людей и, соответственно, радость встречи или печаль расставания. С практической точки зрения, водный транспорт играет центральную роль в жизни китайцев. Территория страны прорезана руслами трех великих рек и усыпана множеством озер.

Многие китайские города стоят у воды. Пройти по мосту — значит отправиться в путешествие, расставшись с близкими. В прошлом существовал обычай провожать уезжающих родственников и друзей до границ города, поэтому мост служил символом горечи расставания. Мосты также служили для переправы через глубокие ущелья, и поскольку они были сделаны руками человека, их изо-

ИГРА НА ЧЖЭНЕ В БЕСЕДКЕ Ван Цзянянь.

В этой картине окружающий пейзаж отвечает скромным потребностям ученого: это деревянная постройка с крышей из рисовой соломы, стоящая на берегу лотосового пруда.

бражение обозначало своего рода духовную связь между весьма почитаемыми природными объектами — горами. В живописи мосты обеспечивают непрерывность потока энергии ци, проходящей через пространство картины.

ВВЕРХУ: ЖИЗНЬ В ГОРАХ Ли Хуа-шунь.

Форма жилища повторяет контуры горы, говоря о тесной связи между ее владельцем и окружающей природой. Изгибы деревьев и очертания стаи птиц вторят этим формам. Благодаря всему этому создается единство образа и смысла, дополнительно подчеркнутое манерой нанесения штрихов. Для домика, деревьев и лодки использована тонкая кисть из волчьего волоса, для свободно написанной скалы — мягкая кисть из овечьей шерсти.

ВВЕРХУ Этот и следующий примеры показывают, насколько детализированными должно быть изображение группы домов, находящееся на среднем плане картины. Дома, изображенные на этом рисунке, встречаются на Хуанхэ.

Здания

Скопируйте приведенные здесь образцы, чтобы впоследствии использовать их в своих картинах. Они показывают, как нужно рисовать постройки и объединять их в группы, чем отличаются дома в Северном и Южном Китае и как передать соотношение между двумя зданиями.

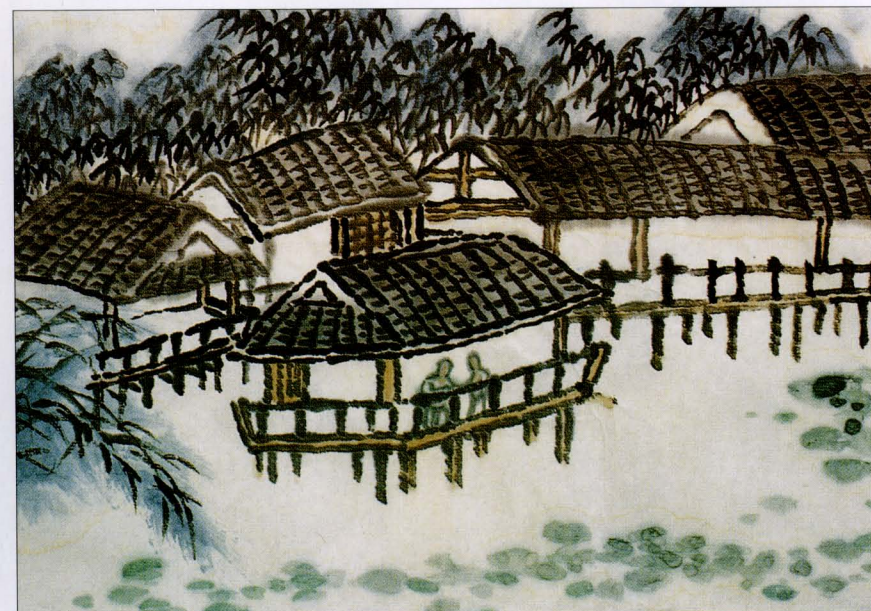

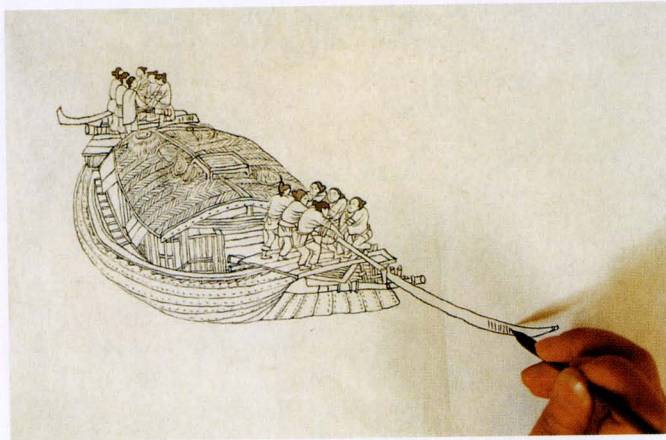
СЛЕВА Белые стены и темные крыши таких домов можно увидеть в основном южнее реки Янцзы.

ВНИЗУ Не забывайте объединять дома. Эти беседки с двухъярусной крышей похожи, но не одинаковы, и связаны друг с другом.

ВНИЗУ Здесь показано, как писать группу зданий на переднем плане. Нужно более детально передать черепицу на крыше и правильно соотносить дома с окружающими деревьями. Такого рода свайные постройки обычно используются в Китае как чайные домики.

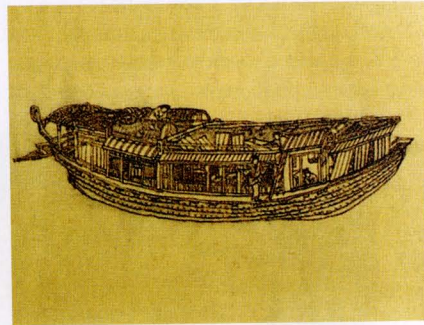

СЛЕВА Паром в старинном стиле. Чтобы штрихи были более точными, опустите запястье на стол.

Лодки

Здесь помещены примеры изображений лодок для изучения и копирования. Вводя в картину изображение лодки, подумайте, нужно ли вам писать воду или нет. Можно оставить участок бумаги незаполненным, изобразив только отражение лодки: во многих случаях этого будет достаточно, чтобы создать впечатление водной глади.

ВВЕРХУ СПРАВА Форма и конструкция этой лодки не изменилась с X в. до наших дней.

ВНИЗУ СПРАВА Такая прогулочная лодка подойдет для ученого, безмятежно наблюдающего за моряками и рыбаками.

СЛЕВА Еще одна прогулочная лодка. Когда человек находится между небом и водой, он примиряется с самим собой.

СОВЕТ

Тщательно изучите изображения разнообразных построек, лодок и мостов, чтобы вы могли передать их характерные особенности. Скопируйте каждый образец по несколько раз, обращая внимание на различия в технике изображения.

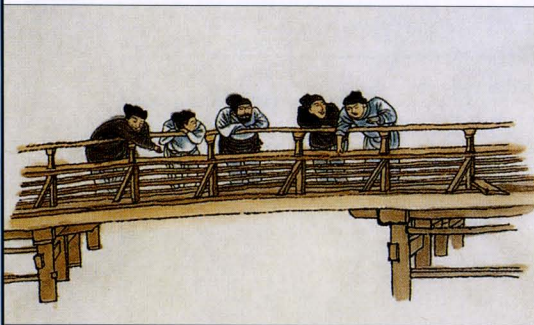
ВНИЗУ Здесь такая же лодка изображена крупным планом с фигурами моряков, что дает вам возможность изучить ее в подробностях.

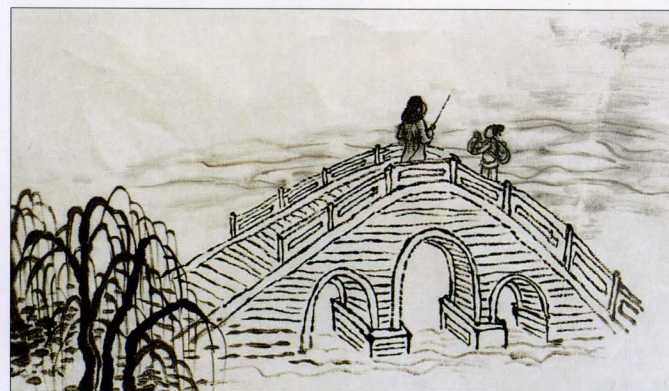
Мосты

Изображение моста в картине должно соответствовать ее настроению и композиции. На следующих трех примерах мы рассмотрим разные формы мостов.

ВНИЗУ Люди собрались на мосту, чтобы посмотреть на рыб в воде или просто посплетничать, облокотившись на перила. Такой крепкий деревянный мост — центр жизни целой деревни.

ВВЕРХУ Некоторые мосты использовались главным образом для прогулок или как украшение. В китайских садах много небольших водоемов с зигзагообразными или изогнутыми мостиками-галереями, с которых люди могут полюбоваться золотыми рыбками, лотосами или расположенными вдалеке горами. Художники очень любят изображать такие мостики.

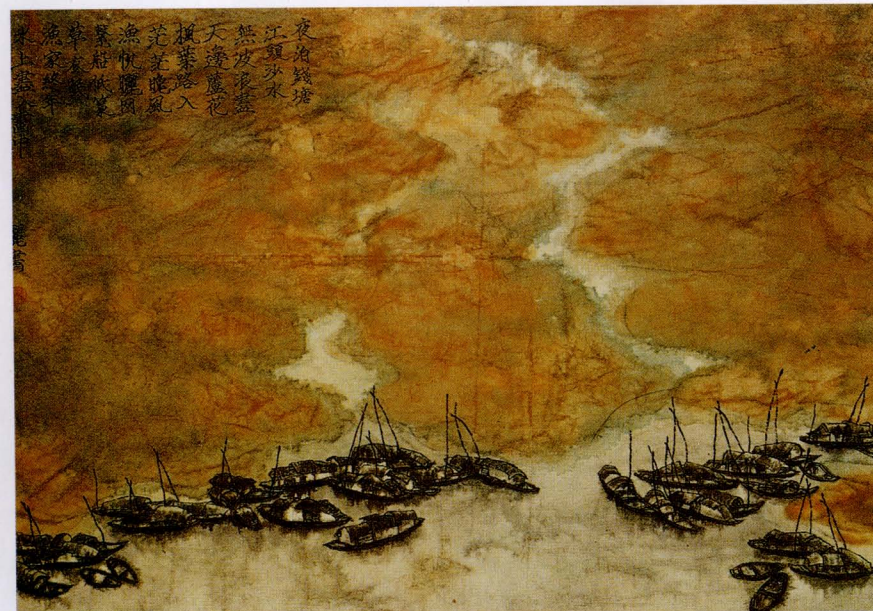
СЛЕВА Это каменный мост типичной для Китая формы. Двое друзей прощаются друг с другом: кто знает, когда еще им придется встретиться?

СПРАВА: СТРЕМНИНА РЕКИ Цай Хэдин.

Образец техники, необходимой для передачи движения лодки. В данном случае идея картины требует изображения воды. Быстрота потока передана штрихами, которые следуют направлению течения. Бурлящая вода и даже ветки деревьев подчеркивают тревожную атмосферу сцены. Все тяготы жизни бедных рыбаков воплотились в этой сцене опасного путешествия на простом бамбуковом плоту.

ВНИЗУ Четкие штрихи туши, которыми Цай Сяоли написал лодки, причалившие к берегу реки, эффектно выделяются на фоне мягких красок пейзажа. Разнообразие ракурсов вносит в картину движение, даже несмотря на то, что лодки не плывут, а стоят. Это рыбацкие лодки, которые часто служат домом для своих владельцев.

Облака, дождь и снег

Облака, дождь и снег нужно рассматривать с точки зрения китайской философии, которая влияет на способ их изображения. Китайцы считают процесс образования облаков частью непрерывного цикла самообновления, который стоит за всеми природными явлениями.

Облака, дождь и снег — это разные состояния воды. Облака особенно интересны для нас, поскольку они символизируют многое из того, что мы пытаемся передать средствами китайской живописи. Если в горах, например, воплотилась сила, мощь и прочность природного мира, то облака, наоборот, слабы, податливы и эфемерны. Эти качества — типичные характеристики *инь* и *ян*. Но облака окутывают вершины гор, меняя их форму и характер. Облака еще более своенравны, чем вода,

ведь ничто не может вместить их. Изображения облаков — важный способ передачи в картине энергии *ци*, потому что во многих отношениях они могут считаться зримым воплощением этой субстанции.

Существует два способа запечатлеть эти ускользающие формы на бумаге. В первых, можно оставить на месте облака участок белой бумаги, а его контуры обозначить с помощью изображений соседних объектов. Во втором случае формы облаков пишут кистью. Эти способы уже упоминались в разделе, посвященном воде, но здесь перед вами стоит более сложная задача, обусловленная эфемерностью самого объекта изображения.

ШИРМА С ПЕЙЗАЖЕМ

Ван Цзянань и Цай Сяоли.

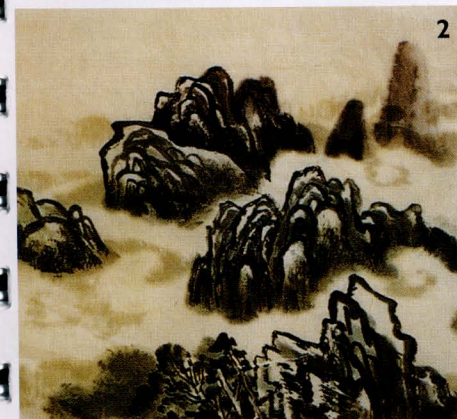
Все элементы пейзажа имеют декоративные стилизованные формы, но облака по-прежнему помогают передать величие горной гряды.

ОБЛАКА

Облако передает тот же смысл, что и дождь. Изображения ландшафта в дождливую погоду очень популярны в Китае, поскольку на них обычно присутствуют фигуры смелых людей, противостоящих силам стихии. Борьба, которую они ведут, и физическая, и моральная одновременно.

1 Этот образец демонстрирует технику, использующую незаполненные участки бумаги. Напишите горы сухой кистью, держа ее вертикально. Боковой стороной кисти добавьте несколько штрихов *цунь*, чтобы подчеркнуть структуру поверхности скал. Очень важно правильно расположить горы, чтобы энергия *ци* могла свободно течь в промежутках между ними. Пустые участки, оставленные для облаков, должны вместе образовывать извилистую фигуру, похожую на тело дракона, который живет в этой местности.

2 Большой и мягкой кистью сделайте размыты по краям облаков в технике *жань*. Не переусердствуйте! Необходимо сохранять равновесие между формой и пустотой. Помните также о том, что облака, как и всякий объект, форму которого моделирует свет, имеет две стороны — *инь* и *ян*.

СНЕГ

Снег полностью изменяет формы, колорит и структуру ландшафта. Чаще всего снег изображают с помощью незаполненных участков бумаги, так же, как и некоторые типы облаков, или в точечной технике с использованием белой краски.

2 Наберите самый светлый тон на большую кисть из овечьей шерсти и в технике жань пропишите участки, занятые небом и водой. Заснеженные склоны гор и берега реки, оставшиеся белыми, должны выделяться на фоне неба и воды.

3 Проработайте ветки деревьев и обозначьте штрихами цунь берега реки.

4 Напишите фигуры людей на мосту. Расставьте акценты в нужных местах с помощью черной туши. Наберите на одну кисть непрозрачную белую краску. Другой кистью постукивайте по черенку первой, чтобы стряхнуть капли краски на бумагу. Размер капель зависит от силы ударов. Для начала лучше отработать этот прием на черновом листе бумаги.

5 Сравните получившуюся композицию с изображением того же пейзажа в дождливый день и прочувствуйте различия в настроении обеих картин. На листе с изображением дождя показана борьба человека со стихией. В зимнем пейзаже мужчина и женщина идут на природу, чтобы полюбоваться отвязными цветами сливы.

Дождь

В дожде меньше формы, чем в облаках, поэтому эффект должен создаваться с помощью всех остальных элементов пейзажа. Мы приводим пошаговое описание одного из способов изображения дождя.

1 Светлой тушью пропишите формы основных элементов пейзажа. Полосу реки можно оставить очень широкой, чтобы фигура человека по контрасту казалась совсем маленькой и жалкой.

2 Придайте щетине кисти форму веера и легчайшими из штрихов обозначьте струи дождя. Помните, что местами дождь идет сильнее, местами – слабее.

3 Композиция сознательно сделана асимметричной, чтобы усилить впечатление того, что тучи и дождь давят сверху не только на человека, но и на мост, и на землю за ним. Похоже, что даже мост настроен против человека: с выбранной точки зрения видна нижняя поверхность той половины моста, по которой он решительно шагает, а вторая половина полностью залита водой.

ОБЛАКА Лу Ван Шао.

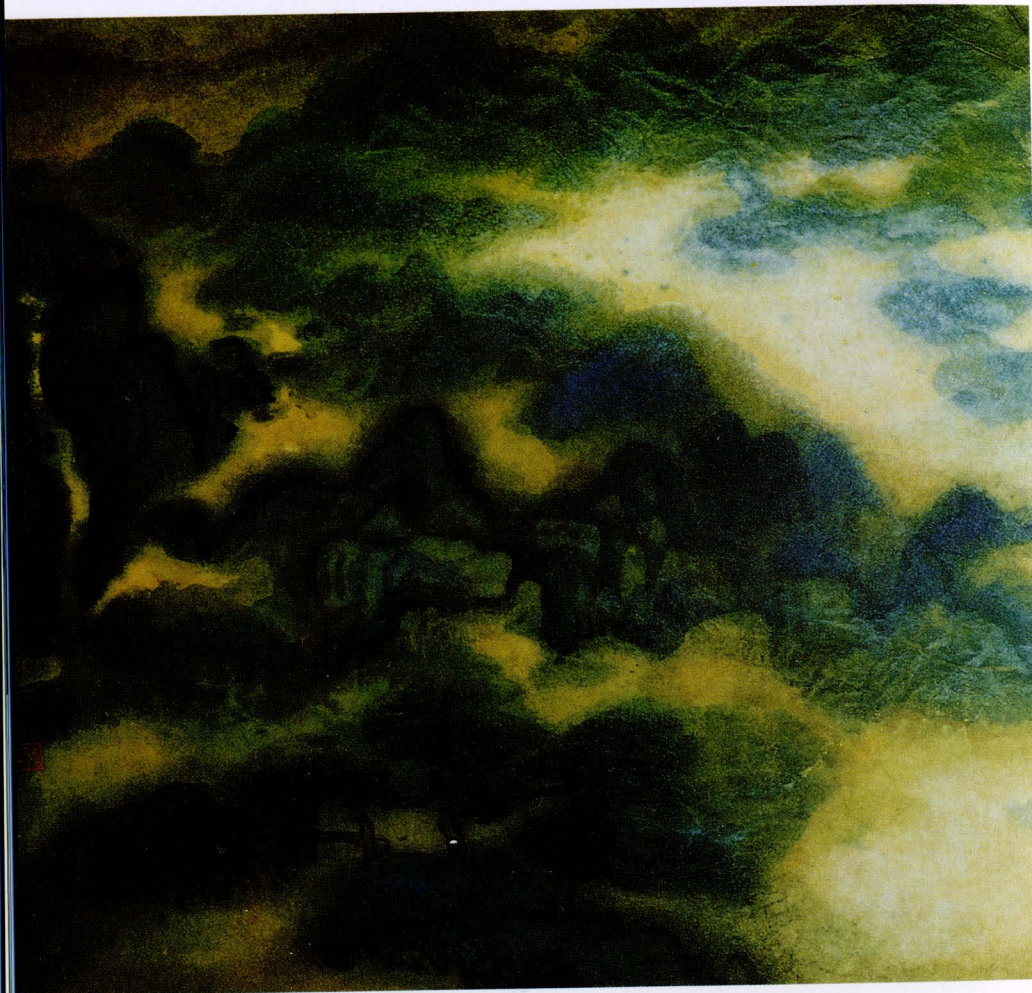
Картина в стиле сяопинь демонстрирует чрезвычайно своеобразную манеру письма облаков, которой и прославился этот художник.

МАЛЬЧИК С БУЙВОЛОМ Цай Хэдин.

Еще один способ писать дождь. Здесь основная идея картины передается через позы персонажей. Мы сопереживаем мальчику, едущему верхом на буйволе, за которым бежит теленок. Дождь и ветер практически сбивают их с моста, под которым течет бурный поток – свидетельство того, насколько силен дождь.

ГОРНЫЕ ОБЛАКА. Ван Цзянянь.

Облака обозначены участками белой бумаги. Картина интересна тем, что сине-зеленые краски, которыми мастера пользовались с X в., здесь применяются в абсолютно современной манере.

Передача освещения

Колорит, настроение и свет в китайской живописи неразрывно связаны друг с другом. Художники, работающие в традиционной манере, не заботятся о реалистической передаче освещения в западном смысле слова. Но они прекрасно понимают, как свет влияет на настроение картины.

Го Си, художник эпохи Сун, говорил: «Весенний свет ярко-желтый, летний – темно-зеленый, осенью свет – бледный и приглушенный, а зимой – темный и наводящий тоску». Даже не зная оттенков китайских слов, мы видим, что автор связывает весеннее и летнее освещение с преобладающими в эти сезоны красками, а об осеннем и зимнем свете он высказался практически так же, как это сделал бы западный человек.

Чтобы понять значение освещения в пейзаже, представьте себе, что вы смотрите на театральную сцену до начала спектакля. И вот включаются софиты, и свет заливает подмостки. То же самое происходит и с китайским пейзажем, когда в него добавляют свет.

Мы сможем добиться своей цели, если сосредоточимся на связи освещения и настроения. Вам уже известно, что работать с тушью и бумагой надо быстро, а общую атмосферу следует продумать еще до начала работы. Специфические свойства некоторых китайских красок и добавки туши придают им необычайную яркость. Чтобы наполнить картину светом, можно использовать этот эффект, вместо того, чтобы расставлять отдельные блики и тени.

В западном искусстве освещенность создает объем. В китайской живописи вас учат писать три стороны камня разными штрихами. Это основной практический

ВЕСЕННЯЯ БЕСЕДКА Ван Цзянянь.

Благодаря свойствам китайских красок и способу их смешивания с тушью некоторые картины словно наполнены магическим светом. В данном примере беседка купается в море желтого света. В картине нет ни бликов, ни теней, но свет пропитывает ее полностью.

способ передачи объема, но цель его заключается в ином — в том, чтобы показать темную и светлую стороны, выявить дуализм *инь* и *ян* в изображаемом объекте. Западные художники часто выделяют значимые части картины с помощью света. Китайцы тоже выделяют детали, но не вводя в картину свет из какого-нибудь узнаваемого источника, а с помощью контрастных участков, где вновь вступают в игру силы *инь* и *ян*. Светлые и темные тона используются в соотношении «хозяин — гость», как и остальные элементы живописи.

Роль света в китайской живописи заключается в том, чтобы передать зрителю возвышенный смысл картины. В поэзии такой эффект достигается с помощью особого подбора слов. В живописи свет усиливает и колорит и настроение; это *ци* чувства. Внимательно посмотрите на китайские картины, где свет используется для выражения идеи произведения. Спросите себя: передают ли они настроение конкретного времени года? Влияет ли цвет на это настроение?

СЛЕВА: ОЗЕРО С ЛОТОСАМИ
Ван Цзянань.

Контрасты светлого и темного, *инь* и *ян*, дополняющих друг друга, используются, чтобы привлечь внимание зрителя к тем местам в картине, которые художник хочет выделить. Свет передается в неразрывной связи с темной.

СПРАВА: ОСЕННИЙ СВЕТ
Ван Цзянань.

Картина написана в технике *импасто* китайскими минеральными красками. В этом произведении нет никаких претензий на реализм. Свет идет не из одного источника, поэтому тени и рефлексы на скалах переданы не совсем точно.

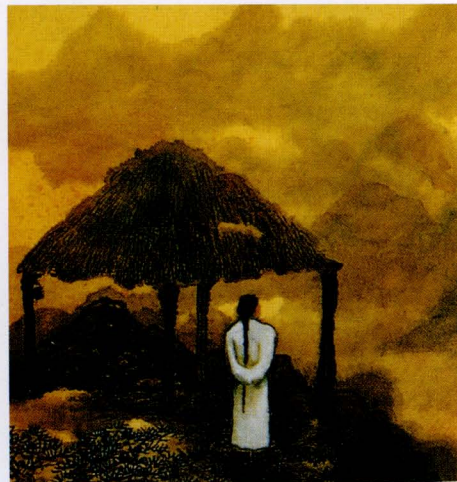
Расположение фигур

В китайской живописи вся природа воспринимается как отражение человеческого мира, поэтому присутствие людей на картине может показаться несколько излишним. Именно поэтому фигуры людей нужно водить в композицию осторожно, чтобы подчеркнуть ее смысл, а не отвлечь от него.

Если на китайской картине появляется изображение человека, для этого всегда есть причина: художник либо хочет усилить определенное настроение, либо показать поведение людей в конкретной обстановке. Поэтому, видя в пейзаже человеческую фигуру, нужно задать себе вопрос: «Зачем она здесь?» По представлениям китайцев, люди отправляются на природу по одной из трех причин: чтобы жить и работать, чтобы получить удовольствие или чтобы бежать от общества в поисках уединения. Фигуры людей на картине должны выражать одну из этих причин. Они не должны быть чересчур крупными или яркими, чтобы не затмевать смысл. Изображения человека оживляют пейзаж, а также помогают создать ощущение его масштабности, особенно в том случае, когда художник ставит перед собой цель передать чувство благоговения перед величественными горами или мощными водопадами. Перед тем, как вводить

фигуры в пейзаж, нужно точно определить их расположение.

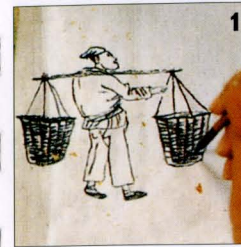
Людей, работающих или живущих на природе, и людей, прогуливающих или любующихся видом, следует писать разными штрихами. Среди последних можно часто увидеть ученых и художников: их следует изображать в как можно более свободной манере, которая будет отражать их свободный и индивидуальный образ жизни. Фигуры работающих людей нужно писать более сдержанно. Техника выполнения самого пейзажа тоже должна сочетаться с занятиями изображенных людей.

СТОЯ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ Ван Цзянань.

Ученый изображен в полном одиночестве. Глядя на дальние горы глазами персонажа картины, вы начинаете понимать тот процесс духовного очищения, который он переживает.

Повседневная жизнь

1 Возьмите маленькую кисть из волчьего волоса и скопируйте образец фигуры работающего человека, начиная с головы. Он слегка отклонился под весом корзин, поэтому голова выступает вперед.

2 На этом примере видно, как можно группировать фигуры. Заметьте, что у рабочего человека одежда более грубая и тесная, чем у ученого. По-разному изображенные складки одежды говорят о разных вещах: о трудной жизни рабочего и о полном спокойствии ученого.

3 Потренировавшись в изображении людей, попробуйте ввести их в пейзаж. Вот несколько примеров композиций, разных по своему масштабу. Каждой фигуре соответствует определенный ландшафт. Тяжелая жизнь труженика должна выразиться и в пейзаже: он может, например, взбираться на гору с ведрами воды. Ученый на другой картине неторопливо шествует по дороге к горам, изогнутые силуэты которых можно понять как приветствие.

Путешествие и любование природой

1 На картине Чжао Ван-юаня «Переправа» изображен типичный ландшафт провинции Шаньси в Центральном Китае. Группа людей провожает своих товарищей в путешествие. Это обычные крестьяне, поэтому их фигуры нарисаны более простыми штрихами по сравнению с теми, что использовались в традиционных академических пейзажах.

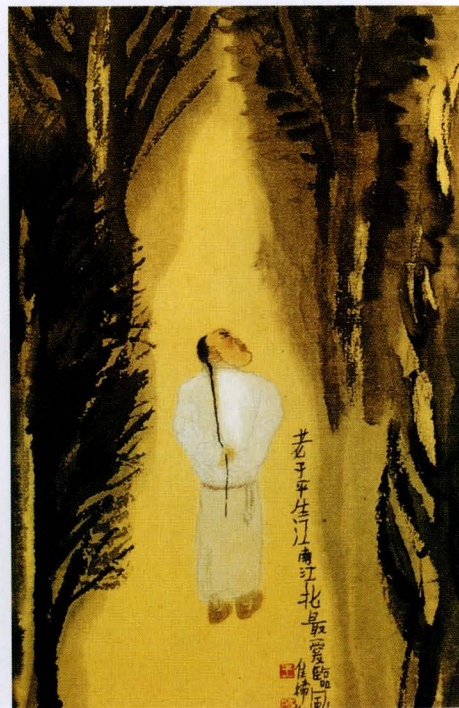
2

2 На картине «Весеннее путешествие» изображены новобрачные, едущие навестить родителей. Несомненно, что возможность увидеть цветы сливы в снегу сообщает сюжету дополнительную привлекательность. Обе приведенные здесь картины Чжао Ван-юаня имеют жанровый характер.

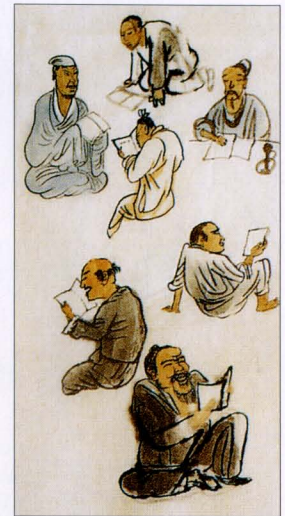
СПРАВА: ЛИЦОМ К ВЕТРУ Ван Цзянань.

Изображение ученого демонстрирует, как сильные штрихи подкрепляют сюжетную идею. Человек выглядит таким же сильным, как и деревья, выдерживающие натиск ветра.

Поиски уединения

СПРАВА Посмотрите, как отличаются эти спокойные фигуры людей, занятых чтением, от изображений рабочих. Обратите внимание на то, как под складками одежды читаются формы тела. Детали немногочисленны, но тщательно проработаны. Эти фигуры – примеры изображений ученых, ищущих уединения в отдаленных местах.

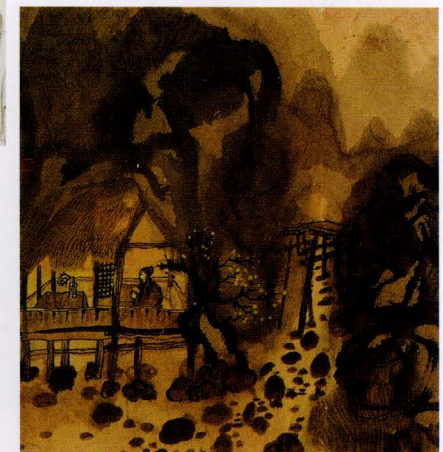

СЛЕВА Вот несколько примеров подходящей обстановки для фигуры ученого. Поскольку именно человек будет центром картины, очень важно правильно разместить его изображение. В целом, наилучшее расположение – немного в стороне от центра картины, угловые части совершенно не подходят.

СПРАВА: ЧТЕНИЕ В ГОРАХ Ван Цзянань.

Все детали картины вносят свой вклад в создание атмосферы. Ученый, сидящий в уединенной беседке, крытой соломой, окружен милыми его сердцу горами и водами. Единственная связь с внешним миром – это хрупкий мостик.

Законченная картина

Каждая картина, которая вам нравится, заслуживает правильного обрамления.

Процесс подготовки картины к обрамлению, описанный ниже, включает в себя ее разглаживание, вытягивание и укрепление.

Подготовка к обрамлению

Вам потребуется крахмальная паста, разведенная на холодной воде чуть менее жидко, чем указано в инструкции. Она похожа на клей для обоев. Китайцы используют смесь из пшеничного крахмала, воды, нагретой до 27°, и нескольких капель формальдегида.

Вам также потребуются широкая сухая щетка для разглаживания бумаги, большая и маленькая кисти для клея, пульверизатор с чистой водой, соломинка (как для напитков), средство для полировки мебели, газета, пара влажных тряпок, сухая тряпка, кусок трубки, длина которой больше ширины картины, и лист такой же бумаги, как та, на которой написана картина. Последний должен быть больше картины в длину и ширину примерно на 10 см. Рабочей поверхностью может послужить стол с пластиковым покрытием, любая эмалированная поверхность или что-то аналогичное. Вам также потребуется кусок мебельной фанеры или плотного картона (если ваша картина небольшая), на котором картина будет сохнуть. Также можно воспользоваться крашеной или лакированной дверью. Дверь невозможно испортить в процессе сушки, поскольку паста готовится на водной основе, и ее следы можно удалить влажной тряпкой.

Протрите рабочую поверхность средством для полировки, чтобы она была чистой и скользкой. Положите на нее картину лицевой стороной вниз и слегка увлажните обратную сторону водой. Тщательно расправьте все морщинки на бумаге сухой щеткой, двигаясь от центра к краям.

Аккуратно сверните работу в рулон и отложите в сторону. Протрите стол. Положите на него бумажную основу гладкой стороной вверх. На листе не должно быть никаких волокон или пятен. Смажьте бумагу крахмальной пастой, не обращая внимания на появляющиеся морщинки. Поднимите лист за углы и переложите на сухую газету промазанной стороной вверх. Вытрите кисть и пройдитесь ею по листу основы, чтобы лишняя влага впиталась в газету (не нажимайте слишком сильно!). Очистите стол от следов пасты, вытрите сухой тряпкой, затем снова положите на него картину лицевой стороной вниз и, если необходимо, разгладьте сухой щеткой. Поднимите промазанный пастой лист, предварительно накрутив один его край его на кусок трубки, чтобы бумагу было можно держать одной рукой. На бумаге не должно быть волокон или крошек! Осторожно опустите противоположный край на вашу картину так, чтобы основа выходила за ее края на пять см с каждой стороны. Сухой щеткой расправляйте все морщинки, возникающие при наклеивании основы на картину. Если получилось плохо, снимите лист основы и попробуйте еще раз. Даже после того, как паста высохнет, картину можно отделить от ос-

новы, смочив ее водой (если, конечно, использовалась бумага хорошего качества). Постепенно увеличивайте силу нажима на щетку, чтобы листы плотно склеились. Возьмите небольшую кисть и промажьте пастой выступающие края основы. Оторвите от газеты два небольших куса и сложите их пополам. Положите куски газеты на основу в тех углах, за которые вы будете поднимать лист. Аккуратно снимите готовую картину со стола и приложите ее к двери или куску фанеры красками наружу. Сначала закрепите верхний край основы, затем боковые края и низ. Убедитесь, что бумага приклеилась к двери по всему периметру. Вставьте под бумагу соломинку и слегка подуйте в нее, чтобы под бумагой было немного воздуха. Оставьте картину сохнуть как минимум на одну ночь.

Если краски начали расплываться (при нашем способе такой риск гораздо меньше, поскольку сама картина не промазывается пастой), увлажните пострадавшее место с помощью тряпки и несколько раз приложите к нему чистую ткань, пока она не перестанет пачкаться. Причиной растекания, как правило, является использова-

ние неподходящих красок или злоупотребление ими.

После высыхания картина должна быть очень ровной, похожей на растянутую бумагу для акварели. С помощью ножа с закругленным лезвием снимите картину с двери и обрежьте до нужного размера. Если вы хотите сделать более толстую основу, процесс можно повторить несколько раз. Основу для свитка делают только из одного листа бумаги.

Существует также другой способ. Аккуратно промажьте пастой обратную сторону картины, устраняя все морщинки, и положите на нее тонкую фанеру (но не картон, поскольку он может расслоиться). Разгладив картину до исчезновения всех пузырьков воздуха под ней, оставьте ее сушиться лицевой стороной вверх. Обрежьте края после высыхания. Это более рискованный метод, если вы используете западную акварель, но бумага будет более прочной. Высохший лист нужно положить под груз на неделю, чтобы он разгладился. Убедитесь, что картина полностью высохла, иначе на бумаге может выступить плесень.

СЛЕВА Китайцы считают картину без печати и каллиграфической надписи незаконченной. Надпись может быть строчкой стихотворения, афоризмом, посвящением или просто подписью автора. Еще один способ указания авторства на работе – оттиск печати. Ее можно вырезать самому из куска резины или заказать у резчика, который сделает ее из камня. В Китае художник одновременно является и резчиком печатей, и каллиграфом, и поэтом.

Обрамление

Следующий этап – обрамление картины картонным или шелковым паспорту, которое можно заказать у специалистов и в некоторых багетных мастерских.

Ширина обрамления зависит от вашего личного вкуса. Восточные пропорции таковы: шелк выступает на ширину картины сверху (Небо), на две трети ширины внизу (Земля) и на шестую часть ширины по бокам (указание на то, что вы запечатлели некий момент времени). На западе художники предпочитают либо делать свитки, либо вставлять картину в паспорт одинаковой ширины по всему периметру.

Рамы бывают деревянными и металлическими. Простая рама подчеркнет достоинства картины, орнаментированные рамы отвлекают взгляд зрителя. Изготовление свитков – сложный процесс, его лучше доверить специалистам. Оформить картину как свиток дороже, чем просто вставить ее в раму, в особенности, учитывая постоянно растущую стоимость шелка. Кроме того, это процесс, не терпящий торопливости.

СЛЕВА Этот великолепный древний свиток кисти Ван Ю на выставке 1990 г. был представлен под названием «Бегство от пыльного мира». Воспроизводится с разрешения Sydney L. Moss Gallery, London.

Источники вдохновения

Вашей конечной целью должно стать создание собственных картин без использования чужих трактовок.

Китайцы очень не любят подделок, и если они используют чужую картину как образец, то всегда пишут «в стиле такого-то». Это одна из основных причин того, чтобы подписывать или ставить печать на свои работы, особенно при нашей любви к оригинальности. Даже признанные мастера, чьи картины висят в музеях, ставят соответствующую надпись на работе, если она не является плодом их собственного вдохновения. Несомненно, если кто-то учил вас писать рыб, в вашей работе будет оставаться «привкус» его стиля, даже если вы пишете самостоятельно. Китайцы говорят, что даже копируя картину, вы вносите в нее что-то свое. Поэтому, чтобы сде-

лать точную копию, вам придется подавить свое «я».

Со временем может оказаться так, что вам понадобятся образцы лишь для небольшой части картины. Их можно взять из готовых работ или из книжных иллюстраций. Это уже живопись, а не прямое копирование.

Изучение работ других художников необходимо, особенно, если вы старательный ученик. Определите, что вам нравится и что не нравится в их работах. Посмотрите, как другие используют белизну бумаги, где расположены пустоты и каково их значение в композиции. Попробуйте написать картину, похожую на ту, что стоит

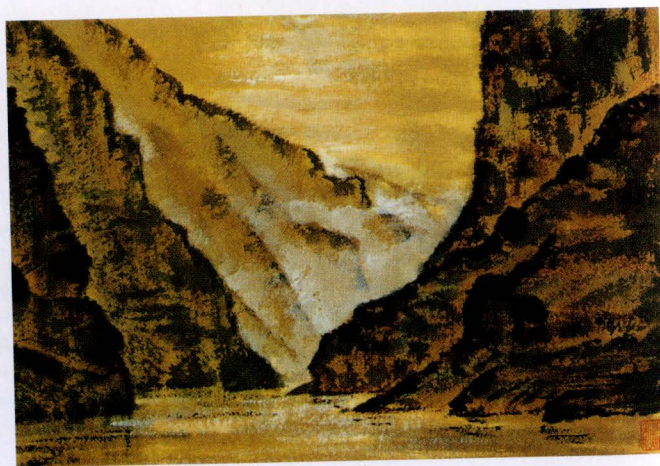
СЛЕВА На создание этого оригинального пейзажа Полин Шерретт вдохновила фотография реки Ли. На нем написаны стихотворные строки: «Я убегаю в горы по следу, оставленному тушью». Эффект отражения был достигнут путем изображения холмов очень влажной кистью и последующего складывания листа пополам. Старайтесь не оставлять на картине отпечатки пальцев, когда будете прижимать нижнюю часть листа бумаги к верхней.

перед вами. Затем измените композицию или формы объектов по своему вкусу или придумайте новый мотив. Сравните обе работы и подумайте, удалось ли вам сделать лучше.

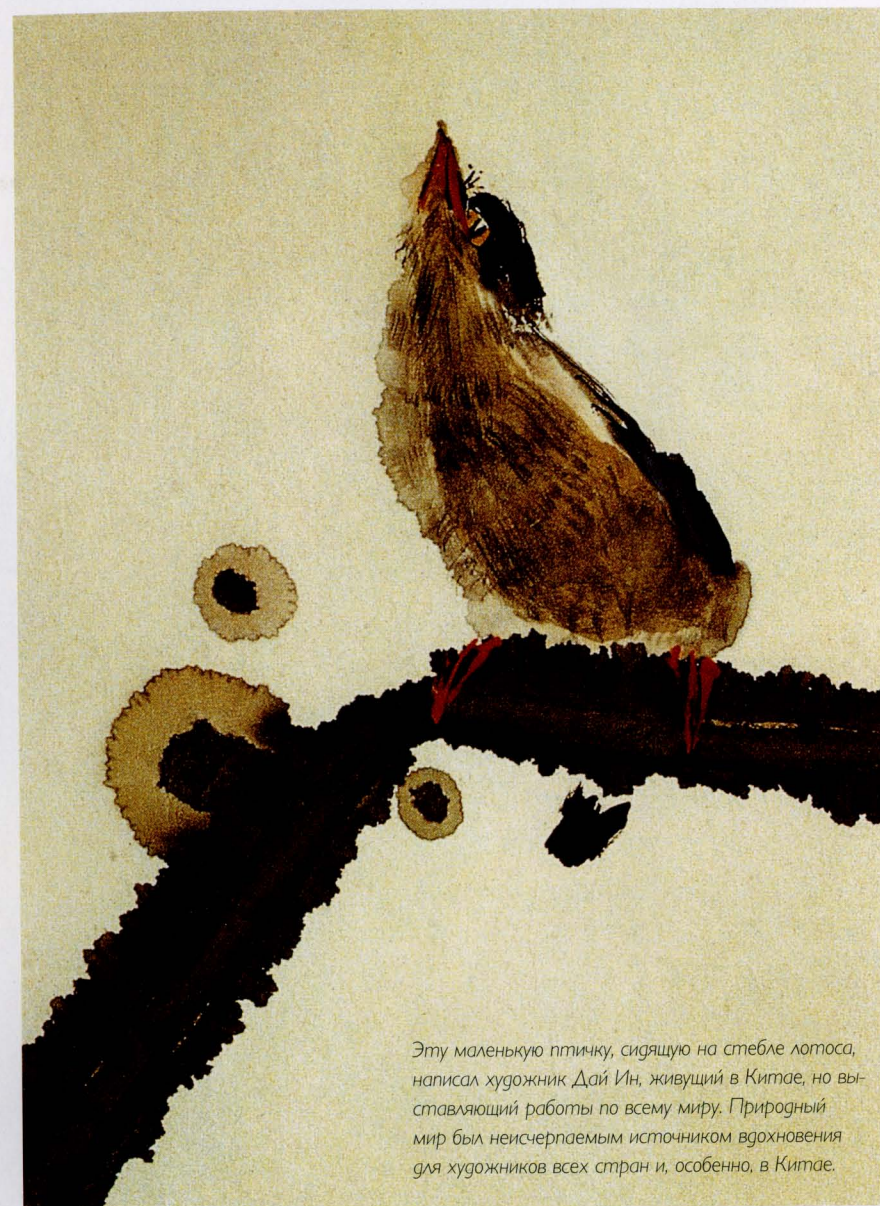
Изучайте и древние, и современные картины. Техники, которые не впечатлили вас с первого взгляда, могут оказаться полезными впоследствии. Как и во всех видах искусства, в китайской живописи существует много разных стилей, их гораздо больше, чем упомянуто в этой книге. Красота скрыта в глазах зрителя. Не расстраивайтесь, если другие не оценили работу, процесс создания которой доставил вам радость. Удовольствие от творчества ценно само по себе.

Когда вы почувствуете уверенность в себе и овладеете минималистским подходом и способами организации пространства, можно начинать работать по

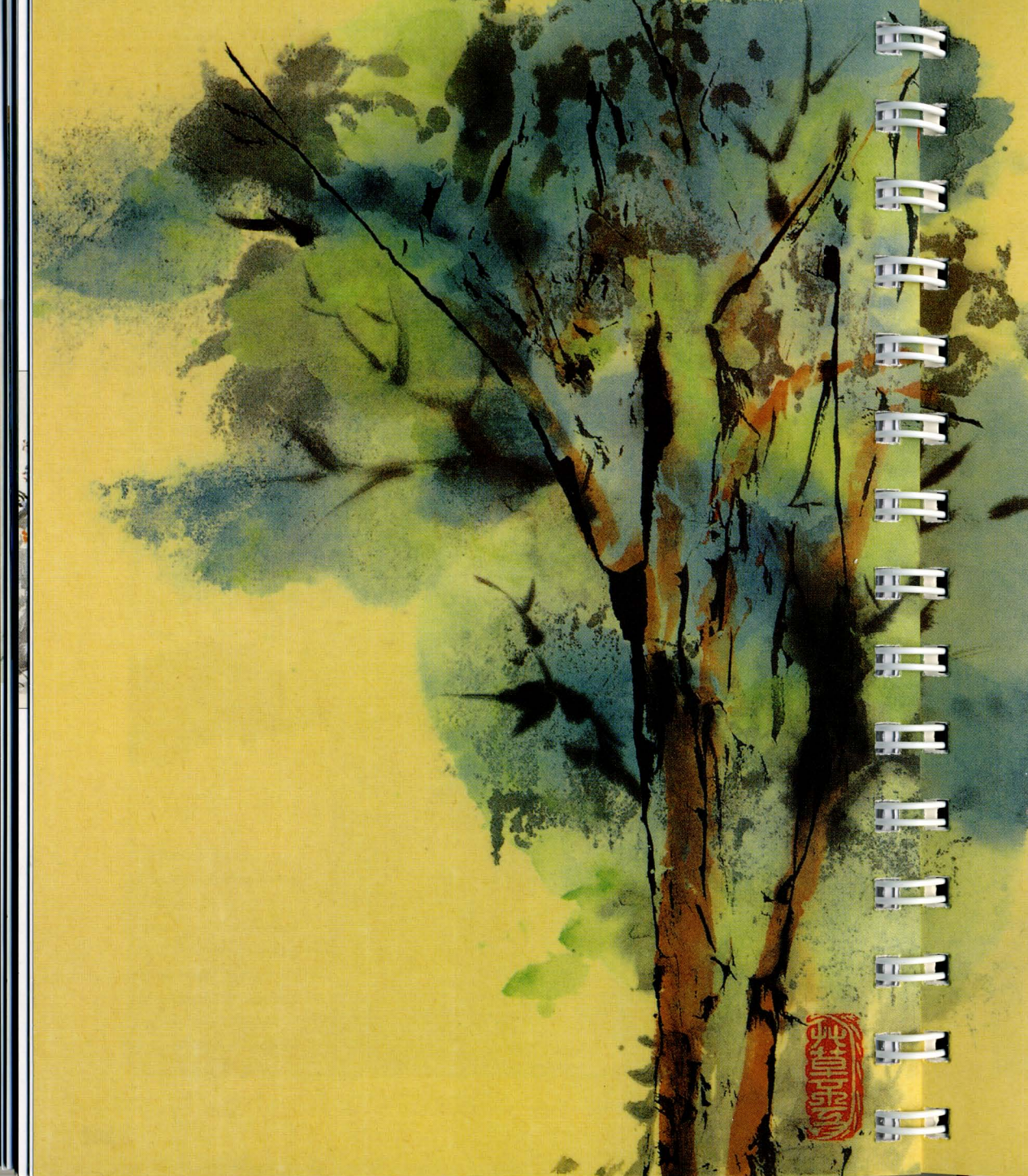
этюдам, фотографиям и с натуры. Традиционный взгляд на объект подразумевает запоминание всех деталей, и зачастую картины создавались спустя долгое время после изучения материала. Кажется, что китайские художники черпают идеи из воздуха, настолько хорошо они знают основные особенности изображаемых объектов. Постарайтесь воспитать в себе такую же наблюдательность. Зарисовки помогут вам на месте определить основные свойства предмета. Работа по фотографии обычно вводит в соблазн излишней детализации. Но если у вас нет возможности поехать в Китай, фотографии, журнал и фильмы будут для вас основным источником информации о реалиях и обычаях этой страны. Безусловно, вы не обязаны изображать только китайские сюжеты. Используйте все описанные техники для изображения любимых вами мест.

СПРАВА Образцом для этой картины тоже послужила фотография. Ущелье Оутан представляет собой величественное зрелище. Поскольку бумага юаньшу имеет желтый цвет, для изображения тумана потребовалась белая краска.

Эту маленькую птичку, сидящую на стебле лотоса, написал художник Дай Ин, живущий в Китае, но выставивший работы по всему миру. Природный мир был неисчерпаемым источником вдохновения для художников всех стран и, особенно, в Китае.

Опытному художнику

Начав писать, вы вскоре поймете, что определенные стили и техники привлекают вас больше, чем остальные.

То, что вам нравится, безусловно, заслуживает изучения, даже если на первых порах вы будете терпеть неудачи. Но никогда не стоит закрывать глаза на существование других достижений в этом восхитительном искусстве.

Значение ци

Китайцы считают, что сила *ци* входит в тело человека вместе с первым вдохом. Воздух, которым вы дышите, питает жизненно важные органы, так же как и пища, которую вы едите. *Ци* считается каналом, по которому в вашем теле циркулирует жизненная сила.

Понятие *ци* имеет значение и для живописи, и для жизни. Существует много способов его трактовки, здесь мы остановимся на трех аспектах: *ци* в теле человека, *ци* в природе и *ци* в китайской живописи. Китайское слово *ци* означает «пар» или «воздух», поэтому *ци* нельзя увидеть или потрогать. Это разновидность невидимой движущейся энергии.

Ци сосредоточена в определенных частях тела. Чтобы использовать эту силу, нужно сконцентрироваться на них и развить их потенциал. Одним из способов сделать это является выполнение упражнений, которые заставляют *ци* циркулировать по телу и помогают прочистить перекрытые каналы. Помимо физического здоровья, *ци* связана с нашим духовным и интеллектуальным благополучием. С помощью силы *ци*, поставленной под контроль человека, можно добиться больших результатов.

Второе понимание *ци* подобно первому, но в данном случае эта сила не ограничивается телом человека, а пронизывает весь природный мир. Люди причастны к этой великой силе благодаря наличию собственной *ци*. Жизнь человека тесно связана с природой. Поэтому, когда китайцы отправляются на природу, они не

просто восхищаются пейзажем, но и надеются получить частичку силы гор или энергии водопада.

Традиционная китайская живопись много столетий назад взяла на вооружение некоторые из этих представлений. Картины считались проводниками метафизических сил. Гу Кай-чжи (345–406), один из первых теоретиков китайской живописи, говорил, что «форма существует для того, чтобы выражать дух». Если штрихи туши это скелет изображения, тушь и краски — его плоть, тогда *ци* — это его жизненная сила.

В хороших картинах всегда присутствует *ци*. Она частично возникает из физических действий художника, а также передается через мысленный образ в изображение, а оттуда — к зрителю. Мы стараемся смотреть на разные части картины как на невидимые каналы передачи энергии, которую можно почувствовать, но нельзя увидеть. Есть способы, выражающие этот процесс более наглядно. К ним относится, например, изображение мостов через реки, окружающие горные вершины в облаках, обрушивающиеся со скал потоки воды и так далее. Существуют и другие способы. Например, если на картине изображен человек, любующийся птицами

в небе, его взгляд должен быть обращен по направлению их полета, иначе поток *ци* будет прерван. Китайцы очень заботятся о том, чтобы энергия всегда пребывала в движении.

Другая разновидность *ци* выходит за границы картины и затем возвращается назад. Именно поэтому мы часто пишем только часть ветки дерева: в таком случае сила выходит из картины, связывая художника и зрителя с внешним миром, и привлекает дополнительную энергию из этого мира в изображение. Точно так же, как в упражнениях гимнастики *тай-цзи*, люди должны выполнить определенный порядок действий (начало, развитие, расцвет и возвращение в спокойное положение), прежде чем продолжить движение в про-

тивоположном направлении. Так и человек, рассматривающий китайскую картину, должен уметь последовать за движением силы, даже когда она выходит за границы картины и возвращается обратно. Это неопровержимо, хотя и постигается с трудом. Необходимо контролировать *ци*, чтобы она не рассеивалась.

По отношению к живописи мы также используем понятие *ци* в сочетании с идеей *юнь*. *Юнь* означает «очарование» и «хороший вкус и утонченность в ученых занятиях». Это понятие относится к стилю и атмосфере картины, которую вы будете писать. В данном случае энергия выражается в нервном возбуждении, которое создает особую атмосферу внутри картины и вокруг нее.

ЦВЕТНОЙ ДУХ
ПЕЙЗАЖА

Ван Цзянань.

Энергия *ци* может передаваться через пустоты и изображенные тела, и даже через краски картины. Если канал передачи перекрыт, поток *ци* будет прерван.

Водоотталкивающая основа

Некоторые китайские художники, живущие на Западе, используют сочетание восточных и западных техник для получения новых возможностей. Даже если это формы европейского искусства, свойства бумаги и кисти обязательно придают работе дополнительное измерение.

Эта техника очень похожа на батик и особенно хороша для каллиграфии. Чтобы добиться нужного эффекта, разбрызгайте капли молока по бумаге (чем выше содержание жира, тем лучше) и напишите поверх них иероглиф. Попробуйте писать тушью по высохшему молоку или на другой стороне листа, варьируйте оттенки туши. Тушь и штрихи должны соответствовать замыслу: используйте влажные штрихи для стихотворения о дожде и сухие — для восхваления жизни в пустыне.

Не менее эффектно выглядят тонкие косые штрихи, написанные молоком поверх иероглифа со значением «дождь» или «источник». Опробовав технику в каллиграфии, используйте ее в пейзаже или в изображении человека под зонтом, чтобы создать эффект дождя.

Различных эффектов можно добиться путем выполнения размывов и дальнейшего разбрызгивания поверх рисунка капель белой гуаши.

СЛЕВА Можно использовать любые знаки, но в изображении будет больше смысла, если выбран подходящий сюжет. Для демонстрации «молочной» техники был использован иероглиф со значением «снег». Текстура бумаги усиливает эффект.

ВНИЗУ Иероглиф «снежный» написан Цюй Лэй Лэем в «молочной» технике. Использует эффект батика, воспрепятствующий проникновению туши в бумагу.

Водопад	Река	Источник	Снег	Дождь	
布	河	泉	雪	雨	Стандартный
布	河	泉	雪	雨	Курсивный
布	河	泉	雪	雨	Ханьский официальный
布	河	泉	雪	雨	Сяочжуань
布	河	泉	雪	雨	Стандартный
布	河	泉	雪	雨	Древние знаки

ВНИЗУ Этот простой пейзаж демонстрирует, как можно передать дождь штрихами, выполненными молоком. Не делайте слишком частые штрихи, избегайте одинаковых промежутков между ними. Точки молока могут означать снег.

ВВЕРХУ Все эти иероглифы, выполненные Цюй Лэй Лэем, подходят для «письма по молоку». Это полезное упражнение склоняет художников к занятиям каллиграфией и демонстрирует различия между разными стилями письма.

Работа по смятой бумаге

Мятая бумага используется для создания эффектной текстуры. Сомните лист бумаги так, чтобы получился шар. Расправьте бумагу и пройдитесь кистью по выступающим участкам. Когда вы будете готовить картину к обрамлению, сгибы разгладятся, а эффект останется.

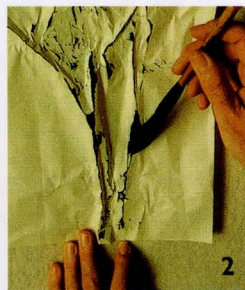
Это современная техника, придуманная Цюй Лэй Лэем, хорошо подходит для изображений деревьев. В данном случае сминается лишь небольшой участок бумаги. По лицевой стороне картины пишете светлыми оттенками, например, минеральной зеленой, а по оборотной – более темными красками, индиго и черной. На-

ложение краски на обратную сторону не только рельефно выделяет светлые оттенки, но и выталкивает краску обратно, на поверхность бумаги. При закреплении готовой картины краски могут потечь, но это лишь усилит эффект.

Мы приводим пошаговое описание способа работы по мятой бумаге.

1 Сомните бумагу в нужных местах. Такая техника только выигрывает от отсутствия предубеждений и умения ценить случайный результат. Это одно из преимуществ искусства, в котором не используются дорогостоящие материалы.

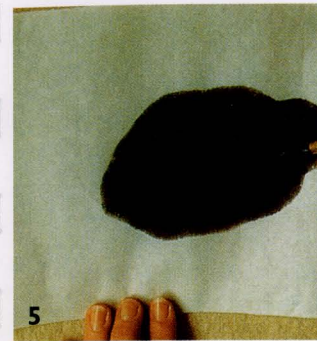
2 Пройдитесь сухой черной тушью по сгибам бумаги, чтобы обозначить форму деревьев. Количество туши и глубина цвета зависят от желаемого результата и персонального вкуса.

3 Напишите стволы деревьев жженой сиеной. Если ваша картина достаточно велика, можно прописать сиеной несколько ветвей.

4 Добавьте, где необходимо, зеленый цвет. Подойдет и китайская минеральная зеленая, и светло-зеленая краска «Тэппати».

5 Нанесите на другой лист бумаги черную тушь. Важно делать это быстро, чтобы тушь не успела сильно впитаться в бумагу.

6 Наложите вашу картину на пятно влажной туши (не оставляйте отпечатков пальцев!). И в этом случае степень «темноты» зависит от общей атмосферы картины.

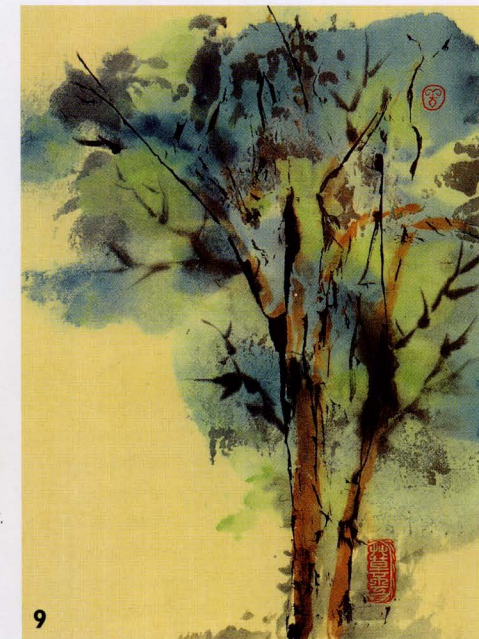

7 Кистью нанесите немного черной туши или темно-синей краски на обратную сторону картины.

8 Пропишите темные сухие штрихи там, где необходимо. Теперь вам нужно внимательно рассмотреть свою картину и решить, какие детали нужно добавить. Приколите ее к чему-нибудь и отойдите на некоторое расстояние. Этот совет применим ко всем вашим занятиям живописью.

9 Законченная картина. Атмосфера прохлады, тайны и полумрака создается с помощью разных техник. По желанию можно добавить каллиграфическую надпись или печать.

Цветные отпечатки

Краску легко можно перенести с одного листа бумаги на другой. На самом деле, это бывает довольно часто, и отнюдь не тогда, когда мы этого хотим!

Чтобы добиться того же эффекта, что и на картине Цюй Лэй Лэя, приведенной на этой странице, напишите нужную форму на чистом листе бумаги, положите сверху свою картину и равномерно придавите, стараясь не оставлять отпечатки пальцев. При наличии определенной доли воображения можно создать потрясающие эффекты. Старайтесь не загадывать результат заранее, просто играйте с бумагой и краской. Можно дать картине полностью высохнуть и не подходить к ней несколько дней, и лишь затем переходить к следующему этапу. Если вы хотите, чтобы тушь и краски смешивались, смочите бумагу чистой водой перед началом работы.

СПРАВА Это картина Цюй Лэй Лэя из серии «Английская жизнь». Техника цветных отпечатков использована для изображений дома и поверхности земли. Дерево написано как с лицевой, так и с оборотной стороны листа.

Все эти техники дают хорошие результаты на бумаге *сюань* и *юаньшу*. Можно использовать также бумагу для зарисовок, но обращаться с ней следует осторожнее, поскольку она легче рвется.

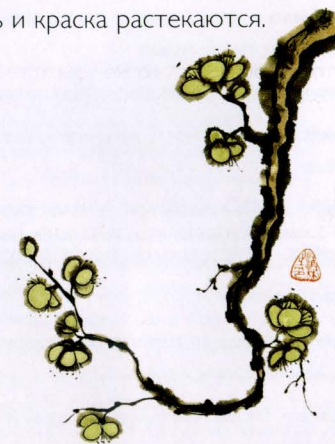
Потеки туши

В этой книге вы видели несколько работ художника Дай Ина, иллюстрирующих технику работы с растекающейся тушью. Суть ее заключается в использовании влажной туши, добавлении краски или воды, прежде чем тушь высохнет. В результате тушь и краска растекаются.

Этот способ хорошо применять на более плотной бумаге, чтобы тушь сохла дольше. Можно писать краской, заполняя ею контуры веток и цветов, написанные тушью. В таком случае тушь растекается только в одном направлении, и внутренний край контура остается четким. Набирая нужное количество туши на кисть и работая на толстой бумаге, вы сможете добиться довольно длинных, красивых потеков.

Чтобы написать цветок абрикосового дерева, смешайте на палитре жженую сие-ну с водой, затем добавьте в краску светло-зеленый или розовый цвет. Напишите черной тушью контуры ветки. Работайте быстро, используя кисть большого размера. Затем влажной кистью нанесите краску между контурами ветки. Если этого недостаточно, добавьте еще воды. Когда тушь растечется так, как вам надо, промокните лист тканью. Если потеки слишком маленькие, набирайте на кисть больше туши или пишите небольшими частями.

Каждый цветок на картине пишется отдельно. И в этом случае не берите слишком маленькую кисть, иначе тушь высохнет слишком быстро. Чтобы создать контраст влажной технике, напишите тычинки очень темной тушью после того, как тушь и краска полностью высохнут.

ВВЕРХУ Эта весенняя ветка написана в излюбленном стиле Дай Ина. Написан на печати, послужившая источником вдохновения для художника, гласит: «Цветы абрикоса под весенним дождем».

СПРАВА Деревья, написанные в технике растекающейся туши, современны на вид и понравятся не каждому. Осваивайте новые сюжеты, комбинируя разные стили и техники.

Словарь

Термины, используемые в китайской традиционной живописи.

баймяо — традиционный прием письма контуров кистью и тушью

бимо — способ живописи тушью и кистью

бифа — совокупность приемов живописи кистью

гоу — прием письма контуров кистью

гунби — «тщательный» стиль в живописи

дао — путь

дянь — точечная техника, применяемая для выделения форм и пустот

жань — письмо светлыми красками и оттенками туши

инь и ян — древняя философская концепция, описывающая порядок мироздания

каллиграфия — искусство красиво писать

киноварь — красная минеральная краска, получаемая из сульфида ртути

колофон — надпись (комментарий, стихотворение, обращение), которая наносится на законченную картину или ее обрамление

ми — рис

мо — палочка туши

мофа — совокупность техник живописи тушью

мэйгу — «бескостный», живописный прием

печать — отпечаток вырезанных на камне знаков, сделанный густой красной пастой

пима — «расчесанная конопля», вид штриха

помо — «расплесканная тушь», живописный прием

сеи — свободное письмо кистью

сюаньчжи — рисовая бумага

сяопинь — простой стиль живописи

туоби — «волочащаяся кисть»

фупи — «насечки топором», один из видов штриха цунь

фэйбай — «летающий белый», прием письма сухой кистью

цзе — узел на стебле бамбука

цзехуа — рисование с помощью линейки

ци — дух

цунь — моделирующий штрих

цэфэн — «боковая кисть»

чжи — бумага

чжуаньби — «вращающаяся кисть»

чжунфэн — «прямостоящая кисть»

шуангоу — живопись на обеих сторонах листа

юнь — очарование, хороший вкус

янь — тушечница

Китайские династии

История Китая делится на эпохи, во время которых страной управляли отдельные императорские династии. В этой книге упоминаются следующие династии.

ДИНАСТИЯ ШАН: 1700–1027 гг. до н. э.

Считается, что династию Шан (на позднем этапе также называвшуюся династией Инь) основал мятежный вождь, свергнувший последнего правителя из династии Ся. Основой цивилизации были сельское хозяйство, скотоводство и охота. Двумя выдающимися достижениями периода стали изобретение письменности, о чем свидетельствуют архаические надписи на черепаховых панцирях и костях (обычно называемых гадальными костями), и обработка бронзы.

ДИНАСТИЯ ХАНЬ: 206 г. до н. э. — 220 г. н. э.

Династия Хань, по имени которой представители этнического большинства в Китае называют себя «людьми Хань», прославилась, помимо прочего, военной доблестью своих правителей. Империя расширилась в западном направлении до бассейна реки Тарим (в современном Синьцзян-Уйгурском автономном районе). Это сделало возможным относительно безопасный проход торговых караванов через Центральную Азию и дальше в Антиохию, Багдад и Александрию.

ДИНАСТИЯ ТАН: 618–907 гг.

Эпоху правления династии Тан, столица которой находилась в Шаньане, историки считают временем высшего расцвета китайской цивилизации. Территория империи, расширившаяся за счет военных захватов первых правителей этой династии, превышала размеры государства Хань.

ДИНАСТИЯ СУН: 960–1279 гг. н. э.

Военачальник Чжао Куан-инь в 960 г. захватил власть и провозгласил империю Сун. За несколько лет он

и его чиновники восстановили в стране мир. Сунские правители были мудрее своих предшественников и знали, что падение династий происходит, когда местные правители становятся слишком могущественными. Они не стали делить страну на области. Весь Китай принадлежал императору. Сунские правители восстановили конфуцианство как основную идеологическую доктрину и объединили территорию собственно Китая. Правление династии Сун делится на два периода: Северная Сун и Южная Сун. Эпоха Северная Сун (960–1127 гг.) — это время, когда столицей империи был северный город Кайфэн, и весь Китай находился под контролем императора. В эпоху Южная Сун (1127–1279 гг.) сунские правители утратили власть над Северным Китаем.

ДИНАСТИЯ МИН: 1368–1644 гг.

Династия Мин была основана Чжу Юань-чжаном в 1368 г., а в 1371 г. он изгнал монголов из Пекина. После почти ста лет правления Китаем они отступили во внутренние области Монголии. Минским правителям не приходилось быть столь же изобретательными, как их предшественники, поскольку это был период расцвета торговли с европейскими странами.

ДИНАСТИЯ ЦИН: 1644–1911 гг.

Маньчжурские правители достигли могущества в XVIII в., когда под их властью находились Маньчжурия, Монголия и Тибет. Китайское влияние доходило до Непала, Бирмы, Кореи и Вьетнама. В последние десятилетия XIX в. иностранные правительства получили контроль над отдельными областями Китая. Революционному вождю Сунь Ятсену удалось свергнуть последнюю династию китайских императоров.

Алфавитный указатель

Бамбук 54

Бамбук весной 56
Бегство от пыльного мира 206
Бумага 13

Мао бьянь 15
«Лунный Дворец» 15
Глянцевая сюаньчжи 15
Юаньшу 13, 15
Сюань 15

Веер с цветами лотоса 80

Весенние горы 165
Весенний дождь на озере Цзяннань 176
Весенняя беседка 195
Водоотталкивающая основа 214
Водопад 166, 170

Гао юань (высокие дали) 179

Глубокие раздумья 39
Глядя вдаль 162
Го Си 175
Горные облака 194
Горы 159
Глядя вдаль 162
Фупи 161
Пима 160

Даньсюань 13

Деревья 150
Ветви 157

Желтые горы (Дун Шоу-пин) 165

Желтые горы (Ши Тао) 172
Животные 112
Кошка 120
Дракон 114
Панда 115

Водяной буйвол 117

Жизнь в горах 182

Законченная картина 203

Закрепление 204
Обрамление 206
Здания 182
Значение туши 36
Смешивание туши с водой 38
Золотые рыбки 37

Игра на чжэне в беседке 181

Изображение человека 134
Реалистический портрет 144
Крупные фигуры 139
Мелкие фигуры 138
Веселый монах 142

Источник 172

Источники вдохновения 207

Кайшу стиль 29

Каллиграфия 26
Краски 18
Китайские краски для живописи 19
Сухие краски 19, 20
Японские краски 19, 21

Листья орхидеи 69

Лицом к ветру 200
Лодки 184

Мальчик с буйволом 193

Мао бьянь 15
Материалы и инструменты 9
Кисти 10
Палочки туши 16
Тушечница 17

Подстилка 20

Палитры и сосуды для воды 22
Бумага 13
Печати и паста для печатей 23
Шелк 14

Ми юань (теряющиеся дали) 180

Мосты 186

На якоре 174

Надписи и печати 32
Насекомые 108
Стрекоза 110
Паутина 109

Облака 193

Облака, дождь и снег 188
Облака 189
Дождь 192
Снег 190
Обрамление 206
Овощи 98
Озеро с лотосами 196
Орхидея 50
Осенний свет 196
Осенняя река 166

Палитры и сосуды для воды 22

Сосуды для воды 22
Палитры 22
Другие аксессуары 22
Палочки туши 16
Палочки цветной туши 20
Пейзаж 146

Освещение 195

Передача деталей 181
Лодки 184
Мосты 186
Здания 182
Выбор сюжета 148
Облака, дождь и снег 188
Распространенные ошибки 175

Композиция 171

Веер с пейзажем 154
Горы 159
Ветви деревьев 156
Перспектива 177
Расположение фигур 198
Реки и водопады 166
Меняющаяся точка зрения 178
Деревья 150

Первые шаги 25

Иероглиф «Осень» 29
Основные принципы нанесения штрихов 28
Каллиграфия 26
Как держать кисть 27
Надписи и печати 32
Приступаем к работе 40
Первые шаги 40
Простая живопись 46
Как набрать краску на кисть 46
Печати и паста для печатей 23
Печати свободного стиля 34
Авторские печати 34
Печати инь и ян 34
Пин юань (ровные дали) 179
Пи-чжи 13

Подготовка к обрамлению 204

Потеки туши 219
Принимая гостей 177
Птицы 102
Птицы в ветвях бамбука 106
Утки 104
Воробьи 102, 105
Птицы в ветвях бамбука 107
Птицы и насекомые 100
Символика птиц и насекомых 110
Птицы на камне 90

Расположение фигур 198

Поиски уединения 201
Путешествие и любование природой 200

Повседневная жизнь 199
Реки и водопады 166
Горный поток 169
Водопад в пейзаже 168
Способы изображения воды 167

Рыбы 122
Сомы 130
Краб 128
Символика рыб 133
Золотая рыбка 132
Рыбы реки Ли 127
Карпы 125
Рыбы реки Ли 127

Сань дянь (четыре глубины) 178
Скалы 163
Группы камней 163
Цветные отпечатки 218
Значение Ци 212
Водоотталкивающая основа 214
Потеки туши 219
Работа по смятой бумаге 216

Смятая бумага 216
Сосуды для кистей 23
Стоя на вершине горы 198
Стремнина реки 187
Сюань 15

Туманный пейзаж 158
Тушечница 17
Тушь и цвет 70
Тэцзин-пи 13

Фрукты 94
вишни 95
виноград 96
мушмула 96
личи 96, 97
персик 95, 97

сливы 95
рамбутан 96
Фрукты и овощи 92

Хризантема 58

Цветные отпечатки 218
Цветы 66
Окружающая среда 90
Символика цветов 82
Тушь и цвет 70
Ирис 88
Листья и цветы 82
Веер с цветами лотоса 80
Пишем пион в свободном стиле (сеи) 72
Пишем пион в контурном стиле
(сянь мяо) 74
Пуансеттия 86
Выбор сюжета 68
Глициния 76
Цветы сливы 62
Цзяньцян чжи 13
Ци 212

«**Ч**етыре благородных» 48
Бамбук 54
Хризантема 58
Орхидея 50
Цветы сливы 62

Чжун Куи 136
Чтение в горах 201

Шелк 14
Ширма с пейзажем 188
Шэнь юань (глубокие дали) 180

Юаньшу-чжи 13

Незаменимое руководство по китайской живописи кистью

Содержит практические советы, затрагивающие все аспекты данного вида искусства: выбор сюжета, технику исполнения, компоновку цветов и использование материалов

В книге приведены пошаговые описания работы над мотивами в различных техниках

Великолепное пособие для начинающих художников и источник вдохновения для опытных поклонников жанра

ISBN 978-5-404-00062-7

9 785404 000627