

Китайская живопись тушью

Работы художников

撰于法子
中法用名
殊不能辨
蒼湖亦不
意似
海鏡也
冬日
張正午

樹黑深藏雨山青半出雲

丙寅秋白嶺子文筆於

秋登館

竹埕王五

樹黑深藏雨山青半出雲
丙寅秋白嶺子文筆於
秋登館 竹埕王五

西遊子簡日頌

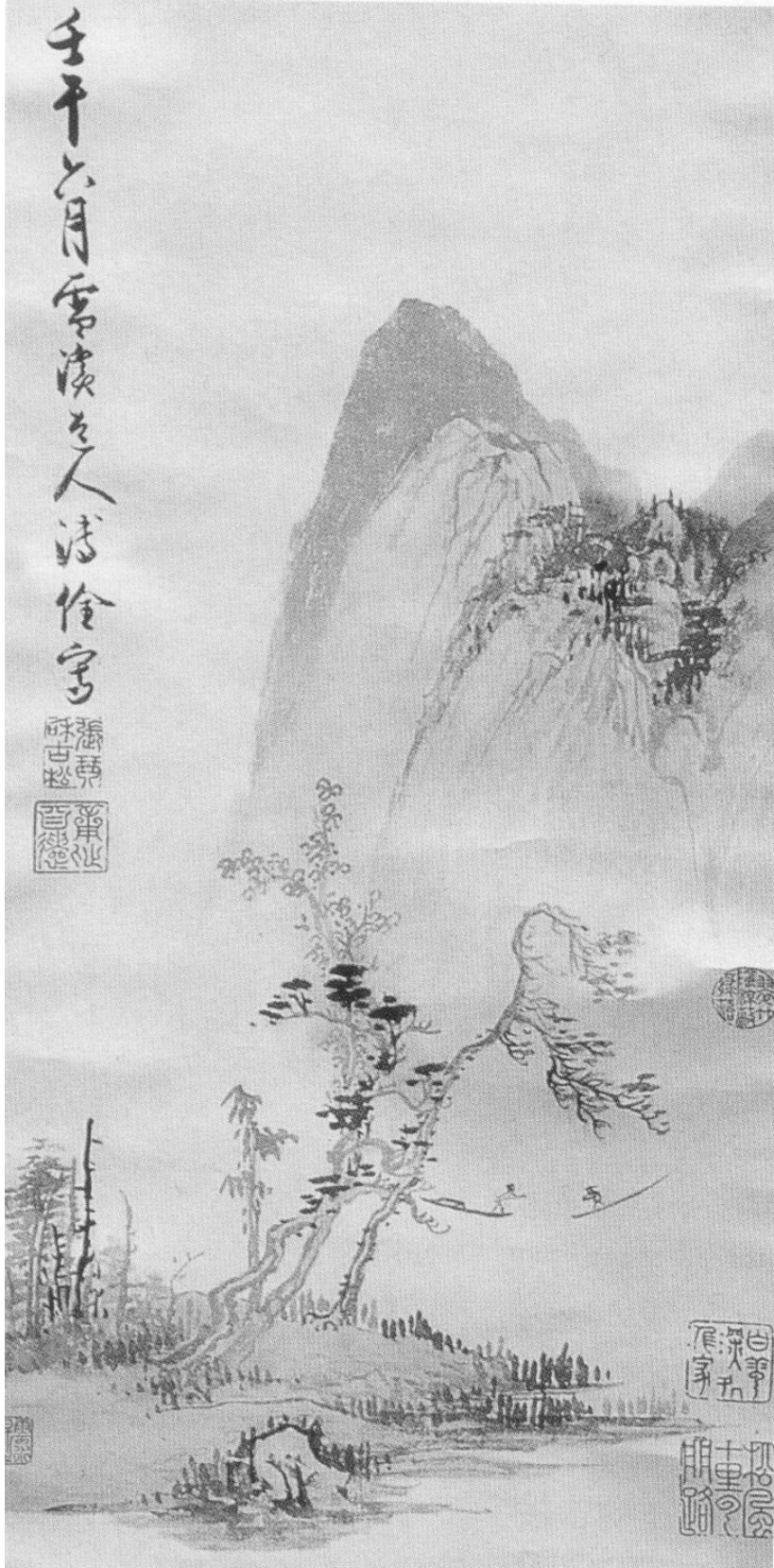

壬午六月雪溪上人诗作

張翥

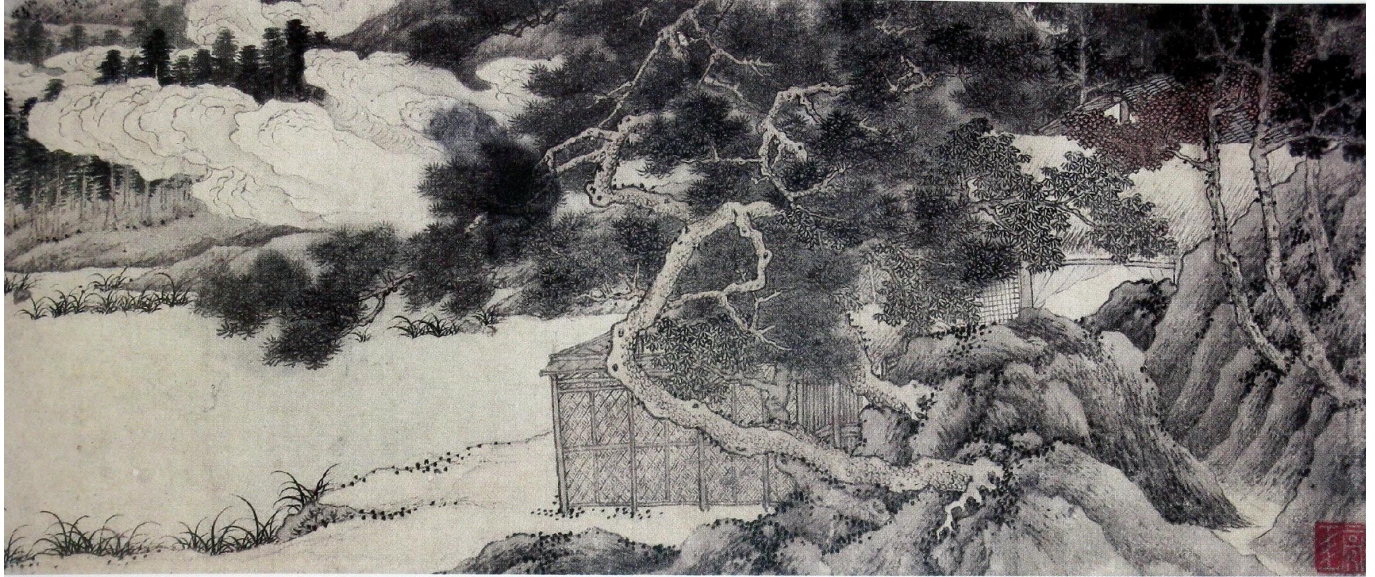
雪溪

雪溪

張翥

雪溪

111

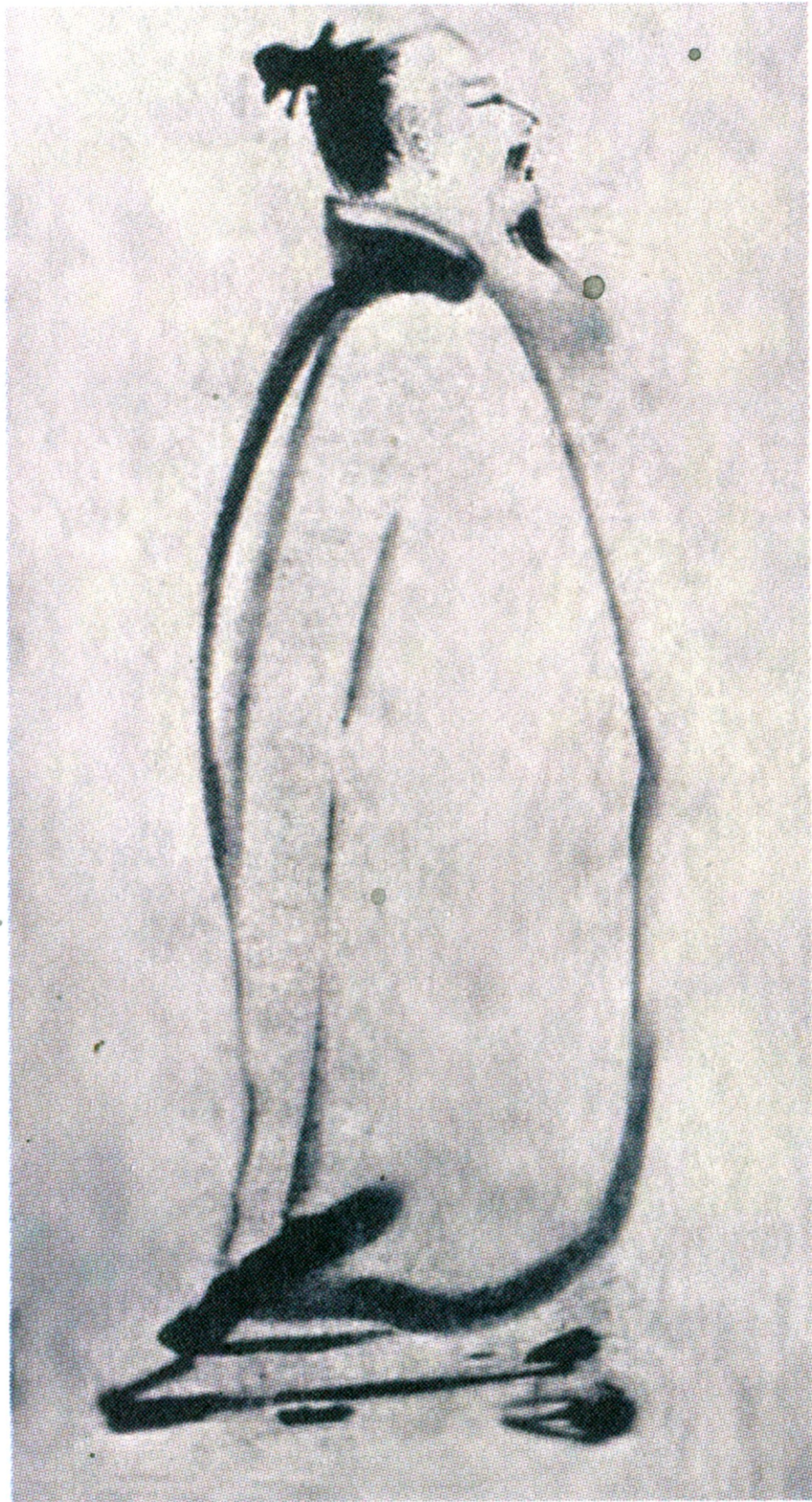

地行不
識名和
姓大似
高陽一
酒徒庭
是路臺
仙宴罷
休滿襟
袖尚模
糊

Упражнения

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ

Рисованию китайской тушью по традиции учатся, делая несколько последовательных изображений. Работая над каждым из них, оттачивают навыки, необходимые для рисования следующего. Здесь я привожу несколько проверенных временем последовательностей. Но прежде чем приступить к ним, полезно освоить несколько основных мазков и изучить свойства материалов.

РАСТИРАНИЕ ТУШИ

Консистенция и тон туши имеют большое значение. Кистью или шпателькой капните на тушечницу немного воды и круговыми движениями разотрите в ней кончик столбика туши. Продолжайте растирать, пока вода не впитает необходимое количество туши.

Тушь на тушечнице всегда должна быть очень густой и черной. Не оставляйте столбика туши на тушечнице, иначе они прилипнут к ней. Не забывайте протирать тушечницу каждый раз после завершения работы, удаляя остатки засохшей туши.

▲ Такой мазок дает тушь, взятая прямо с тушечницы.

▲ Чтобы приготовить ярко-черную, но достаточно жидкую тушь, перенесите тушь на палитру и разведите ее каплей воды.

▲ Чтобы получить серый тон, возьмите немного туши и добавьте воды, стараясь не переусердствовать.

▲ Если вы хотите, чтобы серые мазки выглядели сухими, берите как можно меньше туши, чтобы капельки воды хватило для ее разведения.

▲ Самый светлый тон, который вам понадобится, представляет собой слегка подкрашенную воду.

▲ Чтобы мазки получались «рваными», наносите светлую тушь поверх темной, пока та еще влажная.

▲ Еще один вариант «рваного» мазка: темная тушь наложена на светлую. Для этого можно воспользоваться и красками.

ВПИТЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ БУМАГИ

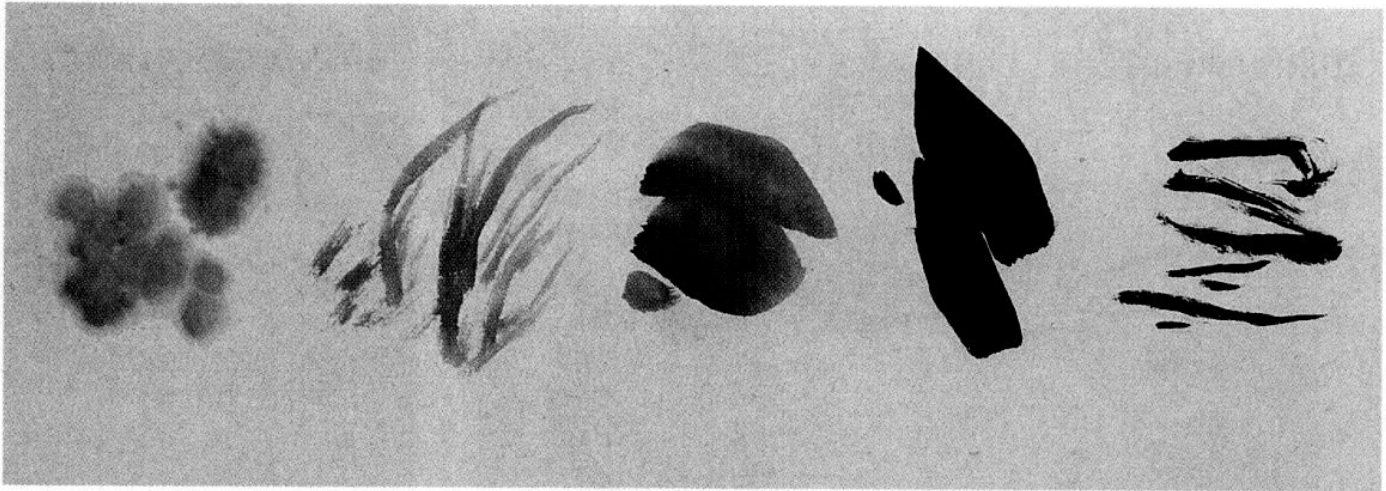
Почти вся восточная бумага для рисования тушью имеет большую гигроскопичность, чем обычная бумага для рисования акварелью. Обычно я пользуюсь рулонной, очень рыхлой бумагой шуань. Мазки на ней постепенно расплываются. Следовательно, надо работать быстро, чтобы мазки получались резкими и отчетливыми, и медленно, чтобы они выходили расплывчатыми.

▲ Чтобы добиться такого эффекта, прикоснитесь к бумаге кистью и тут же поднимите ее.

▲ Если прикосновение кисти к бумаге будет более продолжительным, тушь начнет расплываться.

*Тушь, разведенная
водой*

*Сухая
светлая*

Светлая

*Влажная
и темная*

*Жженая
(сухая и темная)*

ДЛИННЫЙ ШТРИХ

Длинный штрих

Это основной, «стелющийся за кистью», вид штриха, который наносится кончиком кисти. Проведите линию, стараясь, чтобы щетинки на кончике кисти не растрепались, а тушь ложилась равномерно. Если необходимо изменить направление штриха, не отрывайте кисть от бумаги, держите ее вертикально и постепенно поворачивайте.

ШТРИХ ПЕРЕД КИСТЬЮ

Штрих перед кистью

Кончик кисти слегка подталкивайте вперед, следя за тем, чтобы линия оставалась тонкой и ровной. Этот штрих выполняется короткими, отрывистыми движениями. При изменении угла движения кисти меняется и вид штриха.

КОРОТКИЙ ШТРИХ

Короткий штрих

Наносится так же, как и длинный. Таким способом обычно рисуют листья, мелкие детали, лепестки и траву. Нанеся небольшой штрих, надо быстро оторвать кисть от бумаги.

БОКОВОЙ ШТРИХ

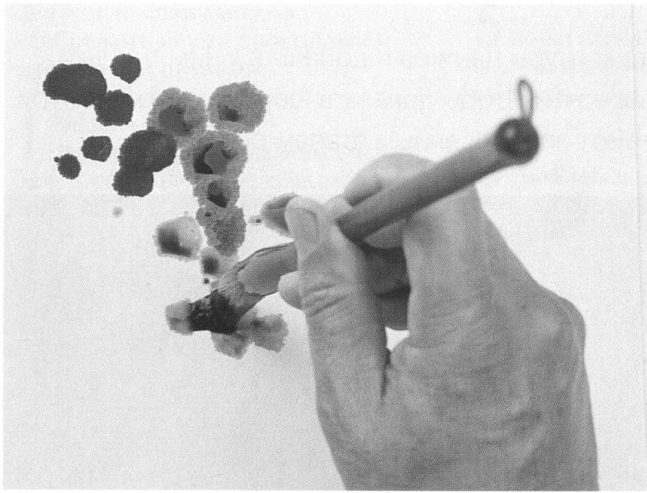

Боковой штрих

Штрих наносится всей плоскостью кисти с нажимом (под определенным углом и в одном направлении). Этот вид штриха – широкий мазок – применяется не так часто, например для создания специальных эффектов при изображении кроны и коры дерева или камней.

Виды штрихов

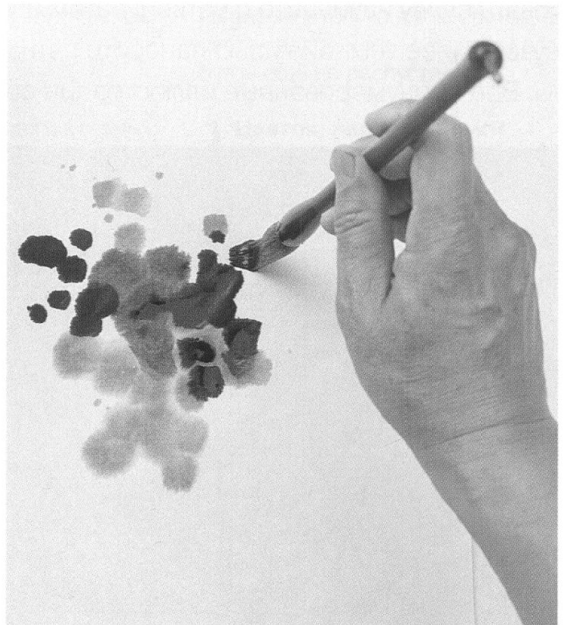
ПЯТНА

Круглое пятно

Держите кисть вертикально, надавив на кончик, чтобы он на долю секунды коснулся бумаги, и быстро уберите кисть.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТРИХОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНТРАСТА

Виды
пятен

► Поупражняйтесь в нанесении волнистых мазков, каждый раз направляя кисть под разными углами, то опуская, то поднимая ее.

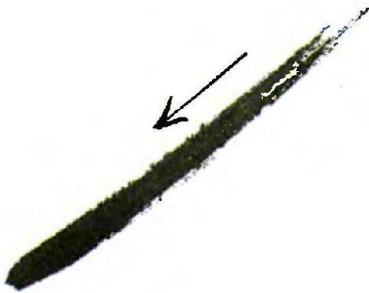
а Ведите кистью по направлению волоса.

б Ведите кистью поперек волоса под прямым углом.

в Ведите кистью, держа ее под углом 45 градусов к направлению движения.

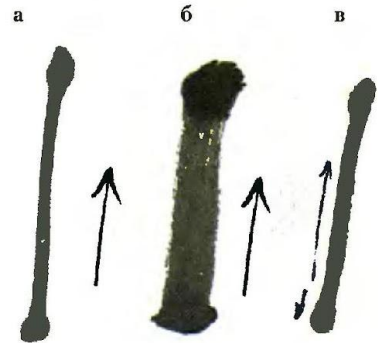
▼ Ведите кистью против волоса, чтобы создать грубый фактурный мазок.

► **а** Этот мазок в виде кости выполнен следующим образом. Чтобы концы мазка получились тупыми, поставьте кончик кисти на бумагу и слегка прижмите к ней, а потом проведите кистью по направлению волоса, снова прижмите к бумаге в конце мазка и оторвите от бумаги.

б Чтобы мазок получился более широким, ведите кистью поперек волоса.

в Чтобы результат получился другим, измените направление мазка сразу после начала движения и перед тем, как оторвать кисть от бумаги.

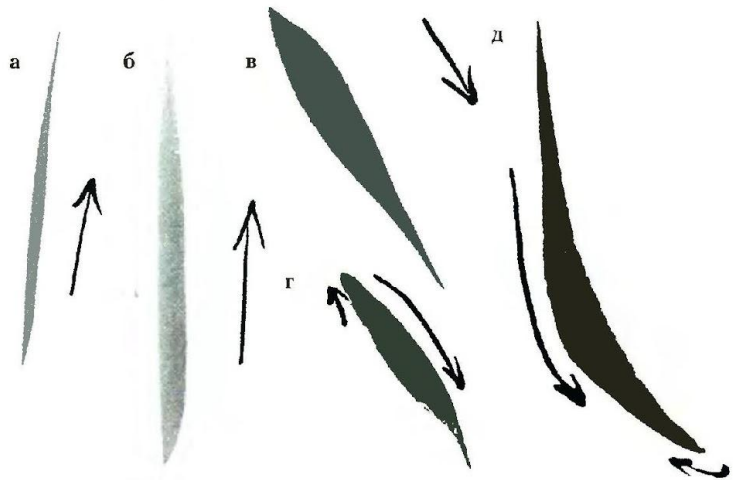
► **а** Чтобы мазок получился заостренным, поднесите к бумаге кончик кисти, проведите ею по бумаге одним плавным движением и поднимите.

б Следующий мазок выполните, ведя кистью поперек волоса.

в Не меняя скорости движения, выполните утолщенный мазок, сначала постепенно прижимая кисть к бумаге, а потом так же постепенно поднимая ее.

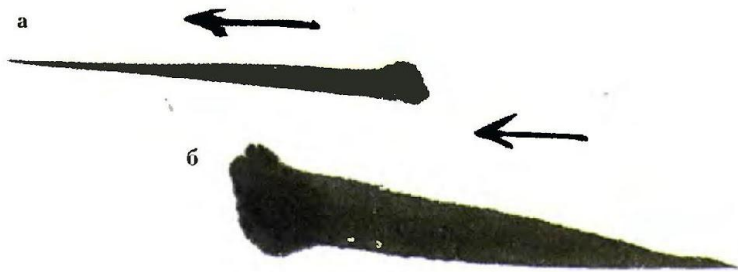
г Выполните заостренный мазок в одном направлении, а потом сразу же в другом.

д Нанесите прямой сужающийся мазок, изменив направление его кончика.

► **а** Мазки могут быть тупоконечными с одной стороны и сужающимися с другой. Ведите кистью по направлению волоса, в начале прижав ее к бумаге, чтобы получился тупой кончик, а в конце сужая мазок.

б В этом случае начните с узкого, постепенно расширяющегося мазка и завершите его тупым кончиком, прижав кисть к бумаге.

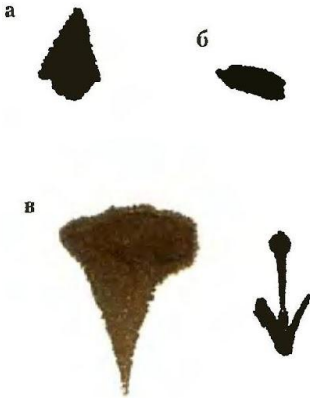

▼ Часто мазки выполняют, касаясь бумаги и прижимая к ней кисть, прежде чем снова приступить к выполнению сужающегося мазка.

а Для этого мазка осторожно коснитесь бумаги кончиком кисти, чтобы она оставила отчетливый треугольный след.

б В этом случае положите кончик кисти на бумагу боком, слегка прижмите к ней и оторвите.

в Начните мазок так же, как в примере б, но затем проведите кистью так, чтобы мазок получился сужающимся.

ПОДГОТОВКА КИСТИ К МАЗКУ

Китайская тушь содержит много связующего. Это позволяет набрать на кисть несколько тонов туши или несколько красок и выполнить всю ветку или цветок за один раз.

Важно следить, чтобы тушь не была слишком водянистой, иначе тона на кисти перемешаются. Чтобы прописать мелкие детали, оставьте основание кисти сухим и работайте только кончиком. Если вы хотите взять на кисть новую тушь и краску, вам скорее всего придется оставить на палитре избыток жидкости. Но если кисть будет слишком сухой, смешения тонов на бумаге не получится.

14

▲ В процессе выполнения мазка можно менять угол наклона кисти или угол наклона и нажим. Все эти мазки – разновидности показанных ранее. При выполнении каждого из них следует повернуть кисть в движении.

▲ Начните этот мазок, держа кисть под прямым углом к движению. В первой точке нажима наклоните ее под углом 45 градусов, а в четвертой верните в прежнее положение, чтобы закончить мазок движением вдоль волоса.

▲ Чтобы подготовить кисть к работе, сначала целиком обмакните ее в светлую тушь, потом до половины – в более темную и, наконец, кончик окуните в тушь прямо на тушешнице.

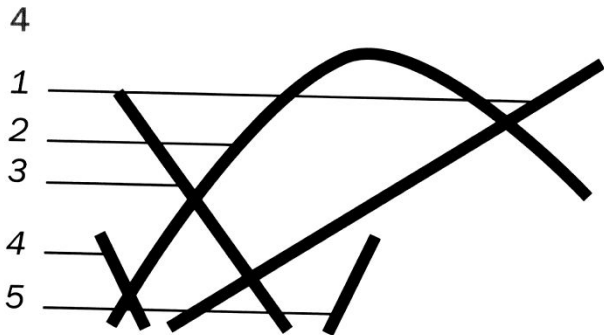
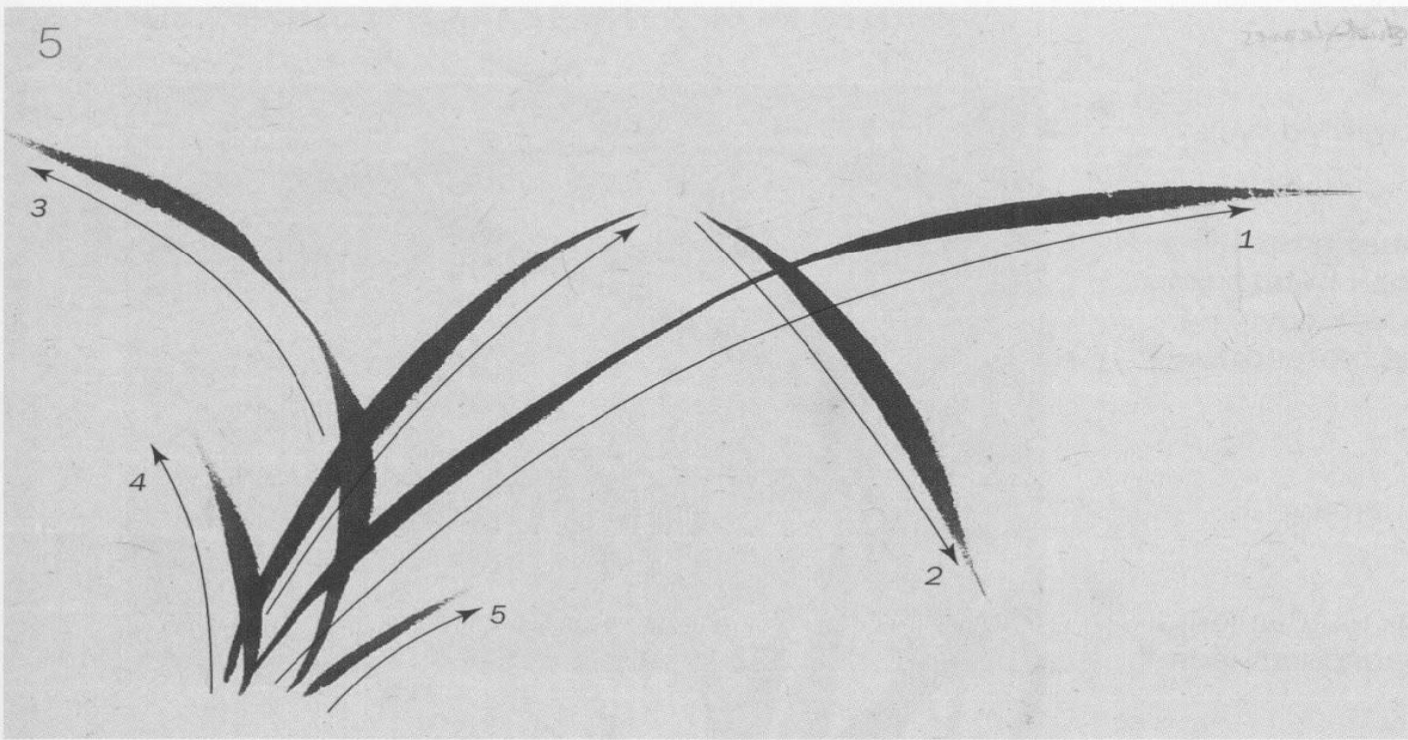
▲ Темные мазки можно наносить одной или обеими сторонами кисти.

▲ Можно наносить темные мазки как основанием кисти, так и ее кончиком.

Создание тональных переходов

Изображение орхидеи

4 Для изображения листьев используйте следующие штрихи: первый штрих называется «молодой месяц» (1); второй, изогнутый – «глаз феникса» (2); третий пересекает «глаз феникса» (3); еще два – поддерживающие (4 и 5). Подобным способом можно с успехом передать на бумаге изображение сотни листьев.

1 Используйте большую кисть.

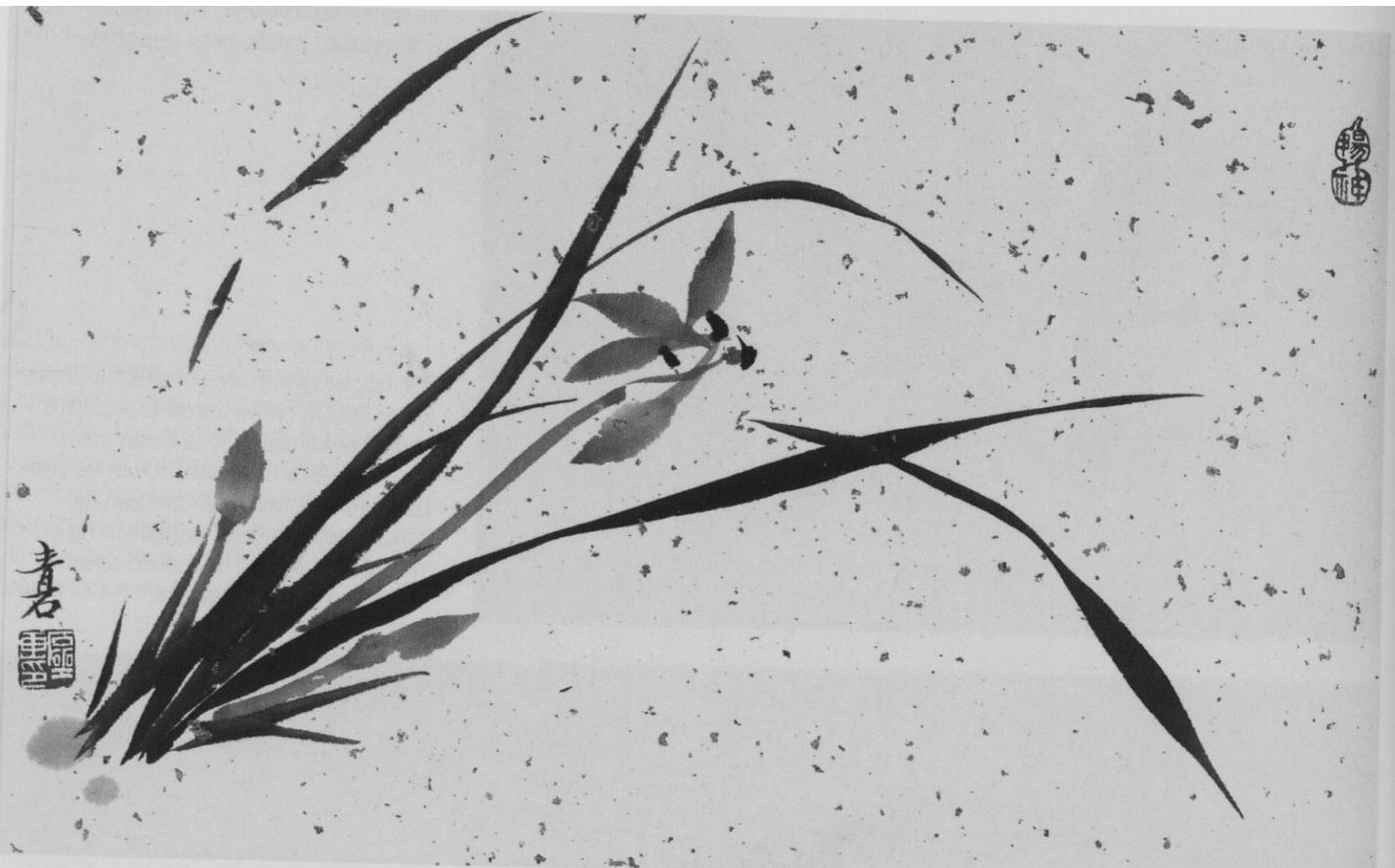
2 В основном вам понадобится темная тушь, но для изображения пересекающихся листьев на заднем плане нужны более светлые оттенки. Если предпочитаете цветную тушь, смешайте пигменты индиго и желтый, чтобы получить зеленый.

3 Постарайтесь передать с помощью штрихов изящество и элегантность листьев орхидеи, у основания листа нажимая на кисть чуть сильнее, на изгибе листа – слабее, затем снова сильнее, и измените направление движения кисти, ведя ее книзу. Положите кисть на подставку.

5 Листья орхидеи любой длины и ширины изображаются способом пяти штрихов.

6 Лист можно нарисовать растущим в любом направлении – вверх, вправо, влево – или склоненным к земле.

7 Можно развернуть изображение листа к зрителю всей поверхностью или в профиль, нарисовать их пучками или выписать каждый лист отдельно, используя темные и светлые оттенки.

Вверху.
Ключом к изяществу рисунка орхидеи является способ пяти штрихов.

Справа и внизу.
Утонченность орхидеи можно подчеркнуть контрастом с более грубой поверхностью, а способ пяти штрихов позволяет передать ее гибкость и природную естественность.

Изображение бамбука

РИСУНОК БАМБУКА В СВОБОДНОМ СТИЛЕ

СТЕБЕЛЬ

Для работы требуются кисти с мягким ворсом или смешанного типа.

1 Приготовьте тушь различных оттенков, перенеся кончиком кисти на палитру темные и светлые тона и смешав их в разных пропорциях. Перед началом работы определите высоту бамбука и количество частей, из которых будет состоять стебель. Удостоверившись, что на кисти достаточно туши, не меняйте ее.

2 Начинать рисовать стебель снизу, держа кисть вертикально. Наносите штрихи правильно, глядя на рисунок. Изображая одну из частей стебля, ведите кисть вверх, затем, развернув ее на 180 градусов, направьте кончик кисти влево, оставив небольшое пространство для сочленения, чтобы потом нарисовать его в этом месте. Нарисуйте стебель нужной длины.

3 Каждую часть стебля рисуйте тоньше посередине и толще ближе к сочленениям.

4 Если на одном рисунке вы хотите изобразить несколько стеблей бамбука, они должны быть разной длины, а их сочленения – отличаться по толщине, поскольку в природе бамбуковые стебли никогда не растут абсолютно параллельно по отношению друг к другу. Оттенки каждого стебля также должны различаться. Если на рисунке два стебля пересекаются, то не стоит изображать это в сочленениях. Избегайте также пересечения трех штрихов в одной точке.

5 Не рисуйте слишком много стеблей на одной картине, следя за тем, чтобы все они были разной толщины.

6 Представьте, как будет выглядеть бамбук на рисунке до того, как кисть коснется бумаги: тогда вы точно будете знать, какой высоты должен быть стебель.

СОЧЛЕНЕНИЕ

Используйте кисть с жесткой щетиной и тонким кончиком и темную тушь.

1 Сочленение частей стебля изобразите смещенными немного влево, в заранее оставленном промежутке. Поместите кисть в левый угол сочленения, слегка нажмите на нее, плавно проведя до правого угла, опустите чуть вниз и легким коротким штрихом направьте вверх.

2 Штрих, соединяющий части стебля, должен плавно и естественно огибать их углы. Постарайтесь, чтобы место стыка не сильно выделялось и выглядело как можно естественней – так, как выглядят сочленения бамбука в природе.

ВЕТКА

Для изображения ветки бамбука нужны кисть с длинной жесткой щетиной и тушь более темного оттенка, чем для стебля, но светлее, чем для сочленений.

1 Рисуйте ветки вертикальными, но более тонкими и длинными штрихами, чем стебель. Для создания ощущения упругости сделайте кончики веток заостренными.

2 Имейте в виду, что ветки бамбука могут расти только из сочленений стебля или от корней, поэтому на рисунке они должны пересекаться с другими стеблями и местами заходить за них.

3 В верхней части ветки могут иметь молодые побеги, по форме похожие на лапку птицы.

4 Не рисуйте слишком много веток, потому что большого количества листьев не требуется.

Последовательность изображения бамбука: стебель, сочленения, ветка, листья.

Пример изображения стеблей и веток бамбука.

Последовательность изображения бамбука: стебель, сочленения, ветка, листья.

Пример изображения стеблей и веток бамбука.

Бамбук

БАМБУК – ОДНО из четырех растений, которое постоянно изображают китайские художники наряду с орхидеей, цветущей сливой и хризантемой. Называемые «четырьмя благородными господами», они символизируют четыре качества, которые высоко ценят китайцы (силу, красоту, честь и долготлетие). Прямые полые стебли бамбука являются воплощением скромности и свободных от земных желаний сердца и ума идеалов буддизма и даосизма.

Монохромная живопись

Картина, написанная только одним цветом, называется монохромной. В монохромной живописи тушью используется семь тонов черной туши (от чисто-черного до белого), как видно на примере этого бамбука. Эту технику создал буддийский монах Чжун Жэнь во времена династии Северная Сун (960–1127).

▲ **ТОНОВАЯ ШКАЛА** На этой диаграмме показаны семь ясно различимых тонов черного цвета. Вы можете получить их, добавляя воду к черной туши: чем больше воды, тем светлее тон.

► СТЕБЕЛЬ

Чтобы изобразить основание стебля (внизу слева), держа вертикально кисточку №3, прижмите волоски к бумаге и проведите снизу вверх. Каждая часть стебля должна быть прямой, а также одинаковой ширины, а расстояние между узлами должно быть постоянным. Чтобы получить узлы, задержите кисточку, не отрывая ее от листа бумаги, в конце каждого направленного вверх мазка.

Боковые веточки

► ВЕТКИ

Используя разведенную до светло-серого тона тушь и костевидные мазки, напишите по одной веточке, отходящей от каждого узла. Начав снизу и ведя кисть №3 вверх, держите ее перпендикулярно бумаге. Затем тремя слегка изогнутыми костевидными мазками напишите боковые веточки, сделав среднюю из них несколько короче. Чтобы изобразить узел, пропитайте кисточку №1 почти черной тушью, уберите лишнюю жидкость и пропишите темные линии на стебле, как показано справа.

Узел

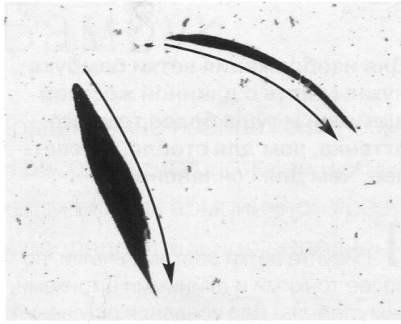
► **КОМПОЗИЦИЯ** Пусть ваши картины с изображением бамбука будут простыми и сбалансированными. Напишите три пучка листьев на одной из веточек (см. внизу), располагая их под разным углом.

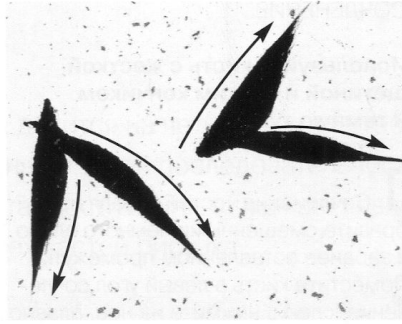
► ЛИСТЬЯ

Пропитайте кисть №3 разведенной до светлого тона тушью и окуните кончик кисти в темную тушь. Нажмите на кисть и проведите мазок вниз, при этом с помощью среднего пальца подталкивая кисть вниз. Два больших листа напишите так, чтобы они пересеклись в верхней части. Добавьте к ним два боковых листа и короткий стебель.

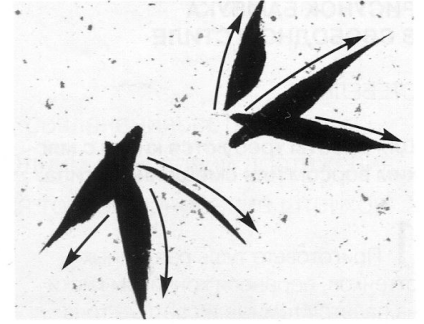

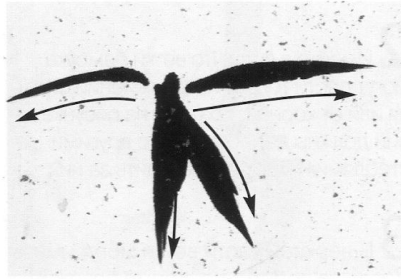
а) Штрихи «причалившая лодка» (слева) и «молодая луна» (справа).

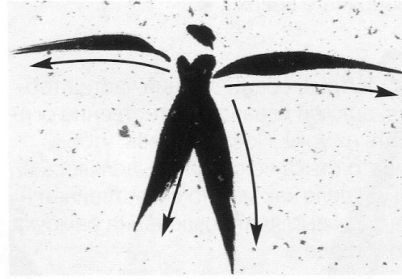
б) Штрихи «хвост ласточки» (слева) и «рыбий хвост» (справа).

в) Штрихи «хвост золотой рыбки».

г) Штрихи «парящий гусь».

д) Штрихи «летающая ласточка».

е) Комбинация штрихов «рыбы хвосты на ветру».

ЛИСТЬЯ

Верхнюю часть листа рисуйте большой кистью с тонким кончиком, нанося штрихи от верхней грани листа (см. рис.).

1 Листья на переднем плане рисуйте более темной тушью, а на заднем – более светлой.

2 Рисую верхнюю кромку листа, делайте штрихи с нажимом на кисть, после изображения одной трети ослабьте нажим.

3 Изображение листьев различается в зависимости от их количества, и каждая такая группа имеет свое название. Один лист на переднем плане называется «причалившая лодка», изображенный боком – «молодая луна» (а), композиция из двух листьев – «хвост ласточки», а из более широко разведенных листьев – «рыбий хвост» (б), из трех листьев – «хвост золотой рыбки» (в), из четырех – «парящий гусь» (г), а из пяти – «летающая ласточка» (д).

4 Можно создавать множество разных вариаций из этих групп штрихов: (е) – «рыбы хвосты на ветру», комбинация, с помощью которой художник может передать трепет молодых листочков; (ж) – сочетание штрихов «летающая ласточка» и «парящий гусь», лучше всего передающее вид крупных листьев бамбука, какими они бывают летом.

ж) Комбинация штрихов «летающая ласточка» и «парящий гусь».

Изображение цветущей сливы

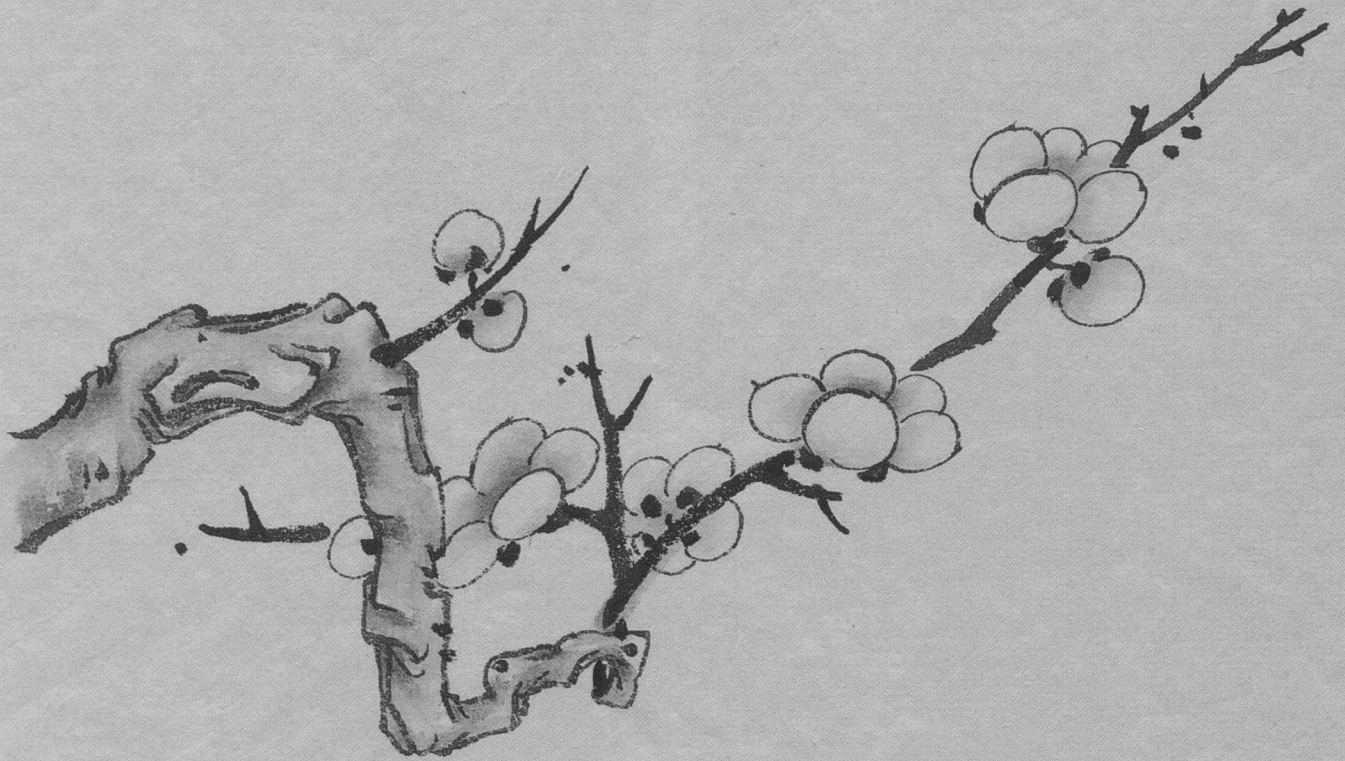

2 Пока первые штрихи еще не высохли, возьмите кисть из волчьего волоса (например, «нефритовый бамбук»), наберите на нее тушь и отожмите пальцами, чтобы удалить излишек жидкости и придать кончику плоскую форму. Пропишите детали ствола, используя технику «прямо стоящей кисти». Если вы хотите создать эффект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

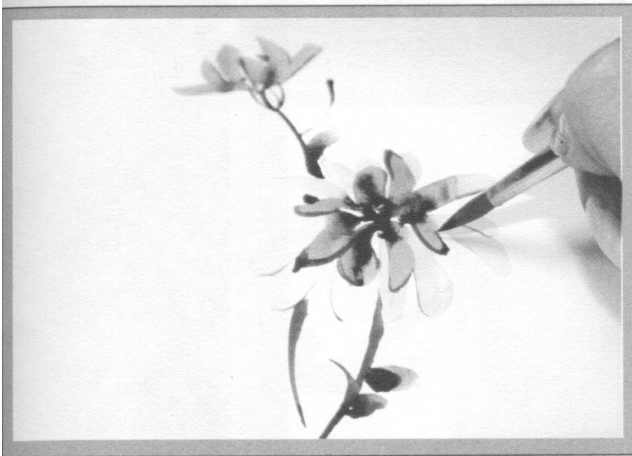

Изображение хризантемы

Хризантема

2-й этап. Теперь рисуем стебли и листья цветков. Нужно заметить, что стебель нераспустившегося цветка должен заходить за распустившийся. Листья можем изобразить любым из известных нам способом. Можем нарисовать их самым простым, просто прижав кисть к бумаге. Остается тоненькой кисточкой подкорректировать форму лепестков — и наши цветы готовы.

