

Традиции и современность

# Китайская миниатюра

ТУШЬЮ И  
АКВАРЕЛЬЮ

Чень Ян

喜江  
景  
画  
2014  
年



Традиции и современность

# КИТАЙСКАЯ МИНИАТЮРА

ТУШЬЮ И АКВАРЕЛЬЮ





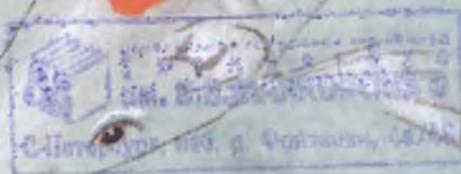
Традиции и современность

# КИТАЙСКАЯ МИНИАТЮРА

ТУШЬЮ И АКВАРЕЛЬЮ

ЧЕНЬ ЯН

794763



**К**РИСТИНА & К°

УДК 741  
ББК 85.15  
Я 60

По вопросам оптовой закупки книг просим  
обращаться в издательство  
«КРИСТИНА – НОВЫЙ ВЕК»

123298, Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1,  
строение 1А  
Телефоны:  
(095) 741-46-55, 943-02-15, 943-15-03  
Факс: (095) 943-76-92

Торговый склад издательства:  
Телефон/факс: (095) 278-14-13  
E-mail: [info@ikristina.ru](mailto:info@ikristina.ru)  
<http://www.ikristina.ru>

**Чень Ян**

**Традиции и современность  
КИТАЙСКАЯ МИНИАТЮРА  
ТУШЬЮ И АКВАРЕЛЬЮ**

*Перевод с английского К. Молькова*

Литературный редактор *Н. Филиппова*  
Ответственный редактор *О. Кистерская*

Лицензия ИД № 05266 от 04.07.2001 года

Издательство «Кристина – новый век»  
123298, Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1, строение 1А

ISBN 5-902059-37-2 (русск.)  
ISBN 1-903975-19-0 (англ.)

© Search Press Ltd., 2005  
© Перевод на русский язык.  
Издательство «Кристина – новый век», 2006

Отпечатано в Литве

По вопросам оптовой закупки книг  
издательства «Кристина – новый век»  
в Европе просим обращаться:

«Fa. Atlant»  
D-76185 Karlsruhe  
Tel.: +49(0)721-1831212, Fax: +49(0)721-1831214  
D 40231 Duesseldorf  
Tel.: +49(0)211-9847449, Fax: +49(0)211-4953580

E-mail: [atlant.book@t-online.de](mailto:atlant.book@t-online.de)  
Internet: [www.atlant-shop.com](http://www.atlant-shop.com)

По вопросам почтовой рассылки  
обращайтесь по телефону: 937-64-31  
E-mail: [absolut@post.ru](mailto:absolut@post.ru)

**Примечание издателя**

Все фотографии, поэтапно демонстрирующие технику создания миниатюры,  
выполнены автором книги.

В книге упоминаются кисти из натурального волоса (шерсти животных).  
Мы считаем своим долгом просить читателя там, где это возможно,  
использовать кисти, сделанные из синтетических материалов,  
успешно заменяющих натуральный волос.

Стр. 1  
ХУАН ШАНЬ

*Я очень люблю гору Хуан Шань, которая находится  
на моей родине, в Китае, и стараюсь как можно чаще  
посещать это прекрасное место, на протяжении тысяч  
лет вдохновлявшее художников, поэтов  
и философов. Этот водопад, низвергающийся  
в окутанную туманом долину, я написал на бумаге,  
сделанной из древесины туютника. Контур, тени  
и фактура написаны кистью разными оттенками  
черной туши и красками землистых цветов,  
а те участки, где видны полосы легкого тумана,  
окутывающего скалистые края, оставлены  
незакрашенными..*

*Размер миниатюры 290 x 390 мм*

Стр. 2  
СОВА

*Для того чтобы написать перья совы, я применил  
технику «влажным по влажному», используя мягкую  
кисть, светло-коричневую акварель и разведенную тушь.  
Глаза совы были написаны сухой кистью позже, когда  
первоначальный рисунок полностью просох.  
Цветовая гармония картины создана с помощью  
осенних листьев на ветке, на которой сидит сова.*

*Размер миниатюры 125 x 180 мм*

Стр. 2  
МИНЬ

*Я очень люблю рисовать кошек. Меня завораживают  
их грациозные позы, плавные движения и прекрасная  
шерсть. Минь – это моя кошка; именно ее загадочный  
характер я попытался передать с помощью нескольких  
простых мазков черной тушью на бумаге для акварели.*

Стр. 3  
ПРУД С ЛОТОСАМИ

*Лотос на Востоке символизирует чистоту и гармонию.  
На этой миниатюре изображен лишь один цветок  
лотоса над парой карпов, стремительно плывущих  
в прозрачной воде. Фон написан синей акварелью  
на рисовой бумаге. Блики на чешуе рыб и лепестках  
цветка написаны белой гуашью.*

*Размер миниатюры 140 x 190 мм*

Стр. 5  
БАМБУК

*Это вечнозеленое растение способно пережить любые  
зимние холода и потому символизирует силу, энергию  
и жизнестойкость. На Востоке оно связывается  
с такими человеческими качествами, как скромность,  
благородство и доброта. При создании миниатюры  
я использовал все технические приемы, о которых  
пойдет речь в этой книге.*

*Размер миниатюры 340 x 130 мм*



松湖外，且有新得  
行景



## СЮЖЕТЫ

В китайской миниатюре выделяют пять основных сюжетов.

*Шан Шуй* – пейзажи. Чаще всего на миниатюрах изображают небо, горы и воду. Если на картине появляется человеческая фигура, она не должна доминировать в композиции.

*Рен Ву* – фигуры. Чаще всего это человеческие фигуры, хотя в композицию могут быть включены и другие объекты.

*Квин Шу* – животные, птицы и насекомые. Изображая их, художник должен стремиться к тому, чтобы они выглядели как можно более живыми и естественными. Очень важно уметь запечатлеть на бумаге движение животного, птицы или насекомого.

*Хуа Ху* – цветы. Здесь очень важно почувствовать и передать душу цветка или распускающегося на дереве бутона.

*Хуа Ньяо* – цветы и птицы. Сочетание птиц и цветов было характерно уже для самой древней китайской миниатюры. Эта традиция жива и сегодня, как и философские идеи, которые художник передает, объединяя в одной композиции птиц и цветы.



## ПИОНЫ

*Это яркий пример миниатюры Хуа Ху. Прежде чем взяться за кисть и бумагу, я долго изучал эти цветы, пытаясь постичь их душу и природу их красоты. Техника, в которой написана миниатюра, будет рассматриваться нами в разделе наглядных примеров, начиная со с. 40.*



# МАТЕРИАЛЫ

*Основные материалы, которые на протяжении тысячелетий использовались китайскими художниками и каллиграфами, получили у них название Четырех Сокровищ Познания. Умение правильно пользоваться традиционными материалами – кистью, тушью, чернильным камнем и бумагой – важно для художника не менее, чем способности к медитации и философским размышлениям, без которых невозможно создать настоящую миниатюру. Помимо основных, художники пользуются еще целым рядом дополнительных материалов, о которых также будет рассказано в этой главе. Все необходимые материалы можно купить в специализированном магазине.*





#### ОСЕННИЙ СВЕТ

*Эти зимородки, сидящие на осенней ветке, изображены с помощью традиционной техники с использованием толстого картона и акварели. Прежде всего я нарисовал птиц, а затем ствол дерева, дающий основу всей композиции. Фон написан более светлым тоном, на котором в последствии были добавлены трепещущие яркие листья на переднем плане, придающие глубину и объем всей картине.*

*Размер миниатюры 360 x 210 мм*

## КИСТИ

*Кисти – это Первое Сокровище художника, инструмент, с помощью которого он может выразить свои мысли и чувства.*

Китайские художники пользуются самыми разнообразными кистями. С их помощью можно написать что угодно, от самой мелкой детали до широкого свободного мазка. Кисть должна быть упругой, гибкой, чувствительной к каждому движению руки художника.

Китайские кисти принято разделять на три типа в зависимости от качества использованного для их изготовления волоса животных. Кисти бывают мягкими, жесткими и средними.

**ЯНГ ХАО, ИЛИ МЯГКИЕ КИСТИ**, делают из волоса козы или, в наши дни, из синтетического волокна. Они хороши для работы в свободной, широкой манере. Мягкие волоски кисти способны удерживать большое количество туши, воды или краски. Такие кисти лучше всего годятся для написания фона, создания ярких тонов и добавления цветowych пятен.

**ЛАНГ ХАО, ИЛИ ЖЕСТКИЕ КИСТИ**, делают из барсучьего, оленьего или кроличьего волоса, конской или свиной щетины. Эти кисти хороши для того, чтобы писать ими тонкие линии или мелкие детали картины. Жесткие волоски удерживают лишь небольшое количество туши, воды или краски. Если вам требуется нарисовать холмы, скалы или деревья, возьмите одну из жестких кистей.

**ХУАН ХАО, ИЛИ КИСТИ СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ**, делают из смеси мягкого и жесткого волоса. Например, кисть может на 70 % состоять из кроличьего и на 30 % из козьего волоса или наоборот. Иногда мягкий и жесткий волос смешивают в пропорции 50 на 50 %. Такими кистями очень легко и удобно писать, поскольку они позволяют проводить четкие, но вместе с тем легкие линии.

Лучше иметь набор кистей разных размеров и всех трех типов. Покупая кисть, проследите за тем, чтобы у нее был закругленный край с острым кончиком, а отогнутые волоски должны быть упругими, чтобы самостоятельно возвращаться в первоначальное положение.

Прежде чем использовать новую кисть, ее следует подержать в холодной воде, чтобы смыть клей, которым покрыт кончик кисти. После этого волоски распушатся, и кисть будет готова к работе. После работы использованную кисть не кладут в пластиковый чехол, а тщательно промывают в воде и подвешивают на просушку кончиком вниз. Кистями из искусственных волокон можно заменить кисти из натурального волоса или использовать их отдельно для создания специальных эффектов.

*Размеры кистей, которые используются китайскими художниками-миниатюристами. Кисти не разделяются по номерам и обозначаются просто как маленькие, средние и большие. Показанными на этой странице кистями можно написать очень мелкую деталь и провести любую линию.*



а) маленькая жесткая кисть;  
б) маленькая кисть из смешанного волоса;  
в) средняя кисть из смешанного волоса;  
г) средняя мягкая кисть;  
д) средняя кисть из смешанного волоса;  
е) большая кисть с длинным волосом;

## СОСУДЫ ДЛЯ ВОДЫ

Вам потребуются два сосуда для воды. Один – чтобы смачивать кисть в чистой воде, перед тем как набрать тушь или акварельную краску, а второй – чтобы промыть использованную кисть.

## ВЕШАЛКА ДЛЯ КИСТЕЙ

Внизу вы видите китайскую вешалку для кистей, которая называется *биджа*. Традиционные вешалки для кистей бывают бамбуковыми или деревянными, хотя иногда их делают и из других материалов. К тупому концу кисти крепится петля, за которую подвешивают на просушку промытую в чистой воде кисть. То, что кисть подвешивается кончиком вниз, позволяет сохранить ее форму, а это очень важно, чтобы и впредь иметь возможность проводить кистью такие же ровные и плавные линии, как и прежде.

Во время работы кисть можно класть на красивую керамическую подставку. Просушенные кисти хранят в деревянных, бамбуковых или керамических пеналах. Как правило, эти пеналы бывают украшены тонкой резьбой или рисунком, так же как подставки и вешалки для кистей.



*Во время работы художник не может обойтись без сосудов для воды. Я пользуюсь вот такими – в один наливаю чистую воду, чтобы смачивать кисть, а в другом промываю кисть, прежде чем перейти к новой туши или краске. Сухие кисти можно хранить в банке, но, прежде чем поставить туда кисть, убедитесь в том, что она действительно полностью просохла на вешалке.*



## ВЕШАЛКА И ПОДСТАВКА ДЛЯ КИСТЕЙ

*Такая традиционная вешалка помогает сохранять кисти в идеальном состоянии. Тщательно промойте использованную кисть в чистой воде, а затем повесьте ее на вешалку. В таком положении вода не будет стекать на рукоятку кисти, что особенно важно, если рукоятка сделана из бамбука, который размокает от воды. На керамической подставке удобно держать кисти, которыми вы не пользуетесь в данный момент. Очень часто во время работы художнику приходится пользоваться несколькими кистями, на которые набраны разные краски.*

## БУМАГА

*Бумага – это Третье Сокровище художника, материал, на котором он может выразить свои мысли и чувства.*

На протяжении столетий китайские художники и каллиграфы писали не только на бумаге, но и на шелке, и все же их излюбленным материалом всегда оставалась бумага. В наши дни можно найти целый ряд сортов бумаги, специально предназначенных для китайской миниатюры. Чаще всего в китайской миниатюре используется бумага *ксуань*, которая ценится за прочность и способность хорошо впитывать влагу. Свое название эта бумага получила в честь города Ксуанчень в китайской провинции Ануй, где она производится. Бумага *ксуань* отличается мягкостью и белизной, а делают ее из древесной коры и рисовой соломы. На Западе эту бумагу чаще всего называют рисовой. Бумага *ксуань* выпускается трех типов: необработанная, проклеенная и полупроклеенная. Я чаще всего использую необработанную рисовую бумагу. Она быстро впитывает тушь и потому идеально подходит для художника, рисующего в свободной манере. Проклеенная рисовая бумага не впитывает влагу и годится для изображения мелких деталей. Полупроклеенная рисовая бумага частично впитывает влагу, что позволяет сочетать в рисунке мягкие и жесткие линии, а также широко варьировать тона и прописывать тонкие детали. Разумеется, можно использовать и другие, по-своему интересные сорта, включая бумагу, сделанную из древесной коры, травы и шелка. Все эти сорта выпускаются листами разного формата, фактуры, цвета и толщины. Все рисунки, приведенные в этой книге, были сделаны мной на рисовой бумаге, бумаге для акварели и бумаге «малберри», сделанной из древесной коры. Если вы попытаете воспроизвести все показанные в книге работы, то вскоре сами поймете, как реагирует каждый сорт бумаги на тушь или краску на водной основе. Если я пишу на бумаге для акварели, то выбираю текстурные сорта, поэтому советую и вам остановиться на плотной шершавой бумаге плотностью 300 г/м<sup>2</sup>. Это самая оптимальная плотность для бумаги, на которой с помощью китайской акварели можно создавать просто удивительные эффекты. Начинаям я рекомендовал бы попробовать рисовать на любых, самых разных сортах бумаги – это поможет быстрее понять особенности каждого из них. В дальнейшем один из вас может выбрать для себя свободную манеру письма, другие – более детализированную, и потому чем лучше вы будете знать свойства бумаги, тем легче вам будет выбрать для себя подходящий ее сорт.

- а) проклеенная рисовая бумага;*
- б) легкая бумага «малберри»;*
- в) цветная необработанная рисовая бумага;*
- г) плотная бумага «малберри»;*
- д) тонированная рисовая бумага с золотыми блестками;*
- е) полупроклеенная рисовая бумага;*
- ж) проклеенная рисовая бумага;*
- з) японская бумага машинной выработки.*



## ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Добиться лучших результатов вам помогут предметы, о которых пойдет речь на этой странице.

### ПРЕСС-ПАПЬЕ

Традиционные китайские пресс-папье украшают выгравированными на поверхности рисунками или пословицами. Они помогут вам проникнуться духом старины и достичь нужного состояния души. Пресс-папье – это не только красивая, но и очень полезная вещь, поскольку с их помощью можно надежно закрепить бумагу, ведь большинство сортов китайской бумаги не будет без груза лежать на столе достаточно ровно.



### МАНЕКЕНЫ

Художник должен изучать живую природу, чтобы глубже понять душу и сущность изображаемых им объектов. Только через наблюдение можно найти свою неповторимую манеру письма. Путем непосредственного наблюдения сложно понять строение живого существа, уловить его позы и движения. Гораздо легче изучить все это с помощью манекенов.



### ВОЙЛОК

Бумага, которую используют для китайской миниатюры, легко впитывает влагу и потому прилипает к столу или другой твердой поверхности, на которой вы работаете. Чтобы этого не произошло, подложите под бумагу лист толстого войлока. Стоит купить для этого специальный войлочный мат, но можно обойтись и куском старого шерстяного одеяла. Только не подкладывайте вместо войлока промокательную бумагу, поскольку она будет впитывать вместе с влагой часть нанесенной краски.

### РАЗВЕДЕННЫЕ КВАСЦЫ

Для того чтобы не потекла еще не просохшая краска, я во время работы или после ее окончания пользуюсь разведенными квасцами. Положите чайную ложку кристаллических квасцов в банку с водой и дождитесь, пока они растворятся. Решающую роль играет правильная пропорция квасцов и воды. Если положить слишком много квасцов, бумага станет слишком ломкой, а краски на ней потускнеют. Если недоложить квасцов, смесь не зафиксирует краску. Если у вас остались разведенные квасцы, не выливайте их. В плотно закрытом сосуде квасцы могут храниться долгое время.

### КЛЕЙСТЕР

Законченную работу следует натянуть для того, чтобы влажная бумага при высыхании не покоребилась и не сморщилась. Традиционный метод натягивания бумаги состоит в том, что влажную картину наклеивают на смазанный клейстером лист бумаги того же сорта (подробнее об этом рассказано на с. 92).

- Поместите в кастрюльку равное количество воды и пшеничной муки мелкого помола.
  - Нагревайте при постоянном помешивании до тех пор, пока клейстер не станет прозрачным.
  - Прежде чем использовать клейстер, проверьте его. Если смесь получилась слишком густой, добавьте немного воды.
- Вместо клейстера можно использовать обойный клей. Клейстер или клей наносят на бумагу большой мягкой кистью.

### БУМАЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

Белое бумажное полотенце используют для того, чтобы придать нужную форму кончику кисти, снять с нее излишки краски и промокнуть случайные брызги.

# НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

## КАК ОБОРУДОВАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Очень важно, чтобы вам было удобно работать. Разумеется, не существует строгих правил относительно того, как именно художник должен разложить свои принадлежности, но лично я считаю, что они всегда должны находиться на своих, постоянно отведенных для них местах. Если хотите, это своеобразная философия творчества – всегда и все иметь под рукой и на привычном месте. Привыкнув раскладывать все предметы в определенном порядке, вы не станете отвлекаться от работы, чтобы вспомнить, где у вас находится кисть или чернильный камень. Китайские художники традиционно стремятся к тому, чтобы во время работы ничто не отвлекало их от картины и они могли полностью сосредоточиться на самой картине и движениях своей кисти.

*Каждая вещь должна лежать на своем месте, так чтобы ее удобно было взять, – поверьте мне, это очень важный момент. Если вы будете следовать этому правилу, ничто не будет отвлекать вас от самого важного – работы.*



## ТУШЬ

Чаще всего в китайской миниатюре используется черная тушь, либо в виде палочки, либо готовая, в тюбике. Если вы решили воспользоваться тушью палочкой, вам потребуется чернильный камень. Капните в углубление чернильного камня несколько капель воды. Возьмите на палочку туши и начните растирать ее в воде ровными плавными движениями. Держите палочку вертикально, легко прижимайте ее к камню и растирайте круговыми движениями по часовой стрелке. Спустя какое-то время тушь загустеет и приобретет глубокий оттенок. Готовая тушь должна быть тонко растертой и густой, иначе она потеряет свой блеск. Густоту и оттенок туши проверяют, делая несколько штрихов, и продолжают растирать до тех пор, пока не будет достигнута нужная консистенция. Разотрите такое количество туши, которое потребуется вам для миниатюры, поскольку после окончания работы все ее излишки вам придется смыть с чернильного камня. Если этого не сделать, вам будет трудно вновь растереть тушь на камне с остатками застывшей туши. Промыв чернильный камень, оставьте в его углублении немного чистой воды. Это поможет сохранить камень в хорошем состоянии.



*Растирание туши – это очень важный ритуал. В это время художник может медитировать, размышляя о своей будущей картине и о скрытой сути вещей, которые он собирается изобразить на бумаге. В это время в мастерской должна царить тишина, прерываемая только тихим, равномерным шуршанием палочки туши по чернильному камню.*

## ЗАГРУЗКА КИСТИ

Существует несколько способов загрузить кисть тушью, и я расскажу лишь о самом распространенном из них. Во-первых, подготовьте кисть. Тушь – это очень плотный материал. Поэтому кончик кисти должен быть совершенно чистым, чтобы вы точно видели, сколько именно туши вы набрали на кисть.



**1** Тщательно смочите щетину кисти в холодной чистой воде.



**2** Уберите излишек воды, постукивая кистью о край сосуда.



**3** Аккуратно оботрите щетину кисти о промокательную бумагу.

# КАЛЛИГРАФИЯ

Каллиграфия, как и печать, традиционно играет важную роль в китайской живописи. Картина считается неполной без четко выраженной идеи, стихотворной строки, мудрого высказывания или оттиска печати с именем автора. Эмоции, энергия, мысль, индивидуальность художника чаще всего запечатляются в красивой каллиграфической надписи, место для которой тщательно подбирается на листе бумаги уже после того, как будет завершен основной рисунок.

На протяжении всей истории и китайские миниатюры, и каллиграфические надписи выполнялись одними и теми же кистями, одной и той же техникой, на одной и той же бумаге, одной и той же тушью. Каллиграфическая надпись и печать помогают сбалансировать всю композицию картины. На миниатюре может быть написано всего лишь несколько иероглифов или стихотворная строка или сделано множество надписей – это зависит от того, что именно художник хочет поведать своему зрителю.

В Китае насчитывается пять основных видов каллиграфического письма. Это обычный шрифт, курсив, формальный шрифт, печатные иероглифы и беглый шрифт. Обычный шрифт появился в Китае более 1700 лет тому назад и остается самым распространенным даже в наши дни. Изучение китайской каллиграфии вам лучше всего начать именно с обычного шрифта и только затем переходить к изучению других видов китайской каллиграфии. Для того чтобы полностью выразить себя и найти свою собственную манеру, художник должен понимать каждый стиль каллиграфии, владеть каждым стилем и уметь использовать любой стиль в своих картинах.

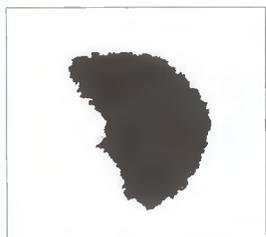
## ЭВОЛЮЦИЯ КИТАЙСКИХ ИЕРОГЛИФОВ

*Считается, что китайская письменность насчитывает около шести тысяч лет. Сначала каждый иероглиф был маленькой картинкой, как это видно из левой колонки помещенной ниже таблицы. Так, иероглиф горы представляет собой выступ, а иероглиф воды – это несколько текущих линий. В правой колонке показано, как те же самые иероглифы стали выглядеть в наши дни, пережив долгую эволюцию.*

	Печатные иероглифы	Официальный шрифт	Обычный шрифт	Курсив	Скоростной шрифт
Солнце					
Луна					
Горы					
Вода					
Огонь					

## ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ПИСЬМА

В китайском языке насчитывается около пятидесяти тысяч иероглифов, однако используются всего около шести тысяч, и все эти иероглифы пишутся восемью основными штрихами кисти (эти штрихи показаны ниже). Упражняясь в написании этих простых штрихов, вы сможете лучше понять принципы каллиграфии, которая играет такую важную роль в китайской живописи.



1. Точка



5. Штрих, опускающийся слева направо



2. Горизонтальный штрих



6. Крючок (I)



3. Опускающийся вертикальный штрих



6. Крючок (II)



4. Штрих, опускающийся справа налево



7. Штрих, поднимающийся слева направо



8. Изогнутый штрих



## ВЕЧНОСТЬ

Сейчас мы с вами научимся писать иероглиф, который означает «вечность». Именно с этого иероглифа, как правило, начинают учить китайской грамоте. Этот иероглиф очень красив, гармоничен и содержит в себе все основные штрихи. Возьмите мягкую кисть среднего размера и проводите штрихи в направлениях, указанных на диаграмме стрелками. Каждый штрих пишется одним плавным движением кисти. Представьте, что ваша кисть танцует, и перемещайте ее по бумаге легко и ритмично, стремясь вдохнуть жизнь в каждую проведенную вами линию.



1



2



3



4

# БАМБУК

Бамбук – это пышное, крепкое, стройное вечнозеленое растение, способное пережить любую, даже самую холодную зиму. Бамбук в Китае считается символом прочности, энергии и жизненной силы, а также скромности, благородства и доброты.

На протяжении тысячелетий бамбук воспевали китайские художники, поэты и каллиграфы, выражавшие с его помощью свои философские взгляды, мысли и эмоции. Когда бамбук изображают вместе с цветками сливы и сосной, композиция называется «Три Друга Зимы». Когда бамбук изображают вместе с цветками сливы, орхидеей и хризантемой, композиция носит название «Четверо Благородных».



Бамбук



*Эта первая работа поможет вам освоить все основные штрихи кистью. Постарайтесь успокоиться, расслабиться и, прежде чем приступить к работе, подумайте о бамбуке, его очертаниях и его качествах, о которых было сказано выше. Беритесь за кисть только тогда, когда будете уверены в том, что теперь уже ничто не сможет отвлечь вас от начатой работы, которой посвящены все ваши мысли.*



## МАТЕРИАЛЫ

Лист тонкой проклеенной рисовой бумаги с золотыми блестками  
размером 340 x 130 мм  
Тонкая жесткая кисть с длинным кончиком  
Круглая кисть средней жесткости  
Большая мягкая кисть  
Черная тушь

Возьмите кисть средней жесткости, смочите ее щетину чистой водой и наберите столько туши, чтобы можно было нарисовать один ствол. Проведите кисть вверх боковым штрихом, чтобы нарисовать первое колено ствола, оставьте небольшой пробел, повторите штрих, чтобы написать второе, а затем и третье колено. Помните, что, когда вы пишете боковым штрихом, очень важно достичь тонального разнообразия.



2

Прежде чем просохнут эти штрихи, возьмите жесткую кисть с тонким кончиком и оттените изогнутые участки между отдельными члениками стволов.

Возьмите маленькую жесткую кисть и напишите тонкими линиями ветки на переднем плане. Эти линии должны дробиться и заостряться к концу. После этого добавьте тонкие прутики на заднем плане.



3



4 Листья, расположенные перед бамбуковым стволом, рисуют более темными, чем листья позади ствола. Возьмите большую мягкую кисть и напишите прямыми штрихами листья, расположенные перед стволом. Загрузите кисть более светлой тушью и напишите листья позади ствола.



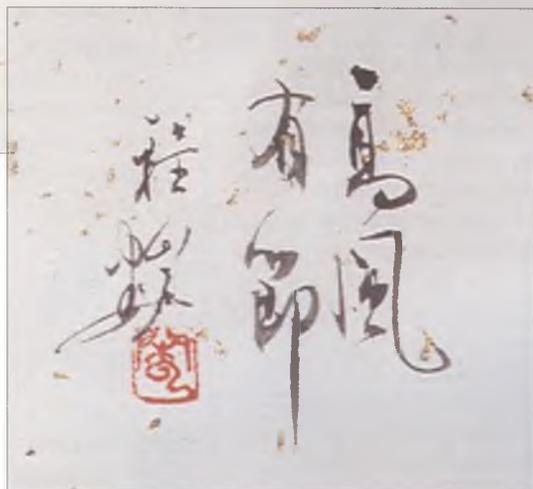
5 Добавьте еще несколько листьев на заднем плане для того, чтобы сбалансировать композицию.





6

Возьмите среднюю по размеру и жесткости кисть и постарайтесь каллиграфически изобразить иероглиф бамбука, помещенный на с. 32. Добавьте оттиск печати. О том, как это делается, было рассказано на с. 18 и 26–29. А теперь укрепите картину на подложке из необработанной рисовой бумаги, как показано на с. 92–94.



*Эта каллиграфическая надпись восхваляет бамбук за его благородный характер. Ниже вы видите красный оттиск печати с моим именем, который стоит на всех моих картинах. Надпись и печать прекрасно дополняют друг друга и делают более гармоничной всю композицию миниатюры.*

Законченная картина



# ОРХИДЕЯ

Орхидея с ее элегантными вечнозелеными листьями и нежным ароматом на протяжении многих веков вдохновляла китайских поэтов и художников. Кроме того, этот цветок считается в Китае «добрым другом». Орхидея чаще всего растет в укромных, скрытых от глаз уголках и потому символизирует красоту, миролюбие, скромность, целомудрие и любовь. Очень часто посвященные этому цветку картины и стихи называют в Китае «трудами орхидеи».



Орхидея



*В рисунке, который изображает орхидею, прежде всего ценится простота. Здесь я показываю традиционную композицию, где нарисованные несколькими простыми штрихами листья образуют естественную рамку для цветочных головок.*

## МАТЕРИАЛЫ

Лист необработанной рисовой бумаги размером 270 x 220 мм  
Кисть среднего размера и жесткости  
Маленькая кисть стонким волосом  
Черная тушь



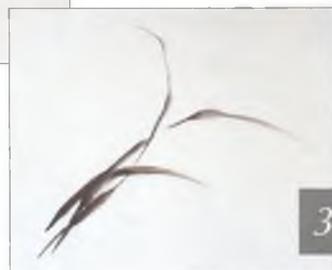
1

Первый лист пишется одним длинным штрихом кисти среднего размера, которая загружена разбавленной тушью. Кисть должна двигаться быстро и ритмично. Изменяйте нажим на кисть, когда она движется вверх, и поворачивайте кончик кисти, чтобы у вас получился такой же лист.



2

Тем же способом нарисуйте второй лист, который пересекается с первым.



3

Проведите штрих вверх, чтобы написать тем же способом еще один, третий лист.



4

Четвертый лист похож на первый, поэтому напишите его одним длинным штрихом, как описано в этапе 1. Эти четыре листа образуют естественную рамку для цветков.

У цветка орхидеи пять лепестков. Используя ту же кисть и разбавленную тушь, напишите передний лепесток, проведя штрих от кончика лепестка к сердцевине цветка.



6 Еще сильнее разбавьте тушь водой и напишите следующие два лепестка, проводя, как и прежде, штрих от края лепестка к сердцевине цветка.

7 Напишите разбавленной тушью оставшуюся пару лепестков, а затем добавьте два маленьких штриха, изображающих тычинки.



8 Бутон орхидеи пишется тремя штрихами, проведенными от края лепестков к основанию цветка.

*Законченная картина. Стебли, несущие цветки, растут в том же направлении, что и листья, на одном стебле может расти несколько цветов и бутонов. Каждый из них рисуется длинными, направленными вверх штрихами, проведенными маленькой кистью с тонким волосом. Для того чтобы нарисовать узелки на стеблях, оставляйте небольшие пробелы в проведенной линии.*



# ПИОНЫ

Пион считается в Китае национальным цветком, поэтому неудивительно, что пионы так часто служат источником вдохновения для художников и поэтов. На протяжении многих веков живописцы стремились запечатлеть красоту этого цветка, символизирующего весну, любовь, счастье и долголетие, а знаменитый поэт Ли Чжень назвал пион цветком «небесной сладости и национальной красоты». В живописи пион символизирует также процветание, покой и удачу.



Пионы



*Пионы в китайской живописи изображают несколькими способами. Если пион рисуют в манере ксиай, то делают это свободными плавными штрихами. Если цветок рисуют в манере гонби, на нем появляется больше деталей. Композиция картины непременно должна оставаться гармоничной, выражающей глубинную сущность цветка.*



1

Пометьте на бумаге ногтем круги, в которых будут располагаться головки цветков.

## МАТЕРИАЛЫ

Необработанная бумага «малберри» размером 600 x 440 мм  
Бумажное полотенце  
Пульверизатор с водой  
Маленькая кисть с длинным волосом  
Жесткая кисть среднего размера с длинным волосом  
Мягкая круглая кисть среднего размера  
Большая мягкая кисть  
Большая жесткая кисть  
Черная и синяя тушь  
Китайская акварель: ярко-красная, темно-красная, ярко-желтая, темно-синяя, минеральная зеленая и минеральная голубая  
Гуашь: цинковые белила  
Сухие пигменты: минеральный синий, золотой  
Клей для живописи

Возьмите пульверизатор с чистой водой и увлажните помеченные на бумаге круги.

2



3

Снимите излишки воды промокательной бумагой. Теперь все готово к тому, чтобы прибегнуть к волшебной технике «влажным по влажному».



4

Подготовьте краски. По отдельности выдавите на палитру темно-красную, ярко-красную акварель и цинковые белила. Разведите краски в таком количестве, которого должно хватить на всю картину.



5

Смочите в чистой воде круглую кисть среднего размера, а затем загрузите ее ярко-красной краской...



6

...смочите самый кончик кисти и наберите на нее немного темно-красной краски.



7

Отметьте центр цветка кончиком кисти, а затем проведите вокруг этой точки несколько прямых штрихов, изображающих внутренние лепестки пиона. Расплываясь по влажной бумаге, краска будет бледнеть, поэтому кончики лепестков окажутся светлее, чем их основания.

Наберите с палитры еще немного темно-красной краски и перенесите в центр цветка, чтобы сделать его темнее.

8



9

Загрузите большую мягкую кисть цинковыми белилами, добавьте на самый кончик кисти капельку ярко-красной краски и начните писать внутренние лепестки, проводя штрихи от середины цветка к его краям. У пиона лепестки расположены в несколько слоев, поэтому продолжайте рисовать...

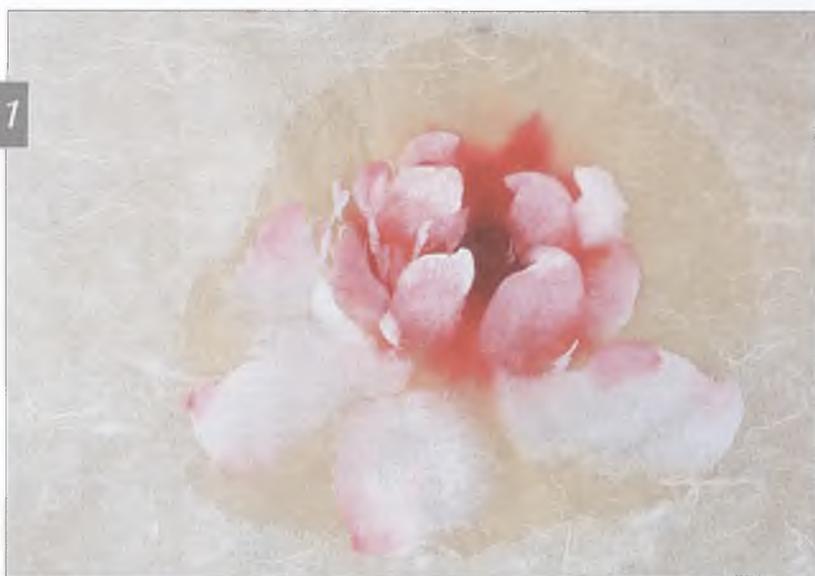


10

...а затем, используя ту же кисть и цинковые белила, начните писать первый из больших наружных лепестков. При этом следует тянуть кисть к центру цветка, слегка скручивая ее и используя боковой штрих.

После того как будут написаны внешние лепестки, поставьте на них кончиком кисти мелкие световые блики.

11



12

Возьмите круглую кисть средней жесткости и добавьте позади лепестков тени, состоящие из мелких штрихов ярко-желтого и темно-красного цвета. Такие тени придадут цветку объем, сделают его пышным и выпуклым.



13

Повторите этапы 5–12, чтобы написать второй цветок. Каждый из пионов должен располагаться под своим углом, поэтому вам нужно будет откорректировать направление лепестков, бликов и теней так, как показано на рисунке.

*Деталь второго цветка*



14

Важно готовить краски заранее, – это позволит вам не отвлекаться во время работы. Следующая палитра состоит из красок, которые потребуются для того, чтобы написать листву. Это минеральная зеленая и минеральная голубая краски. Кроме того, вам потребуются синяя и черная тушь.



15

Загрузите большую кисть с мягкой щетиной минеральной зеленой краской, а затем погрузите самый кончик кисти в минеральную голубую. Это сочетание красок в данном случае имеет крайне важное значение, поскольку оно способно оживить изображение. Напишите первый листок, начав с левой стороны картины.



16

Быстро напишите листья по всей картине. Старайтесь варьировать оттенки зеленого тона, загружая для этого кисть дополнительным количеством краски. Добавьте более темные оттенки цвета в тех местах, где на листья должна падать тень.



Наберите на кончик кисти капельку черной туши и напишите на нескольких листьях самые густые тени.

17





18

Загрузите черной тушью маленькую кисть с длинным волосом и техникой «влажным по влажному» напишите прожилки на листьях.



19

Голубым минеральным пигментом нарисуйте на листьях беспорядочные блики.





20

Добавьте немного воды, а затем напишите ими бледно-зеленые листья, расположенные в промежутках между темно-зелеными листьями. Прибавьте тени, а затем нарисуйте сильно разведенной черной тушью прожилки на бледных листьях.



21

Смочите кончик кисти, наполовину загрузите его черной тушью, а затем начните писать сухими штрихами стебель растения. Ведите кисть вверх, поворачивая ее для того, чтобы сделать штрих фактурным.



22

Следуя линии стебля, напишите тонкие ветки, на которых держатся листья. Добавляйте тем же темным тоном мелкие ветки, постепенно поднимаясь вверх, к цветку.



23

Таким же способом напишите стебель второго цветка и отходящие от него мелкие ветки. Очень важно аккуратно прописать края свисающих над стеблем листьев. Если правильно сделать это, растение станет объемным, и будет казаться, что листья в самом деле выступают вперед или свисают позади стебля.



24

Напишите сильно разведенной ярко-красной краской несколько бутонов. Каждый бутон пишется одним простым прямым штрихом.



*Этот фрагмент нижнего левого края картины был сфотографирован после того, как завершенная работа полностью просохла. Обратите внимание на то, как расплылись и слились друг с другом штрихи, нанесенные способом «влажным по влажному».*



25

Смешайте на палитре синий минеральный пигмент с небольшим количеством клея для живописи. Возьмите мягкую кисть среднего размера, смочите ее кончик, погрузите его в приготовленную на палитре смесь и нанесите яркие пятнышки на сердцевину каждого цветка.



26

Смешайте на палитре золотой пигмент с небольшим количеством клея для живописи. Тщательно промойте кисть, смочите в чистой воде ее кончик, наберите приготовленную на палитре смесь и напишите тычинки цветков.



27

Закончив рисовать картину, возьмите кисть средних размеров и черную тушь и сделайте каллиграфическую надпись. Эта надпись вместе с оттиском печати не должна нарушать гармонию картины, поэтому очень важно правильно расположить иероглифы. В самую последнюю очередь к картине прикладывают смазанную красной тушью печать (см. с. 19). После этого картину укрепляют на подложке из необработанной бумаги, как показано на с. 92–93.

*На следующем развороте законченная картина*

國色天香



汪君書





程  
書  
印

# ХРИЗАНТЕМА

Китайцы очень любят хризантемы. Этот цветок распускается поздней весной, когда большинство других цветов начинает увядать. Хризантема очень устойчива к холодным ветрам и может пережить самую суровую зиму. Кроме того, цветок символизирует благородство и добрые пожелания. Композиция, в которую входят цветок хризантемы и кленовый лист, означает: «жить и работать в мире и согласии». Если хризантема изображена вместе с сосной, композиция означает «долголетие», а если цветок изображен вместе с сорокой, композиция означает «пожелание семейных радостей».



Хризантема



*Уделите время размышлениям о цветке хризантемы, прежде чем начнете рисовать. Во время медитации вы можете вдыхать нежный аромат цветка, одновременно наслаждаясь чашечкой изысканного чая.*

## МАТЕРИАЛЫ

Лист необработанной рисовой бумаги размером 140 x 210 мм  
Мягкая кисть среднего размера  
Жесткая кисть среднего размера  
Большая мягкая кисть  
Черная тушь  
Китайская акварель:  
темно-желтая,  
светло-желтая,  
минеральная зеленая



1

Нарисуйте контуры лепестков. Начните с лепестков в центре цветка. Наметьте кончик лепестка и проведите штрих, идущий вниз от него. Кончики лепестков должны быть темнее, чем остальные отрезки контурной линии.



2

Продолжайте добавлять лепестки, из которых создана головка цветка. Постепенно «раскрывайте» лепестки наружу.



3

Окружите нижний край цветочной головки полностью раскрывшимися лепестками, стремясь к тому, чтобы цветок выглядел как можно достовернее и жизненнее. Эти самые нижние лепестки напишите сильно разведенной в воде, бледной тушью.



4

Раскрасьте находящиеся в середине цветка лепестки темно-желтой краской. По мере приближения к внешнему краю цветка постепенно осветляйте тон до светло-желтого. Не волнуйтесь, если краска выйдет за пределы контурной линии – от этого цветок будет выглядеть еще более живым.



5

Возьмите жесткую кисть среднего размера, черную тушь и нарисуйте прямыми штрихами стебель хризантемы. Начните рисовать снизу и постепенно поднимайтесь вверх, к цветку, добавляя по пути отходящие от стебля мелкие веточки. Возьмите большую мягкую кисть и напишите листья, используя ту же технику, что и во время работы над пионами (см. с. 44–47). Сбалансируйте композицию с помощью нескольких бутонов. Наконец, укрепите картину на подложке из необработанной рисовой бумаги (см. с. 92–94).

# ПЕЙЗАЖИ

Китайское слово «пейзаж» в буквальном переводе означает «картина, на которой изображены горы и вода». Сюда же включаются деревья, камни, облака и другие элементы. Тщательно отбирая элементы пейзажа, художник стремится передать с их помощью величие и красоту природы, пробудить мысли и чувства зрителя.

Существует два способа научиться писать пейзаж. Первый способ основан на изучении техники письма, второй – на изучении самой природы. О традиционной технике письма будет рассказано на следующих страницах, а вот изучать природу можно только сердцем, и этот путь приводит иногда к поразительным открытиям. Научитесь смотреть, и перед вами откроются волшебные виды – спокойные озера, величественные горы, величавые реки, окутанные легкой туманной дымкой леса. Впитывайте все это глазами и сердцем, чтобы затем запечатлеть полюбившийся вам пейзаж на бумаге с помощью традиционной техники, о которой и пойдет наш разговор.



Пейзажи



## ТУМАННЫЕ ГОРЫ

*Укрывшийся среди отрогов горы Хуан Шань туман делает этот пейзаж еще более величественным и драматичным. Высокие бледные пики на заднем плане лишь слегка намечены в отличие от более четко и ярко прорисованных скал на переднем плане. Такая тонировка позволяет углубить пространство картины. Я стараюсь как можно чаще приезжать в горы, чтобы позже, приступая к работе в мастерской, мне было легче вспомнить те чувства, которые охватывали меня, когда я смотрел на этот удивительный, открывающийся передо мной вид.*

Размер миниатюры 290 x 390 мм

## На с. 55 РЫБАКИ НА ВЕСЕННЕЙ РЕКЕ

*Эта картина, написанная на рисовой бумаге черной тушью и светлой минеральной зеленой акварелью, напоминает мне о весеннем утре, наступившем после проливного дождя. Приступая к работе, я прежде всего смочил весь лист бумаги водой, а затем написал по влажной поверхности горы на заднем плане. В традиционной китайской живописи не было принято писать отражения в воде, но в данном случае я все же решил использовать этот прием.*

Размер миниатюры 285 x 390 мм



## СКАЛЫ

Скалы – важный элемент пейзажной живописи. Если вы хотите научиться писать пейзажи, попробуйте для начала нарисовать отдельную скалу. Сначала создаются контуры скалы, а затем художник начинает «оживлять» картину, используя разные оттенки тона и разнообразную фактуру. Таким же способом пишут большие территории, покрытые скалами, а также холмы и горы.



1

Нарисуйте контур скалы средней кистью и разбавленной черной тушью.

### МАТЕРИАЛЫ

Лист полупроклеенной рисовой бумаги  
размером 200 x 145 мм

Кисть среднего размера и жесткости

Большая мягкая кисть

Черная тушь

Китайская акварель: голубая



2

Добавьте полутона, оставив белыми те участки бумаги, на которых должны быть изображены световые блики. Создайте эффект фактуры с помощью боковых штрихов.



3

Нанесите тени с помощью более глубоких тонов.



4

Нанесите бледно-голубую краску отдельными мазками, стараясь за счет этих пятен сделать изображение более объемным.



5

Наконец, с помощью средней кисти и черной туши изобразите мох и траву, которыми поросла скала.

## ДЕРЕВЬЯ

Любое дерево состоит из трех частей: ветвей, ствола и корней. В традиционной китайской живописи ветви деревьев делятся на две категории: растущие вверх («рог оленя») и опускающиеся вниз («клешня краба»). Большим разнообразием отличаются стволы. Перед тем как начать рисовать, очень полезно изучить стволы различных пород деревьев, чтобы понять особенности каждого из них. Корни удерживают дерево в земле и снабжают соками его ствол и ветви. Всегда очень интересно смотреться на картине деревья с неровными, бугристыми стволами и причудливо изогнутыми ветвями.

### МАТЕРИАЛЫ

Лист полупроклеенной рисовой бумаги размером 150 x 200 мм  
Маленькая жесткая кисть  
Жесткая кисть среднего размера  
Черная тушь



**1** Нарисуйте контур дерева кистью среднего размера и черной тушью.



**2** Кончиком кисти нарисуйте сужающиеся к концу ветви.

Возьмите маленькую кисть и добавьте на рисунке тонкие веточки и прутики, а затем углубите тон на затененных участках рисунка.



**3** Загрузите кисть небольшим количеством туши и приложите кончик кисти к различным участкам рисунка, чтобы создать маленькие фактурные пятна на стволе и ветвях дерева.



**4**

## ВОДА

Вода дает жизнь и движение всему пейзажу. Текущая вода символизирует долголетие и процветание. Сам я всегда ищу возможность включить воду в свои пейзажи – без нее они кажутся мне безжизненными и тусклыми. В данном случае я нарисовал водопад, струящийся по камням и спадающий в расположенную ниже горную долину. Мягкие тона помогают создать впечатление быстро движущейся воды, а темные тона позволяют передать фактуру камней.

### МАТЕРИАЛЫ

Лист необработанной рисовой бумаги размером 310 x 410 мм

Маленькая жесткая кисть

Мягкая кисть среднего размера

Большая мягкая кисть

Китайская акварель: голубая

Пульверизатор с водой

Нарисуйте контуры окружающих водопад скал мягкой кистью среднего размера и черной тушью.

Придайте скалам очертания и фактуру с помощью кисти с разбавленной туши.



2 Добавьте вершины нескольких маленьких скал, которые помогут уточнить высоту водопада.

Покройте скалы разными оттенками разбавленной туши. Неровные, шероховатые края скал сразу же создают иллюзию бурного потока, струящегося между окружающими его камнями.





4

Нарисуйте растущие на скалах деревья, используя толстый, сходящий на нет штрих. Темные ветви, нарисованные на фоне белопенного потока, добавляют композиции перспективу и глубину.



5

Смочите бумагу водой, а затем окрасьте скалы различными оттенками черной туши техникой «влажным по влажному». Это поможет вам смягчить острые края скал.

Просушите бумагу с рисунком, чтобы зафиксировать тушь, затем вновь сбрызните водой и нанесите на скалы мягкой кистью слой сильно разведенной синей туши, работая в технике «влажным по влажному».

6



# ВЕСЕННЯЯ РЕКА

Ива и вишневое дерево символизируют весну. На этой картине плакучая ива горделиво стоит на фоне зимнего пейзажа, в то время как расцветающая вишня радостно заявляет о приходе весны. Зимняя ива вызывает чувство одиночества, а маленькая расцветающая вишня рождает в сердце надежду на возрождение жизни.



Весенняя река



*В композиции представлены все основные элементы китайского пейзажа: скалы, деревья, вода и горы. Добавленная в пейзаж фигура рыбака в лодке также традиционна и служит для создания фокальной точки. Она привлекает внимание и оживляет пейзаж. Масштаб пейзажа можно установить, сравнив размер величественных гор с крошечной лодкой, застывшей на поверхности тихой реки под низко склонившейся ивой.*

## МАТЕРИАЛЫ

Листнеобработанной рисовой бумаги размером 300 x 400 мм

Маленькая кисть с длинным волосом

Жесткая кисть среднего размера

Мягкая кисть среднего размера

Большая мягкая кисть

Черная тушь

Китайская акварель: голубая,

бирюзовая, красная, светло-коричневая

Гуашь: цинковые белила

Пульверизатор сводой



1

Нарисуйте с помощью жесткой кисти среднего размера и черной туши контур ствола плакучей ивы. Фактуру коры напишите очень сухой кистью, неровными боковыми штрихами и разными оттенками тона. Возьмите маленькую кисть с длинным волосом и нарисуйте свободными, сужающимися к концу штрихами изящно свисающие ветви ивы. Добавьте немного более темных оттенков, и вы увидите, как оживет на бумаге нарисованное вами дерево.



4

Продолжая работать кистью среднего размера и тушью, нарисуйте холмы на среднем плане картины и горы на ее заднем плане. Сильнее разведите тушь и добавьте тени. Старайтесь писать свободно. Если линии будут тяжелыми и темными, картина утратит ощущение перспективы. Все линии и штрихи должны быть темнее и заметнее всего на переднем плане картины.



5

Возьмите маленькую кисть с длинным волосом и нарисуйте несколько растущих возле лежащего на переднем плане камня травинок. Используя различные оттенки туши, нарисуйте маленькую лодку, рыбака и их отражения в реке. Наконец, изобразите более темной тушью ствол и ветви растущего справа от ивы вишневого деревца. Дайте рисунку просохнуть.



6

Смочите весь лист бумаги, возьмите большую мягкую кисть и сильно разведенную тушь и быстро напишите полосами светлого тона небо и озеро. Добавьте штрихи того же тона на вершины гор и позади стоящих на среднем плане холмов. Нанесите размытые штрихи более темного тона на отдельные участки переднего плана картины. Добавьте тени на ствол ивы. Дайте рисунку просохнуть.



7

Высохший рисунок будет более светлым, чем показано здесь, и задний план вашей картины станет фоном для красок, которые предстоит добавить. Эти краски вдохнут в картину жизнь, усилят иллюзию света и пространства. Благодаря добавлению цвета совершенно иначе будут смотреться и те участки картины, на которых изображены световые блики.



8

Вновь смочите водой весь лист бумаги, смешайте на палитре голубую краску с бирюзовой, а затем окрасьте этой смесью небо. Легкими горизонтальными штрихами покройте тем же цветом вершину горы.



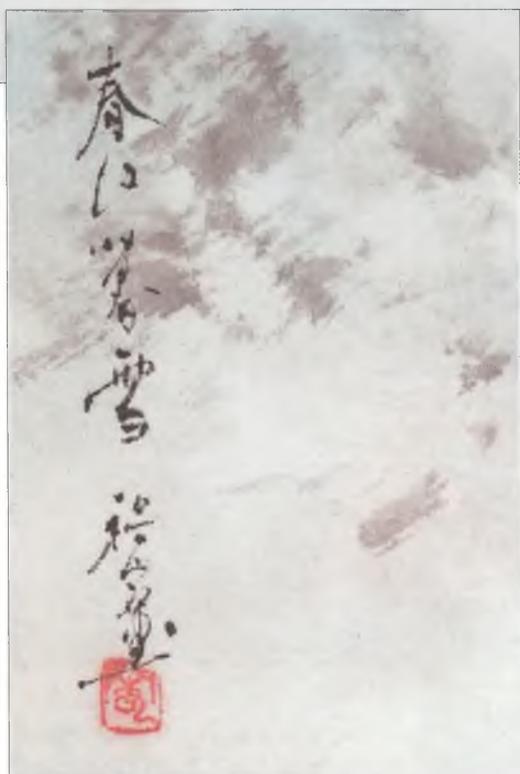
9

Добавьте с помощью той же смеси голубой и бирюзовой красок цветные участки позади расположенных на среднем плане картины холмов, по поверхности озера и на скалистых валунах, нарисованных на переднем плане.

Смешайте на палитре красную краску с цинковыми белилами. Возьмите мягкую кисть среднего размера и нарисуйте цветки на вишневом деревце. Не старайтесь выписывать каждый цветок по отдельности – в данном случае важнее создать общее представление о расцветшей вишне. Добавьте цинковыми белилами световые блики.



Возьмите маленькую кисть с длинным волосом и наберите на нее светло-коричневую краску, а затем нарисуйте лодку, рыбака и их отражения в реке. Обозначьте тени с помощью различных оттенков. Наконец, укрепите картину на подложке из необработанной рисовой бумаги, как описано на с. 92–94.



*На свою картину я добавил эти иероглифы и свою именную печать. Выбранная надпись напрямую связана с сюжетом картины: весенняя река и поздний зимний снег.*



Законченная картина

# ПЕТУХ

Изображения петуха – это очень популярный сюжет в китайской живописи. Эта прекрасная птица с необычным гребешком на голове воплощает в себе несколько различных качеств. Шпоры символизируют отвагу и храбрость, форма клюва говорит о бойцовском характере. Своеобразный гребешок петуха – символ учености, а в целом эта птица олицетворяет преданность, доброту и гостеприимство, поскольку всегда зовет к себе друзей, как только найдет пищу.



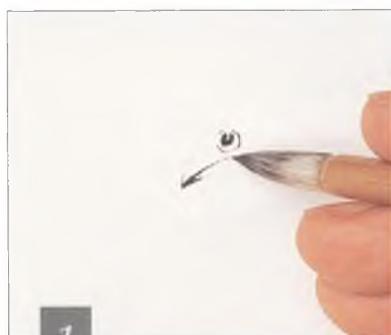
Петух



*Я очень люблю рисовать петухов и не устаю любоваться изящными линиями тела этих птиц. Сначала я рисую маленькой кистью голову петуха, а затем пишу его тело и хвост несколькими широкими свободными штрихами кисти.*

## МАТЕРИАЛЫ

Шероховатая бумага для акварели плотностью 300 г/м, размером 155 x 255 мм  
Маленькая кисть с длинным волосом  
Жесткая кисть среднего размера  
Большая мягкая кисть  
Черная тушь  
Гуашь: небесно-голубая, желтая охра и ярко-красная



**1** Нарисуйте клюв и глаз с помощью маленькой кисти и черной туши.



**2** Нарисуйте той же кистью и ярко-красной гуашью гребешок и бородку.



**3** Сильно разведите небесно-голубую гуашь. Возьмите большую кисть и нарисуйте контуры тела петуха и его хвостовых перьев.



Пока голубая гуашь не успела просохнуть, напишите черной тушью хвостовые перья петуха, энергично ведя штрих от тела петуха к кончику пера. Напишите само тело мягкими штрихами кисти, ведя их от головы к хвосту и варьируя оттенки тона.



*Законченная картина*

*Нога петуха была написана средней кистью, одним длинным, направленным сверху вниз вертикальным штрихом. Затем я добавил когти на этой ноге, а также написал тремя короткими, направленными вниз штрихами когти на поджатой ноге петуха. В заключение я покрыл жидко разведенной желтой охрой клюв и глаз птицы.*

# ВОРОБЕЙ

Очень любят китайские художники и воробьев – красивых, быстрых, никогда не унывающих птиц с сильными крыльями. Традиционно воробей в Китае символизирует чувственность, однако мне эти птицы всегда напоминают о далекой родине, и, быть может, именно потому я так люблю их рисовать.



Воробей



*Включенные в цветочную композицию фигурки воробьев оживляют ее, придавая картине дополнительное изящество и движение. Примером такой композиции может быть миниатюра на соседней странице. Чтобы научиться правильно рисовать птиц, нужно знать их анатомию и четко представлять механизм их движений.*

## МАТЕРИАЛЫ

Необработанная рисовая бумага  
Мягкая кисть среднего размера  
Тонкая кисть  
Черная тушь  
Китайская акварель: оранжевая, коричневая



1

Смочите кисть и загрузите ее оранжевой, а затем коричневой краской. Приложите кисть к бумаге и прижмите щетину...



2

...а затем поднимите кисть – под ней на бумаге останется «тело» воробья. Добавьте тем же способом три штриха по краям тела – это будут крылья и голова.



3

Напишите с помощью тонкой кисти и черной туши глаз и клюв птицы.



4

Нарисуйте серией мелких штрихов маховые перья воробья, а еще двумя штрихами – его хвостовые перья.



5

Наметьте кончиком кисти и сильно разведенной тушью нижнюю часть головы и тела птицы. Соедините коротким штрихом тело с хвостовыми перьями, а в последнюю очередь добавьте несколько крапинок на тело птицы.

## СЧАСТЛИВЫЕ ВОРОБЬИ

*Как правило, китайская живопись отражает не реальность, а скорее мысли и чувства художника, однако это совершенно не отменяет необходимости как можно глубже изучать природу.*

*Эта картина была написана на картоне маленькими и средними кистями, черной тушью, китайской акварелью и белой гуашью. Верхнее оперение воробьев написано землистыми коричневыми тонами, а грудки птиц – смесью белой гуаши с капелькой черной туши. Ветка вишневого дерева нарисована жесткой кистью среднего размера, черной тушью и коричневой акварелью. Цветки вишни написаны белой гуашью с добавлением капельки розовой краски.*

*Размер миниатюры  
160 x 305 мм*



# ЛАСТОЧКА

В отличие от домоседов-воробьев ласточки – это перелетные птицы, весной они всегда возвращаются на родину и потому являются ее символом. В Китае считается добрым предзнаменованием, если весной ласточка сошьет гнездо под крышей вашего дома. Ласточка символизирует надежду, начало новых дел, успех и процветание.



Ласточка



*Рисую ласточку, вы можете несколькими простыми штрихами передать ощущение движения, радости и свободы. Изучив основные приемы, которыми рисуется ласточка, попробуйте запечатлеть на бумаге стремительный полет этой птицы.*

## МАТЕРИАЛЫ

Необработанная рисовая бумага  
Мягкая кисть среднего размера  
Тонкая кисть  
Черная тушь  
Китайская акварель: красная



**1** Нарисуйте тремя маленькими, соединенными друг с другом штрихами тело и основание крыльев.



**2** Одним направленным вниз штрихом добавьте голову птицы, соединенную с телом.



**3** Добавьте отходящие от основания крыльев длинные маховые перья.



**4** Проведите два длинных сужающихся к концу штриха, чтобы нарисовать хвостовые перья, а затем кончиком кисти нарисуйте глаз и клюв ласточки.



**5** Сильно разведите черную тушь, наберите на тонкую кисть и нарисуйте нижнюю часть тела птицы. Обозначьте мелкими штрихами лапки ласточки.

## Законченная картина

На горле ласточки вы видите отличительную метку, характерную для этой породы птиц, – яркое, написанное красной краской, пятно.



## ВЕСЕННИЙ ВЕТЕРОК

*В китайской живописи образ ласточки тесно связан с ивой. Эти прекрасные птицы и дерево были написаны на картоне с помощью мягкой кисти среднего размера, черной туши, китайской акварели и белой гуаши. На картине я умышленно оставил много свободного пространства, что придает легкость и динамичность всей композиции. Развеваящиеся на ветру тонкие ветки ивы тянутся к нижнему правому краю картины, и это движение отлично уравновешивается встречным движением ласточек.*

*Размер миниатюры  
160 x 305 мм*





На с. 74

#### ВОСХОД ЛУНЫ

*Береговые птицы собрались на залитом лунным светом пляже, и мы видим их на фоне волн, бегущих вдаль под ночным небом. Эта туманная, наполненная легкой грустью сценка была написана на необработанной рисовой бумаге маленькой кистью и кистью среднего размера. Прежде всего я смочил водой весь лист бумаги, оставив сухим лишь круг, который изображает Луну. Затем нанес на влажную бумагу слой разведенной до серого цвета туши. После того как картина просохла, я вновь смочил ее водой и нанес более темные синие и серые тона. Птицы были написаны красками серо-коричневых тонов и черной тушью. Китайские художники редко рисуют отражения, но в данном случае мне захотелось добавить отражения птиц, сливающиеся с мокрым прибрежным песком.*

*Размер миниатюры  
215 x 298 мм*



#### ОДИНОЧЕСТВО

*Здесь изображена цапля, созерцающая скрытое туманом озеро. Эта проникнутая грустным настроением картина написана на необработанной рисовой бумаге мягкой кистью среднего размера и маленькой кистью с длинным волосом. Были использованы те же цвета, что и на картине, помещенной на с. 74. Прежде всего я нарисовал средней кистью птицу, а затем добавил некоторые детали маленькой кистью. После этого несколькими штрихами средней кисти была нарисована ветка, на которой сидит цапля, после чего я перешел к фону. Свисающие в верхнем правом углу картины веточки ивы написаны жесткой кистью с длинной щетиной. Размер миниатюры 165 x 310 мм*

# ЛОШАДЬ

Лошадь – это величественное, благородное животное, олицетворяющее силу и мощь. В китайской живописи лошадь символизирует упорство, стремительность и успех. На картине, которую мы с вами будем рассматривать на следующих страницах, лошадь олицетворяет свободу. Здесь она изображена вырвавшейся из земных пут и стремительно, беззаботно, радостно летящей по небу.



Лошадь



*Свои мысли и эмоции художник может выразить с помощью любого предмета или образа. В данном случае грациозный, божественный полет лошади позволяет мне поделиться со зрителем той радостью, которую дает человеку свобода.*

## МАТЕРИАЛЫ

Лист бумаги «малберри»  
размером 480 x 350 мм  
Большая мягкая кисть  
Средняя кисть  
Черная тушь

Возьмите большую кисть, черную тушь и начните рисовать быстрыми, четкими штрихами контуры шеи и тела лошади.

1



2

Нарисуйте быстрыми, динамичными штрихами ноги лошади. Когда художник рисует быстро, ему лучше удается передать ощущение силы и движения.





3

Теперь нарисуйте тело лошади, меняя размер и угол направления штрихов кисти и следуя контурам тела. Заранее продумайте места, где будут находиться световые блики, и не закрашивайте эти участки бумаги. Помимо белых бликов, можно добавить участки, покрытые слоем разведенной до светло-серого цвета туши.



4

Напишите контур лошадиной головы мелкими штрихами кончика кисти, загруженной разведенной тушью. Следуя контурам головы, добавьте более темные, различающиеся по оттенку тона.



5

Напишите развевающуюся на ветру гриву лошади. Держите кисть слегка отклоненной от тела лошади, ведите ее вниз и одновременно поворачивайте в руке. Такой штрих позволяет передать ощущение движения.



6

Добавьте более темные тона на гриву, голову и шею лошади.



7

Нарисуйте хвост энергичными, направленными вниз штрихами кисти. Штрихи должны начинаться от основания хвоста и «распушаться» на конце. Для того чтобы усилить ощущение движения, оставьте между штрихами небольшие участки чистой белой бумаги.



8

Наконец, усильте и углубите тона на теле лошади и постарайтесь придать объем мышцам и ногам. Закончив рисунок, добавьте каллиграфическую надпись, а затем укрепите картину на подложке из бумаги «малберри», как описано на с. 92–94.

*На следующем развороте законченная картина*





# ЛИСИЦА

Лисицу нельзя считать животным, которое часто появлялось в китайской живописи, но лично я нахожу лисицу существом загадочным и прекрасным. Лисы традиционно символизируют в Китае хитрость, любознательность и здоровье, а многие наделяют их и сверхъестественными возможностями.



Лисица



*Мне всегда хотелось запечатлеть яркий окрас и осторожный характер лисицы. Вы узнаете о том, каким образом я старался передать на рисовой бумаге переливы лисьей шерсти. Эту лисицу, стоящую на берегу озера, я рисовал по памяти.*

## МАТЕРИАЛЫ

Лист рисовой бумаги размером 285 x 140 мм

Маленькая кисть с длинным волосом

Мягкая кисть среднего размера

Черная тушь

Китайская акварель: землисто-коричневая, бледно-голубая.

Пульверизатор сводой



1

Нанесите общие контуры маленькой кистью и черной тушью, затем средней кистью нанесите разведенную до серого тона тушь на голову, тело и хвост.

Углубите тона, чередуя светлые и темные участки тона.



2



3

Добавьте более светлыми тонами мягкое отражение лисицы в воде.



4

Покройте все тело лисицы и ее отражение различными оттенками землисто-коричневого тона.



5

Смочите всю картину водой из пульверизатора. Работая средней кистью в технике «влажным по влажному», обведите диск луны сильно разведенной до серого цвета тушью. Смягчите края диска, а затем покройте серым тоном всю остальную поверхность неба. Используя еще более слабый тон, нарисуйте отражение луны в воде. Дайте картине просохнуть.

Вновь смочите бумагу водой, затем окрасьте небо горизонтальными штрихами разведенной голубой краской. Начните с верхнего края и по мере приближения к горизонту делайте тон менее интенсивным. После этого напишите той же краской воду, начав с нижнего края. Наконец, добавьте надпись, а затем укрепите картину на подложке из бумаги «малберри», как описано на с. 92–94.

6



*Законченная картина*



# КОШКА

За их способность отлично видеть ночью кошки у многих народов Земли считаются исчадиями ада. Но лично я так не думаю и очень люблю этих животных. Меня завораживают плавные, грациозные кошачьи движения, фосфорический блеск их глаз и великолепная шерсть. Иногда я думаю о кошках как о маленьких тиграх, которых мы имеем возможность держать в своем доме.



Кошка



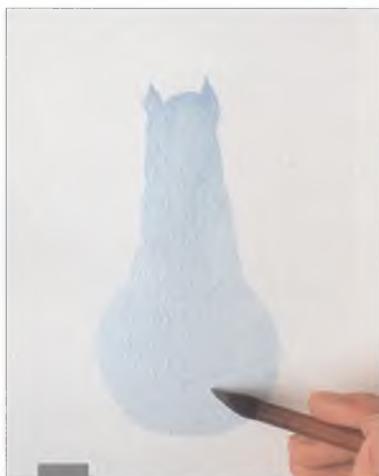
*Считается, что кошку очень трудно нарисовать, однако не обязательно стремиться к тому, чтобы зафиксировать каждую деталь. Лично для меня гораздо важнее передать настроение животного, его загадочный характер и грациозные повадки. Эта кошка нарисована на шероховатой бумаге для акварели. Такая бумага позволяет передать удивительную фактуру кошачьей шерсти.*

## МАТЕРИАЛЫ

Шероховатая бумага для акварели плотностью 300 г/м, размером 200 x 370 мм  
Маленькая жесткая кисть  
2 мягкие кисти среднего размера  
Черная тушь  
Китайская акварель: голубая  
Наждачная бумага



**1** Слегка огрубите поверхность бумаги с помощью наждачной бумаги.



**2** Подготовьте две палитры: одну с черной тушью, а вторую с сильно разведенной голубой краской. Возьмите кисть среднего размера и нарисуйте синим тоном фигуру кошки.



**3** Пока синяя краска не просохла, загрузите вторую кисть среднего размера густой черной тушью. Работая в технике «влажным по влажному», нанесите пятна черной туши на верхнюю часть тела кошки...



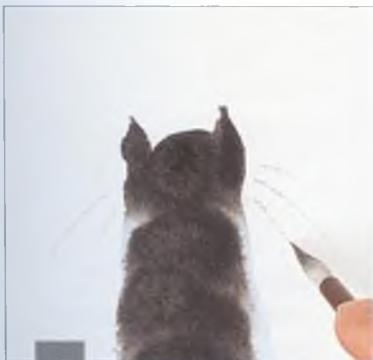
4

...затем вдоль хвоста и, наконец, покройте длинными штрихами нижнюю часть тела.



5

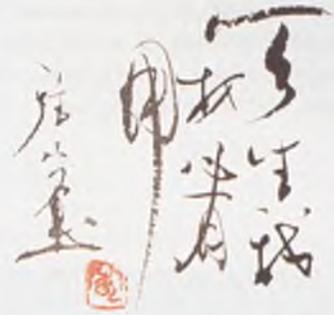
Нарисуйте черной тушью контуры нижней части тела внутри голубого тона. Тушь при этом будет слегка расплываться за контур. Дайте бумаге просохнуть. После того как тушь высохнет, рисунок станет светлее.



6

Нарисуйте усы кошки с помощью маленькой кисти.

Законченная картина.  
Надпись рассказывает,  
о чем думает эта кошка:  
«Я родилась очень талантливой  
и собираюсь принести  
много пользы».  
Под каллиграфической  
надписью стоит красный  
оттиск печати  
с моим именем.



# КАРПЫ

Я очень люблю рисовать рыб. Меня завораживают их свободные, стремительные движения в загадочных водных глубинах. В китайском языке слово «рыба» созвучно слову «изобилие», а карп считается символом удачи, достатка и счастья.



Карп



*Описание этой миниатюры я закончу рассказом о том, как укрепить картину на подложке. Это очень важный момент в работе, особенно если вы пишете на рисовой бумаге, которая часто деформируется при высыхании. Подложка для картины должна быть сделана из той же бумаги, на которой написана картина. Подложка помогает натянуть картину и заодно усилить ее колорит.*

## МАТЕРИАЛЫ

Лист необработанной рисовой бумаги размером 250 x 270 мм

Лист необработанной рисовой бумаги размером 270 x 290 мм

Маленькая жесткая кисть

Мягкая кисть среднего размера

Большая широкая плоская кисть

Черная тушь

Китайская акварель: синяя, бирюзовая, розовая, ярко-красная

Гуашь: цинковые белила

Пульверизатор с водой

Растворенные квасцы

Клейстер



1

Нарисуйте контуры двух рыбок с помощью маленькой кисти и сильно разведенной черной туши.



2

Возьмите кисть среднего размера и смочите бока каждой рыбки, следуя контурам ее тела.



3

Теперь, работая в технике «влажным по сухому» и «влажным по влажному», нарисуйте серию пересекающихся диагональных штрихов, изображающих чешую.



Для того чтобы нарисовать фон, выдавите на палитру немного синей и немного бирюзовой краски, а затем разведите их водой с помощью широкой плоской кисти.

Сбрызните водой из пульверизатора всю поверхность картины. Обратите внимание, что нарисованные высохшей тушью контуры совершенно не расплываются на влажной бумаге.

Постепенно вода просочится сквозь бумагу, начнет впитываться в подложенный снизу войлок, и на поверхности бумаги начнут появляться пятна.

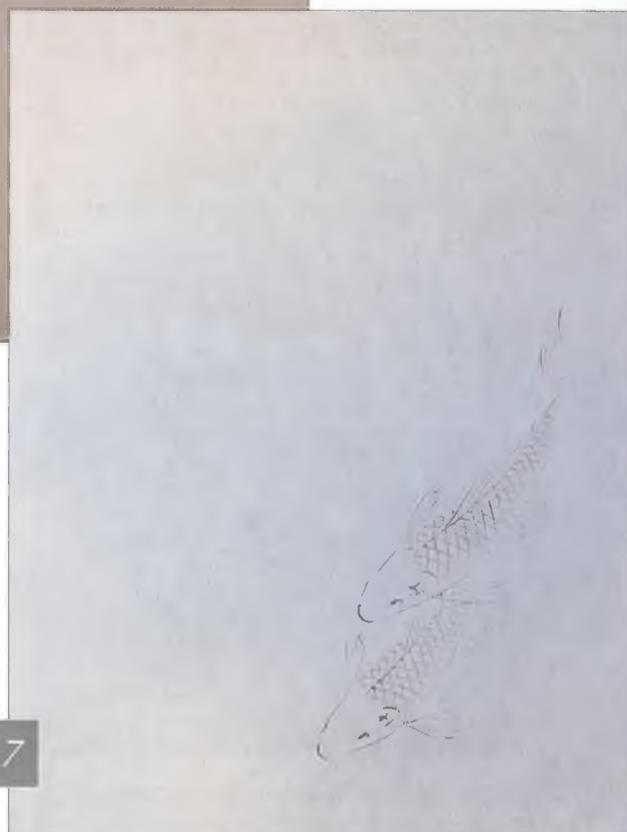
Пусть они вас не смущают – вы закроете эти пятна на более поздних этапах работы.





6

Нанесите кистью голубой фон, оставив блики у верхнего и нижнего края картины. Сделайте более интенсивным синий тон в средней части. В природе вода отражает и преломляет свет, поэтому синий фон не должен быть слишком однородным.



7

Углубите синий тон на отдельных участках картины. Дайте бумаге просохнуть.



8

Смочите водой верхнюю рыбку вместе с прилегающими к ней участками бумаги с помощью мягкой кисти среднего размера. Для того чтобы создать иллюзию играющего на чешуйках света, нанесите цинковыми белилами блики на отдельные чешуйки, плавники и хвост. Добавьте еще немного белил на верхнюю часть тела рыбки. Нанесенные на чешуйки блики должны уменьшаться по мере приближения к хвосту карпа.



9

Тем же способом нанесите цинковыми белилами световые блики на вторую рыбку, а затем дайте картине полностью просохнуть.



10

Нарисуйте рыбкам глаза с помощью маленькой кисти и черной туши.



11

Нарисуйте бирюзовой краской надглазную дугу с обеих сторон головы каждой рыбки.

Наберите на кончик маленькой кисти капельку розовой краски и обведите каждый черный глаз тонкой линией, которая должна проходить вверху между глазом и надглазной дугой.

12



13

Возьмите кисть среднего размера и нанесите на спинку каждой рыбки пятно ярко-красной краски. Краска наносится одним мазком. После того как красная краска просохнет, возьмите мягкую кисть среднего размера и покройте всю картину слоем разведенных в воде квасцов. Это поможет зафиксировать краски на то время, пока вы будете переносить картину на подложку. Дайте квасцам просохнуть.



14

На законченной картине я каллиграфически написал ее название и приложил свою именную печать. После этого я посмотрел на работу со стороны и решил, что композиция будет лучше, если уменьшить ее по высоте, обрезав по линии, которая обозначена здесь красным цветом.

Настало время укрепить картину на подложке. В китайской живописи принято укреплять таким образом картину, написанную на рисовой или другой легкой бумаге, используя для подложки бумагу того же сорта. Это делает картину прочнее и улучшает колорит.

Это делается на красной рабочей поверхности, поскольку на таком ярком фоне становятся видны недостатки картины, которые можно исправить.

Убедитесь, что на картине не осталось ни одного участка, не обработанного раствором квасцов. Если они вдруг обнаружили, обработайте эти места квасцами. После того как картина просохнет, положите ее на рабочую поверхность вниз изображением и смочите водой тыльную сторону листа.

15



16

Возьмите широкую плоскую кисть и нанесите на картину слой клейстера, размазывая его от центра бумажного листа к его краям. Аккуратно разгладьте слой клейстера так, чтобы на его поверхности не осталось ни складок, ни пузырьков воздуха.



Вырежьте лист рисовой бумаги, который должен перекрывать со всех сторон нарисованную вами картину. Скатайте этот лист, а затем приложите к своей картине так, чтобы он заходил за ее края сбоку, сверху и снизу.

17



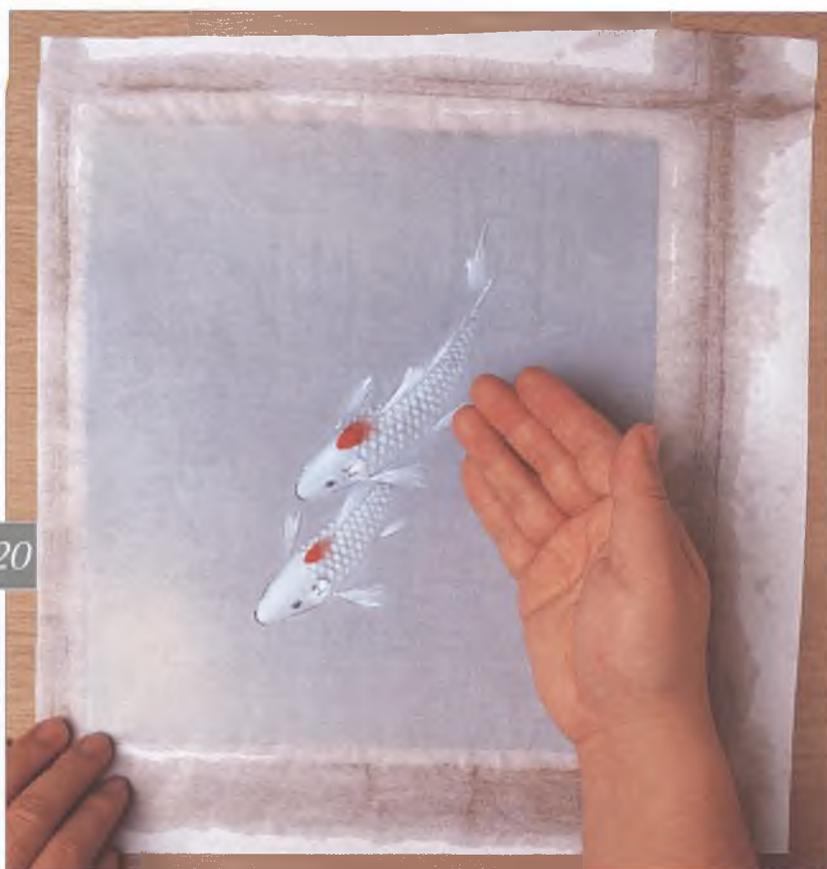
18

Постепенно раскатывайте бумажный лист поверх смазанной клейстером картины, постоянно разглаживая его рукой или сухой плоской кистью.



19

Оставьте сухой пробел вокруг нарисованного изображения, а затем нанесите полосы клейстера вдоль всех внешних краев подложки.



20

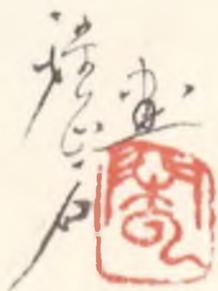
Поднимите склеенные листы с рабочей поверхности и переложите картину на ровную плоскую поверхность. Осторожно разгладьте картину. Дайте клейстеру просохнуть. Затем возьмите картину и обрежьте ее по пробелам, оставшимся между изображением и внешним краем подложки.



Законченная картина

Размер миниатюры 255 x 275 мм

В этой удивительной книге поэтапно рассказано о том, как создаются оригинальные, прекрасные, написанные в свободном стиле китайские миниатюры. С помощью подробных инструкций и фотографий художник **Чень Ян** объясняет все особенности технических приемов, позволяющих вдохнуть жизнь в изображения животных, птиц и рыб, и о том, как превратить пейзаж или цветочную композицию в подлинное произведение искусства.



**КРИСТИНА & К°**



ISBN 5-902059-37-2



9 785902 059370