

Оглавление

От автора	4	Мак – Губидзинсоо	73
Глава 1	5	Азалия – Цуцудзи	76
История жанра суми-э.	6	Глициния (Вистерия) – Ямафудзи	79
Тихая красота, или философия суми-э.	7	Пион – Ботан	82
Глава 2		Лето	87
Художественные основы живописи суми-э	9	Ирис – Аямэ, или Сёбу	88
Художественные принадлежности	10	Гортензия – Адзисай	92
Удержание и движение кисти	15	Лилия – Ониюри	96
Основные понятия	16	Клематис – Кадзагурума	98
Использование цвета в суми-э	23	Бамбук – Такэ	101
Как дать жизнь пустому пространству? ...	25	Лотос – Хасу, или Рен	106
Глава 3		Вьюнок (Ипомея) – Асагао	109
Цветы как художественный образ	31	Осень	113
Цветы как художественный образ	32	Хризантема – Кикю	114
Традиция сезонности в японском искусстве	34	Семь осенних трав – Аки но нанакасу и обряд любования луной – цукими	122
Зима	39	Колокольчик китайский – Кикё	124
Нарцисс – Суисен	40	Леспедеца японская – Хаги	126
Адонис (горичвет) – Фукудзюкуса	42	Мискант, или трава сусуки	130
Слива – Умэ	44	Пуэрия лопостная – Кудзу	132
Камелия (зимняя роза) – Цубаки	50	Японская валериана – Оминаэси и Посконник – Фудзибакама	134
Цикламен – Кагарибан	55	Японская гвоздика – Ямато-надэсико ...	137
Весна	59	Глава 4	
Дикая Орхидея – Кей и Ран	60	Живые существа	139
Сакура	65	Животные	141
Магнолия – Мокурэн	69	Коты – Нэко	142

Лисица – Кицунэ	144
Енотовидная собака – Тануки	148
Белый кролик (заяц) – Усаги	151
Белка-летяга – Момонга	153
Олень и оленёнок – Сика	156

Птицы 160

Японский журавль – Цуру	160
Японский фазан – Кидзи	163
Утка мандаринка – Осидори	166
Японская белоглазка – Мэдзиро	169
Сова – Фукуроу	172

Морские обитатели 175

Морской конек – Тацу-но отосиго	176
Осьминог – Тако	178

Кальмар – Ика	181
Рыба Фугу	183
Ракушка – Садзаэ	187
Морской еж – Уни	188

Насекомые 190

Стрекоза – Тонбо	190
Пчелы – Хати	192
Кузнечик – Киригирису	195
Жук-усач – Тэнгю	197
Богомол – Камакири	200
Бабочки – Тё	202

Заключение	205
Благодарности	206

От автора

Цель данной книги – рассказать начинающим художникам про основные принципы, показать основы техники, а также варианты сюжетов, которые можно создавать, освоив базовые приемы в жанре суми-э.

В то же время постигнуть дух суми-э в полной мере невозможно без знания культурных особенностей страны происхождения данного жанра. В связи с чем я раскрываю принцип сезонности и символику каждого сюжета в Японии.

Книга основывается на моем личном опыте преподавательской деятельности и отвечает на большинство вопросов, поступаемых от студентов.

Она не предполагает никаких предварительных знаний. По этой причине в первой главе книга расскажет вам обо всех материалах, которые понадобятся, и базовых принципах. Во второй главе «Четыре благородных господина» описаны базовые темы, на которых отрабатываются основные приемы: слива, бамбук, орхидея и хризантема. Далее мы погрузимся с вами в традицию сезонности японской культуры, изучая сюжеты цветов четырех сезонов Японии. В четвертой главе мы окунемся в мир живых существ: животных, птиц, морских обитателей и насекомых. Каждый из них обладает своей символикой и даже мистическими свойствами в японской культуре.

Суми-э – это не только живопись тушью, но и философия – практика дзен-буддизма, берущая свое начало из каллиграфии, поэтому основная наша задача – раскрыть весь потенциал туши, но также вы увидите и примеры использования цвета. Так как данная живопись берет свое начало из каллиграфии, здесь используется термин не «рисовать», а «писать».

Нужно отметить, что в данной книге раскрываются только базовые технические средства выражения и материалы, которых вполне достаточно для начинающих, но их на самом деле гораздо больше. Задача книги – в доступной, но в тоже время интересной форме показать красоту суми-э.

Глава 1

История жанра суми-э.

Слово суми-э состоит из двух частей – 墨絵, «суми» 墨 – тушь, «э» 絵 – картинка, и переводится как картина тушью.

Техника рисования тушью возникла в Китае примерно в эпоху династии Тан (618–907) и особого развития достигла в период Сун (960–1271) и Юань (1271–1368).

Этот стиль возник как отрицание академических дворцовых стилей, он выдвигал на первый план экспромт, наитие, сиюминутное настроение художника. К нему обращались любители, которые рисовали «для себя». Их называли «бундзин». Это были монахи, образованные, культурные люди, представители интеллигенции средневекового Китая. Возникает китайский стиль бундзинга – «Живопись художников-интеллектуалов».

Странствующие буддийские монахи школы дзен (по-китайски – чань «созерцание») способствовали распространению в Японию живописных стилей периода Сун и Юань. Но процесс заимствования не был слепым подражанием образцам. Они виртуозно интерпретировали поступающие с материка образы, и это становилось почвой для создания новой и неповторимой культурной традиции. К ней обращались мастера разных школ и направлений, сумевшие существенно расширить художественный диапазон и арсенал выразительных средств суми-э.

Таким образом, можно сказать, что суми-э – это вид искусства, получивший дальнейшее развитие в Японии под влиянием эстетических предпочтений японцев, воспринявших китайские традиции.

Тихая красота, или философия суми-э.

Главная особенность суми-э – монохромность. В работе используется черная тушь (суми), которая разбавляется водой и наносится кистью на бумагу. Тушь позволяет создавать многочисленные градации оттенков от угольно-черного до светло-серого для создания объемности и многоплановости произведения. Также в живописи суми-э допускается использование и других цветов, но лишь в качестве дополнения.

Все это связано с ее особой философией, т. к. не каждую картину можно назвать суми-э.

«Здесь обнаруживается дух Дзен “сосредоточенное созерцание”. Суми-э было привезено в Японию монахами, практикующими Дзен, и легко представить, почему суми-э привлекательно для них. В суми-э, как и в Дзен, отбрасывается все лишнее. В Дзен реальность может быть выражена единственным словом после нескольких часов медитации. В суми-э же – это несколько лаконичных линий на белом листе бумаги. Другими словами, суми-э передает сущность (суть) природы. Истинный смысл суми-э может быть найден в том, что оно концентрирует и выражает красоту в сжатой форме»¹.

Живопись суми-э воплощает в себе такие эстетические категории, как ваби – тонкий вкус и саби – изысканная простота. Будучи одной из наиболее заметных характеристик суми-э, простота предполагает лаконичное использование мазков. Вам не нужно выписывать каждый лепесток или перышко птицы, делайте лишь те мазки, которые приведут вас к цели.

Одна из задач классической западной живописи – наиболее реалистичное изображение предмета (объем, перспектива). В то время как в удачной композиции суми-э всегда присутствует недосказанность. Задача суми-э – оставить в стороне все ненужные детали. Не стоит передавать все, что вы видите, так, как оно выглядит на самом деле. В суми-э всегда должен быть элемент абстракции, это живопись намеков и недомолвок. Мы прибегаем к обобщению и стилизации, чтобы выявить существенное. Ваша цель заключается в том, чтобы удачно нанести мазок нужного оттенка и формы с первого раза: чем проще, тем лучше.

¹ Из книги Хакухо Хирояма.

Также важно осознать, насколько много можно достигнуть без цвета, с помощью широкого диапазона владения кистью и использования разных оттенков туши. С кропотливым использованием каждого мазка и созданием идеального баланса между заполненной поверхностью и пустым пространством, художник производит упрощение жизни, которое затем дополняется воображением зрителя. Поэтому, чтобы возник диалог между художником и зрителем, не должно быть сказано все. Суми-э побуждает зрителя широко использовать собственное воображение, чтобы представить картину в цвете интуитивно. Задача художника – создать визуальные подсказки, которые могут активизировать воображение и вызвать эмоциональные переживания.

Глава 2

Художественные основы живописи суми-э

Художественные принадлежности

В технике суми-э используются традиционные японские материалы, которые при необходимости можно заменить китайскими. Применение восточных материалов привносит неповторимую атмосферу в процесс творчества в данной технике.

Основные принадлежности для создания работ в стиле суми-э называются «*Четыре драгоценности кабинета ученого*». К ним относятся: кисть, тушь, бумага, тушечница.

Четыре драгоценности кабинета ученого

Кисть – Фудэ

Для создания работ в стиле суми-э используются только традиционные восточные кисти японского или китайского производства. Из-за особого строения они очень хорошо удерживают влагу и дают широкие возможности художественной выразительности в данной технике.

Кисти делают из меха животных: козы, ласки, барсука, енотовидной собаки, лошади, оленя. Различают три основных типа кистей: мягкие, жесткие и смешанные.

Существует множество видов и форм восточных кистей, но при работе с этой книгой вам понадобится две кисти – толстая и тонкая (рис. 1).

Для начинающих лучше всего подходит кисть смешанного (из шерсти козы и енотовидной собаки) или жесткого типа (конский волос).

Рис. 1. Толстая и тонкая кисти

Жесткий ворс в центре формирует заостренный плотный кончик кисти, подходящий для рисования линии и мелких деталей. Мягкий ворс вокруг хорошо удерживает воду и тушь.

Ворс новой кисти часто пропитан крахмалом для защиты. Прополощите ее в холодной воде, чтобы удалить остатки клея. После использования тщательно промойте кисть в проточной воде. Высушите ее, подвесив щетиной вниз или положив горизонтально.

Тушь – Суми

Именно искусное владение оттенками туши делает картину в технике суми-э «живой». Удивительные переходы и ритм от нежного светлого тона до насыщенного глубокого черного завораживают зрителя.

Существует множество характеристик и сортов туши. Вот лишь некоторые из них. Тушь бывает двух видов: жидкая и в брусочке. Также существуют отличия в японской туши по оттенкам: *сёнбоку* – синяя тушь и *юнбоку* – коричневая. Сёнбоку делают из сажи сожженной сосны, а юнбоку – из сажи сожженных растительных масел (рапсового, кунжутного, камелии). Затем сажу смешивают с клеем из рыбьих или животных костей (*никава*) и прессуют в виде бруска.

Для работы с этой книгой вы можете использовать как готовую жидкую тушь из бутылочки, так и брусочки туши. Также возможно использование как японских, так и китайских сортов.

Тушечница – Судзури

Тушечница вам понадобится при использовании туши в виде брусочка для ее приготовления. Для жидкой туши будет достаточно фарфорового блюдца.

Судзури можно разделить на два вида: сделанные из натуральных камней (известняк, нефрит, кварц) и специально изготовленные (из глины). Тушечницы могут быть как китайского, так и японского производства. Те, что выполнены из натуральных камней, как правило, изготавливаются в Северном Китае. Форма и размер судзури могут быть очень разными, но чаще всего они прямоугольные.

Для растирания туши на поверхности тушечницы вам понадобится небольшое количество воды комнатной температуры, которую необходимо налить в ее углубление. Брусочек туши растирается на холме тушечницы плавными круговыми движениями (рис. 2). Считается, что неспешный процесс растирания туши настраивает на творческую работу, освобождая от лишних мыслей и рисуя будущий сюжет. После окончания работы судзури следует тщательно промыть и вытереть насухо.

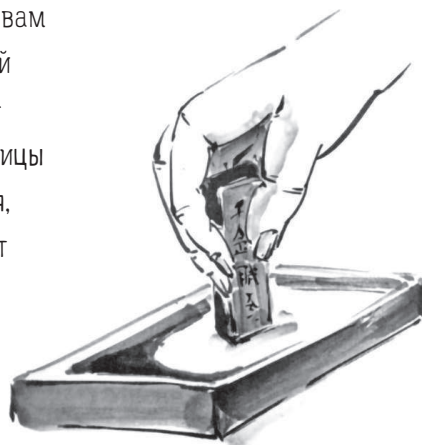

Рис. 2. Приготовление туши

Бумага – Ками

Нигде, пожалуй, этот материал не занимает такого важного места, как в японской культуре. Бумага была завезена в Японию буддийскими монахами из Китая в 601 г.

По-японски бумага и божество звучат одинаково – Ками. Схоже именно созвучие, иероглифы написания этих слов разные, но передают то чувство, с которым относились японцы к бумаге.

К VII в. в Японии формируется уникальная технология ручного изготовления бумаги. Такая бумага получила название «*васи*». Бумага, которая используется именно для живописи, в Японии называется *гасенси*. Ее также очень часто называют «рисовой бумагой», но на самом деле она выполняется из волокон различных растений: шелковицы, бамбука, сандалового дерева, рисовой соломы, хлопка или льна.

Различают бумагу китайского (*хонгасэн*) и японского (*вагасэн*) производства. Важным свойством бумаги выступает степень растекаемости туши по бумаге – *нидзими*. Степень расплывания пятна туши зависит от сорта бумаги и является определяющим критерием при ее выборе.

Помня об этом свойстве бумаги – быстро впитывать воду – обучающийся должен понимать, что линии следует проводить быстро, без малейших колебаний, а для этого требуется практика. Для практики можно найти бумагу, произведенную промышленным путем, – в форме нарезанных листов, рулона или альбома.

Другие материалы

Краски – Гансай

Нужно помнить, что первоочередным художественным средством выражения в японской живописи суми-э является суми и все богатство ее оттенков, воспринимаемые японским художником как цвета. Однако если вы любите цвет, вполне допускается красочные акценты в этом жанре.

Для начинающих вполне будет достаточно небольшой коробочки минеральных красок на 12 или 24 цвета, которые по-японски называются *гансай*. Они очень похожи на акварельные краски, но имеют специфический состав, который позволяет краскам не расплываться при повторном попадании на них влаги, что важно при последующем оформлении и уплотнении работ.

Также можно использовать минеральные краски китайского производства. Но необходимо помнить, что слишком яркий цвет и активное использование красок может повредить очарованию рисунка в жанре суми-э.

Емкость для воды – Хиссэн

Сосуд для промывания кисточек в Японии используется, как правило, фарфоровый. Он разделен на две части для большего удобства. Но можно использовать любую удобную для емкость.

Подкладка под бумагу – Ситадзики

Для впитывания излишков влаги под бумагу кладется кусок ткани. Лучше всего подойдет белая фетровая ткань (войлок).

Палитра – Эдзара

Для приготовления туши различных оттенков необходимо белое фарфоровое блюдце. Если используются цветные краски, то добавляют еще одну фарфоровую тарелочку.

Тряпочка для промакивания кисти – Фукин

Нужен также кусок ткани или салфетки, чтобы промокнуть кисть от лишней влаги (рис. 3), от которой на бумаге при рисовании могут появиться лишние расплывания.

Рис. 3. Тряпочка для промакивания кисти

Пресс-папье – Бунтин

Пресс-папье используется для фиксации бумаги, чтобы лист не двигался в процессе рисования.

Рис. 4. Рабочая поверхность художника: 1 – бумага; 2 – подкладка под бумагу; 3 – пресс-папье; 4 – кисть; 5 – блюдце с черной тушью; 6 – блюдце, используемое в качестве палитры; 7 – резервуар для воды; 8 – жидкая тушь; 9 – тряпочка для промакивания кисти; 10 – учебное пособие

Удержание и движение кисти

Кисть следует держать ближе к середине ручки.

Существуют два способа удержания

Сокохо

Кисть необходимо захватить указательным и большим пальцами, средний палец находится под указательным. Безымянный расположен позади кисти, а его ноготь соприкасается с кистью.

Движение кисти должны производиться не кончиками пальцев, а всей рукой! Уверенный мазок, который является основой суми-э, возможно сделать только движением всей руки. Держите вашу руку от плеча до кисти на весу. Это позволит делать свободные широкие движения. Некоторые мазки предполагают использование движения запястья или локтя.

Танкохо

При таком способе удержания кисти используется только большой и указательный пальцы (рис. 5б). Это более привычное для нас европейское удержание. Оно применяется для изображения маленьких детальных предметов. В некоторых случаях возможно делать упор запястья о стол.

Какой бы вид мазка вы ни применяли, все время сохраняйте правильную осанку.

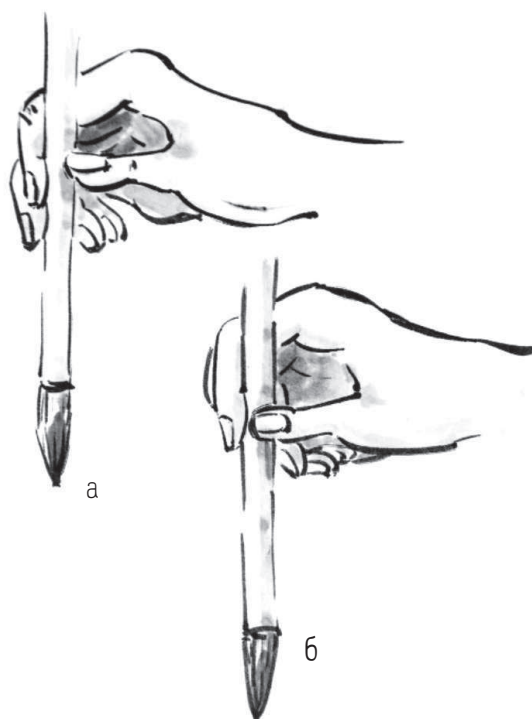

Рис. 5. Способы удержания кисти:
а – сокохо; б – танкохо

Основные понятия

Прежде чем приступать к написанию сюжетов, необходимо разобрать основные технические понятия: *количество воды, положение кисти по отношению к бумаге, оттенок туши и скорость движения кисти.*

Количество воды

Перед набором туши удалите излишек воды из основания кисти, отжимая ее ворс о грань резервуара с водой. Это придаст кисти более плотную форму и облегчит рисование тонких линий.

Сухая и влажная тушь

Чем сильнее вы просушиваете кисть с набранной тушью о салфетку, тем более сухой мазок будет получаться (рис. 6). Но необходимо быть внимательным: очень влажный ворс делает край мазка нечетким. По-другому это называется эффект *нидзими* (рис. 7).

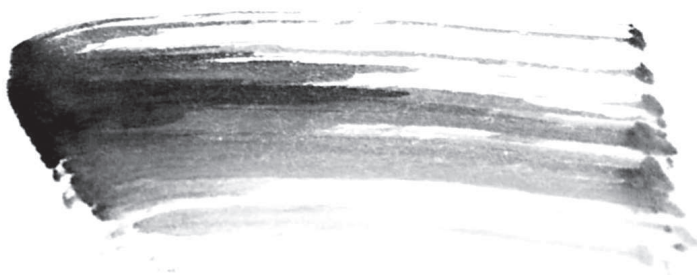

Рис. 6. Очень сухой ворс

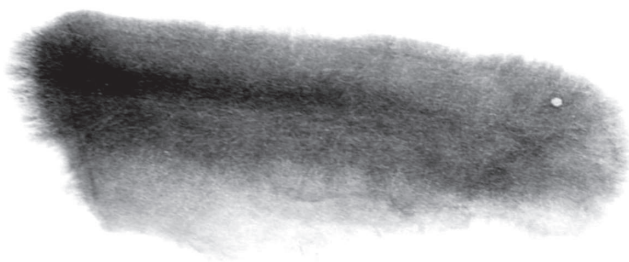

Рис. 7. Очень влажный ворс

Оттенок туши

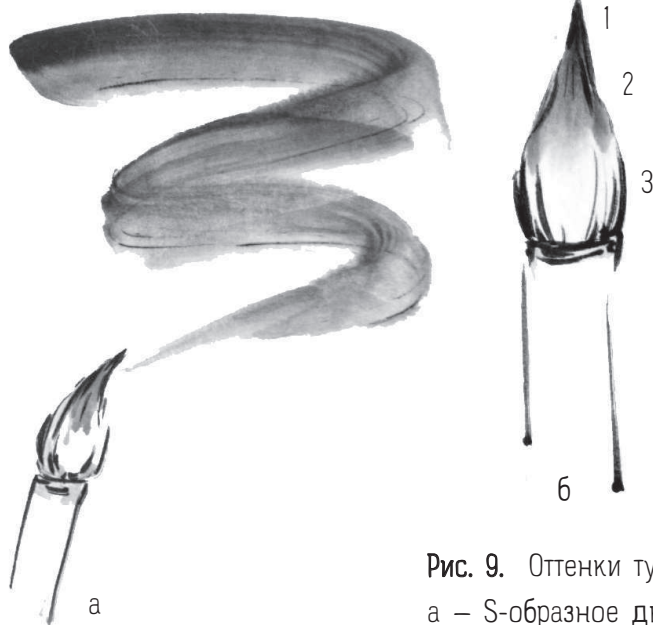
Для работы нам понадобятся три основных оттенка туши.

Черная тушь

Обмакните кончик кисти в неразбавленную тушь. Тушь должна прописать только одну треть ворса (рис. 8).

Рис. 8. Черный оттенок туши

Набор из трех оттенков туши

На кисти одновременно создается оттенок туши сразу трех тональностей. Для этого наберите на кончик кисти темную тушь и от края палитры проведите S-образные движения всей поверхностью кисти (рис. 9).

Рис. 9. Оттенки туши:

а – S-образное движение;

б – 1 – черная тушь; 2 – средняя тушь; 3 – светлая тушь

Таким образом получится растяжка градиента по всей поверхности кисти. Для того чтобы проверить получившийся оттенок, проведите по бумаге прямую линию, удерживая кисть под наклоном (рис. 10).

Рис. 10. Растяжка градиента

Мазок, сделанный одним движением кисти, в котором оттенок туши постепенно меняется от темного к светлому – это одна из важнейших отличительных особенностей живописи в технике суми-э!

Светлая тушь

После того как вы создали на палитре растяжку градиента от самого темного до самого светлого, можете набрать тушь S-образными движениями от середины палитры, где тушь имеет более светлый оттенок (рис. 11).

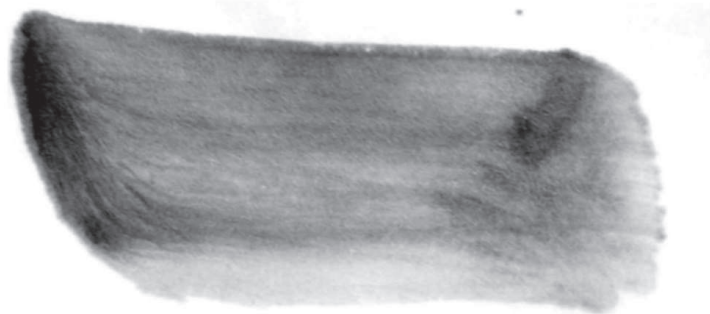

Рис. 11. Светлая тушь

Тональность мазков можно изменять в зависимости от степени разведения туши водой.

Вы можете наполнить кисть только темной тушью, только тушью среднего оттенка, или создать градацию оттенков на кисти. Именно последний вариант, главным образом, делает технику суми-э чем-то бóльшим, нежели просто контурный рисунок пером или карандашом!

Порядок набора туши на кисть:

- ✓ обмакните кисть в воду (уберите лишнюю влагу с кисти о край резервуара);
- ✓ обмакните кисть в тушь;
- ✓ при необходимости создания нужного оттенка используйте палитру;
- ✓ уберите лишнюю влагу с кисти с помощью салфетки.

Прочитав эти строки, вам необходимо хорошо попрактиковаться, стараясь добиться нужного результата.

Дополнительные техники

Расщепленная кисть

После того как вы набрали оттенки туши, хорошо высушите кисть и, нажимая на ее основание, прокрутите вокруг своей оси. Таким образом, ворс кисти расщепится и ей можно будет создавать интересную фактуру с эффектом сухой кисти (рис. 12).

Рис. 12. Расщепленная кисть

Двусторонний набор

В некоторых случаях для получения эффекта объемности можно создать двусторонний набор туши на кисть. Сделайте кисть немного плоской, обмакните сначала одно ее ребро, потом второе, придайте кончику острый вид (рис. 13).

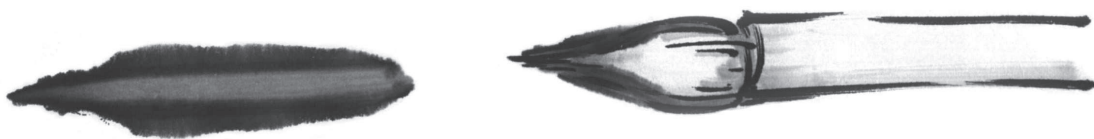

Рис. 13. Двусторонний набор

Положение кисти и степень нажима

Вертикальное положение кисти

Кисть держится вертикально, практически перпендикулярно к бумаге, касаясь ее лишь самым кончиком. В зависимости от **степени нажатия** на кисть можно получить мазки разной толщины. Чем меньший участок кисти будет контактировать с бумагой, тем тоньше у вас будет линия (рис. 14а).

Положение кисти под наклоном

Кисть следует держать наклонно по отношению к бумаге, мазок делается боковой частью кисти. В зависимости от **угла наклона** вы можете получить мазок разной ширины (рис. 14, б).

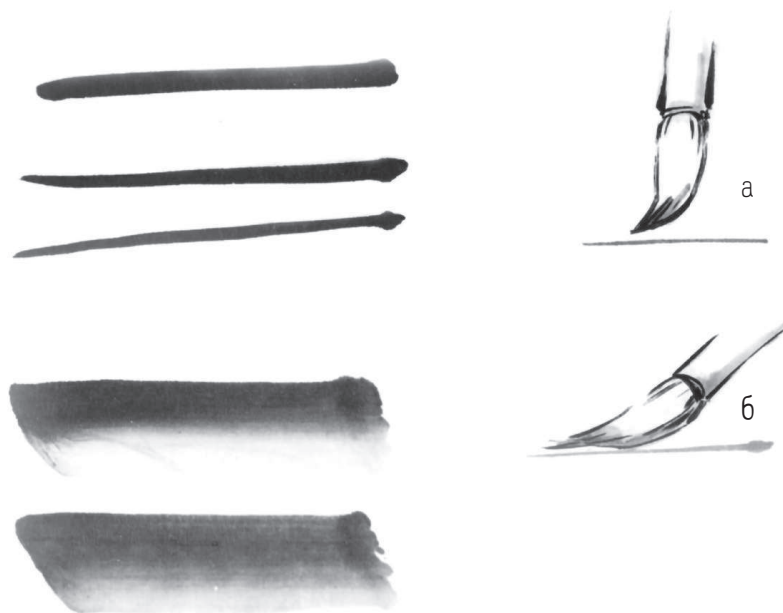

Рис. 14. Положение кисти: а – вертикальное; б – под наклоном

Скорость движения кисти

Быстрое или медленное движение кисти

Если очень медленно провести влажной кистью по листу, то бумага сильно пропитается и пятно туши станет расплывчатым и нечетким, или *нидзим* (см. рис. 7). Если же сделать движение очень быстро, то сквозь пятно туши появятся просветы белой структуры бумаги, так как тушь не успеет в нее впитаться (рис. 16). Поэтому для достижения результата так важно научиться находить баланс! Также необходимо понимать, что контроль скорости движения и нужный уровень влажности кисти зависят от сорта бумаги.

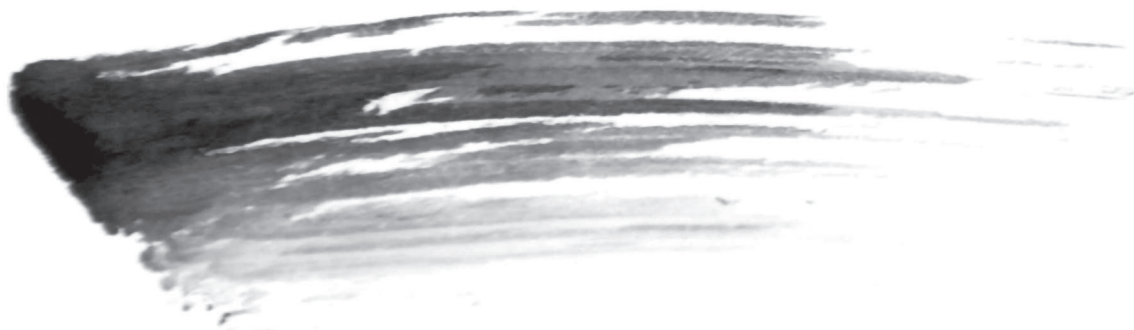

Рис. 15. Быстрое движение кисти

Для чего нам нужно все это знать? Дело в том, что степень влажности, изменение скорости движения кисти и набранный оттенок туши влияют на характер рисунка. К примеру, камень или ствол дерева должны быть темными и твердыми, а движение кисти – быстрым. Лепесток цветка должен быть мягким и светлым, а движение кисти – более медленным.

Для начинающего художника очень важна практика в данных приемах. Он должен прочувствовать все особенности материала. Именно умение создавать темные, светлые тона и тона с переходом оттенка, влажные и сухие, быстрые и медленные мазки вдохнет жизнь в ваш рисунок, сделает его притягательным и даст подсказку зрителю. С практикой вы обретете *способность сочетать* эти четыре фактора, чтобы добиться желаемого эффекта.

Использование цвета в суми-э

В живописи суми-э допускается использование цвета, но лишь в качестве дополнения. Существует даже специальный термин «*бокусай га*» – где *боку* 墨 – черная тушь, *сай* 彩 – расцвечивать, *га* 画 – картина, рисунок. То есть картина пишется не только тушью, а с добавлением минеральных красок, но суть и принципы остаются такие же, как в суми-э.

Не стоит путать этот стиль с *нихонга* 日本画 – японской традиционной живописью, которая зародилась около 1900 года. Термин был введен в период Мэйдзи, чтобы отличить такие работы от картин западного стиля *ёга*. В *нихонга* японские художники использовали цветные минеральные пигменты, измельченные в порошок, тушь и японскую бумагу *васи*. Во многих случаях художники *нихонга* стремятся к большей реалистичности и используют западные методы живописи, такие как перспектива и тени. Соответственно, в данном жанре отсутствуют принципы суми-э.

Возвращаясь к суми-э, нужно сказать, что цвет – это один из самых мощных визуальных стимулов. Он обращает на себя внимание и воздействует на нас на эмоциональном уровне¹. *Главный принцип работы с цветом в суми-э – простота!*

Рекомендации по использованию цвета в живописи суми-э

1. Используйте цвет, как драгоценные камни, как акцент. Избегайте пестроты, перенасыщенные цветом композиции утомляют.
2. Ограничивайте свою палитру цветов, и вы увидите, что в окружении нейтральных тонов черной туши цветные краски звучат куда более захватывающе.
3. Используйте чистый пигмент, без примеси других красок, пусть это будет свежий цвет, который не становится мутным или «грязным». А при необходимости смешивания выбирайте краски наиболее близкие по исходному пигменту.

¹ Рейнольдс Г. Презентация в стиле дзен. М.: Маң, Иванов и Фарбер, 2015. 288 с.

4. Умение использовать весь спектр интенсивности цвета, так же как умение использовать все оттенки туши, позволит вам создавать объемные и воздушные изображения.

В японской символике основные философские символы всего существующего *ян* и *инь* имеют цветовые обозначения – белое, светлое, и черное, темное. В искусстве Японии символы *ян* и *инь* обозначают два лица: *саби* – сдержанный колорит внутренней красоты и *цзя* – цветастую яркость внешней красоты¹. В технике суми-э, в первую очередь, придерживаются понятия «саби».

¹ Символика цвета в японской культуре. Том I. Новые идеи нового века. 2011. С. 307.

Как дать жизнь пустому пространству?

Композиция в восточной живописи

Пустое пространство не удерживает наш взгляд из-за отсутствия содержательных элементов. Но как только на нем появляется контрастный объект – пятно туши – оно притягивает наш взгляд и придает пустому пространству эстетическое значение. В этом случае, взаимодействуя между собой, пятно и пространство начинают приобретать жизнь, образуя ядро композиции.

По сравнению с традиционной картиной в западном стиле, в которой пространство обычно заполнено практически полностью, картина в стиле суми-э выглядит обманчиво просто и даже незавершенно.

В восточных работах в основном применяется **открытая композиция**, в первую очередь для передачи ощущения простора. Как правило, строится несколько композиционных узлов, используется ритм и захватывается пространство вне листа, оно как бы привносится в картину.

Тщательное продумывание композиции в сочетании с минимальным количеством мазков тушью дает общий эффект лаконичности и простоты. И для того чтобы этого добиться, следует соблюдать некоторые **принципы**.

1. Определите **смысловый центр композиции**. Цельность произведения определяется возможностью сразу охватить его взглядом и одновременно определить основную часть, вокруг которой располагаются не столь значимые, но, тем не менее, необходимые элементы композиции.
2. Определите **место расположения смыслового центра композиции**. Естественное желание – поместить главную точку фокуса точно по центру, но это чаще всего выглядит странно и оторвано от окружения. Одно из простейших правил композиции – правило третей. Метод состоит в разделении листа на трети вертикально и горизонтально (так что фактически это девятые части). Точки, в которых линии

пересекаются, рассматриваются как точки наилучшего восприятия, поэтому наиболее значимый элемент или группу элементов располагают примерно в этих точках (рис. 16).

3. Определите **«субординацию»** элементов между собой на листе. Всегда можно выделить главное и второстепенное. Наиболее значимые элементы выделяют размещением их в точки наибольшего восприятия, размером и тоном, чтобы направить взгляд зрителя сначала на них, а затем – на менее значимые. Решите для себя, какой элемент будет **главным, второстепенным и вспомогательным** (рис. 16).

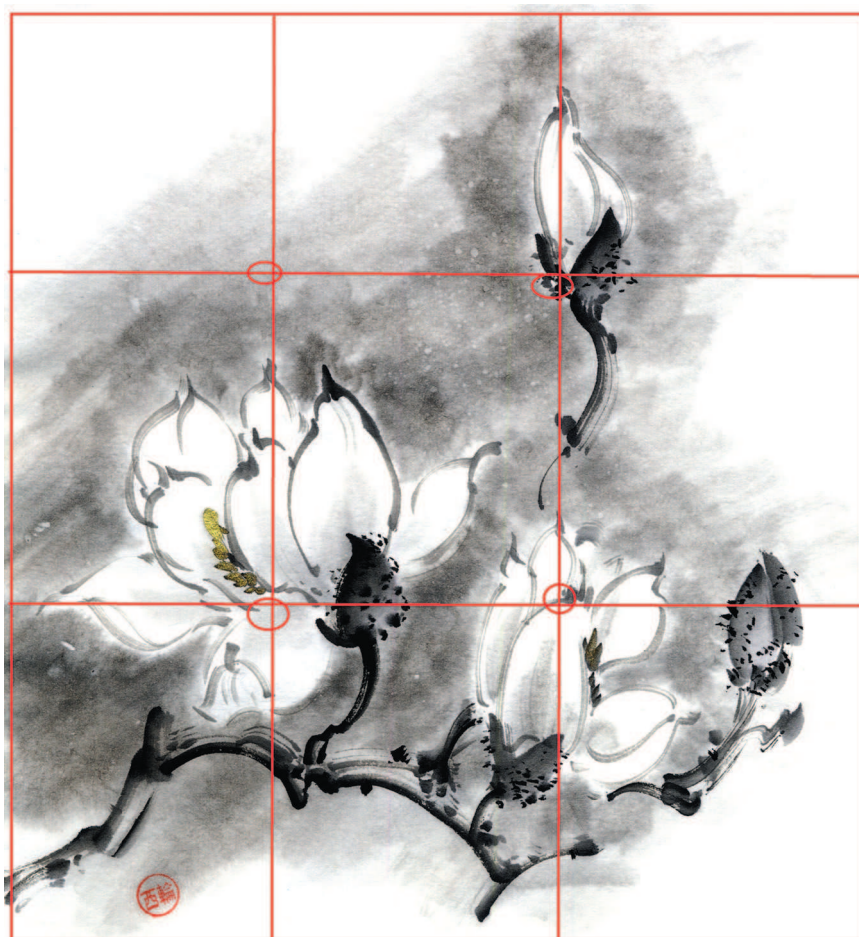

Рис. 16. Определение места расположения смыслового центра композиции и «субординации» элементов

Рис. 17. Принцип простоты, объемности и глубины изображения

4. **Простота.** Часто возникает искушение заполнить лист как можно большим количеством интересных объектов, но, когда речь идет о композиции в стиле суми-э, лучше быть избирательным относительно того, что вы включаете в картину, и оставлять максимум пустого пространства, которое даст возможность работе «дышать». Некоторые из наиболее ярких работ в стиле суми-э имеют очень простую, но эффективную композицию. Взгляд без помех следует по изображению, и зритель оказывается вовлеченным в ясный и эффектный сюжет.
5. **Объемность и глубина изображения** достигаются с помощью изменения тона, размеров и динамики форм (см. рис. 17).

6. Избегайте выводить **линии движения** из углов и середины листа. В противном случае рисунок будет казаться неестественным (рис. 18).

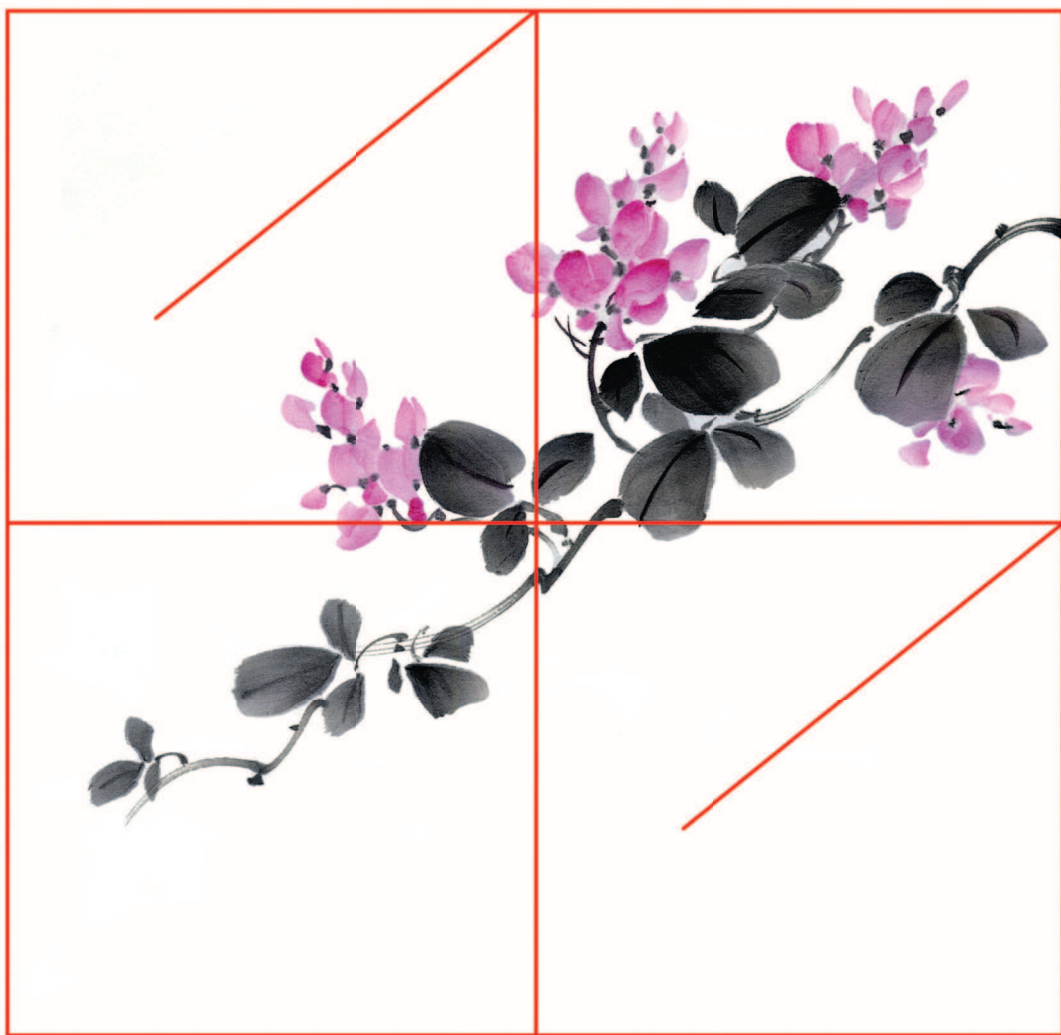

Рис. 18. Линии выхода движения, которые следует избегать

7. **Не ограничивайте движение кисти краем листа.** Догадки расширяют фантазию зрителя. Если мысленно продлить линию написания сюжета, не ограничивая себя краем листа бумаги, то можно достигнуть большой образной выразительности композиции (рис. 19).

Рис. 19

Композиция произведения – это показатель художественной культуры, чувства меры и стиля. Но нужно иметь в виду, что эти правила ни в коем случае не являются «железными», и в определенных ситуациях при рисовании могут возникать причины, по которым от них можно и отступить. Кроме того, если будете слишком усердно следовать всем

правилам, это может привести к потере непосредственности и непринужденности творческого порыва. Так что пусть они будут для вас просто ориентирами.

После завершения работы на ней ставится красная печать, призванная сбалансировать композицию. Разумеется, красный элемент выделяется на белом фоне, привлекая к себе внимание. Печати на картинах суми-э небольших размеров и органично вписываются в композицию, создавая своего рода якорь для потока остального изображения.

Ниже представлены авторские печати Александры Васильевой, на них изображен творческий псевдоним художника «Ва Сей», что означает Западное «Колесо Фортуны» (рис. 20).

Рис. 20. Пример авторской печати

Принципы суми-э

Трудное со стороны всегда кажется простым. Суми-э – само воплощение простоты, но это сложный вид искусства, в изучении которого нет финала, стремление к совершенству бесконечно. Понимание основных принципов поможет вам в освоении этой техники.

- ✓ Достигайте максимума из минимума.
- ✓ Выражайте только то, что необходимо для передачи сути предмета.
- ✓ Избегайте ненужных деталей. Лаконичность и простота.
- ✓ Создавайте баланс между светлыми и темными оттенками туши, это придаст глубину изображению.
- ✓ Оставляйте элемент недосказанности.
- ✓ Создавайте сюжет немного отстраненно, не включайте собственное Я.
- ✓ Применяйте цвет осознанно, в качестве акцента.

Глава 3

Цветы как художественный образ

