

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Знакомство с суми-ё</i>	6	Часть 1	
		БАМБУК	
<i>Сущность суми-ё</i>	8	<i>Мазки «бамбук»</i>	18
<i>Язык суми-ё</i>	9	Бамбуковый лист	18
<i>Необходимые материалы</i>	10	Бамбуковый стебель	23
<i>Приступаем к освоению</i>		Сочленения на стеблях бамбука	26
<i>техники суми-ё</i>	14	<i>Совмещенные мазки</i>	28
<i>Десять правил Иоланты</i>	15	Птицы	28
		Бабочка	38
		Ящерица	41
		Паук	42
		Палочник	44
		Богомол	45
		Божьи коровки и кузнечики	46
		Грибы	47
		Люди	51
		Часть 2	
		ДИКАЯ ОРХИДЕЯ	
		<i>Мазки «дикая орхидея»</i>	54
		Лист дикой орхидеи	54
		Цветок дикой орхидеи	56
		<i>Совмещенные мазки</i>	60
		Рыбы	60
		Кувшинки	66

Часть 3
ХРИЗАНТЕМА

<i>Мазки «хризантема»</i>	72
Цветок хризантемы	72
Стебель хризантемы	76
Лист хризантемы	77
 <i>Совмещенные мазки</i>	 80
Лилия тигровая	80
Камелия	83
Пуансеттия	86
Магнолия	87
Мышь	88

Часть 4
ВЕТКА СЛИВЫ

<i>Мазки «ветка сливы»</i>	92
Цветок сливы	92
Ветка сливы	94
 <i>Совмещенные мазки</i>	 102
Сосна	102
Карликовые деревья (бонсай)	105
Плакучая ива	108
Скалы и горы	110

Часть 5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

<i>Разнообразьте технику суми-ё</i> ..	114
Пресс-мазок	114
Кролик	117
Белка	118
Панда	120
Дракон	122

Посвящается

Моему мужу Теду, чья помощь и поддержка позволили мне осуществить эту идею.
Моим дочерям, друзьям и студентам, каждый из которых по-своему оказал помощь в подготовке этой книги.

Знакомство с суми-ё

Суми-ё, термин, обозначающий «рисование тушью», был завезен в Страну Восходящего Солнца из Китая примерно в седьмом столетии нашей эры японскими монахами. Они завезли в Японию немало незнакомых элементов культурной жизни и среди них каллиграфию (искусство красивого письма), а также особый жанр изобразительного искусства, на который последняя оказала серьезное влияние. Японцы внедрили китайский художественный метод в собственную культуру, наполнили его своим особым шармом и назвали это новое понятие «суми-ё».

Техника живописи суми-ё базируется на четырех мазках, названных Четырьмя Джентльменами: «Бамбук», «Дикая орхидея», «Хризантема» и «Ветка сливы». Каждый новый мазок привносит идею, которая усиливает предшествующий мазок. До нас дошли сведения, что некоторые древние китайские художники считали, будто Четыре Джентльмена несут в себе все формы и образы мироздания. Другие утверждали, что эти мазки получили такое название потому, что только у богатых людей есть свободное время для занятий и наслаждения каллиграфией и рисованием. История восточного искусства, однако, не скрывает от нас факта, что в этой технике живописи работали и женщины, и даже дети.

После того как суми-ё попала в Японию, монахи дзэн-буддисты стали использовать ее в своих занятиях в качестве дзэн-упражнения. Они ценили отсутствие цветовой гаммы

(одноцветность), с помощью которой прекрасно передавались линии, тени и душевное волнение. Они считали, что черно-белое изображение требует большего напряжения сил и вдохновения, чем цветное, и приучает к дисциплине.

Существует множество народных легенд, посвященных суми-ё. В одной, к примеру, говорилось о японском художнике по имени Сешу, жившем в XIV веке. Еще будучи подростком он навлек на себя гнев монастырского начальства тем, что на уроках по религии занимался рисованием. В качестве наказания его привязали к дереву и заставили медитировать. Вместо этого он пальцем ноги нарисовал на песке до такой степени живых мышат, что они внезапно ожили, перегрызли сковывавшие его веревки и освободили подростка.

Имеется масса других легенд о суми-ё. Некоторые из них переведены и великолепно иллюстрированы Лафкадио Хирном* в сборнике под названием «Мальчик, который рисовал котов».

Вот еще одна легенда. В ней повествуется об императоре, который решил свести в художественном поединке двух художников суми-ё и повелел им нарисовать листья клена, плывущие по реке. Один художник скрупулезно выписал даже мельчайшие детали листьев. Другой же, недовольный самой идеей поединка, взял петуха, обмакнул его лапы в красную краску и выполнил их отпечатки на длинном узком листе рисовой бумаги, которая должна была символизировать реку.

* ХИРН (Hearn) Лафкадио (1850—1904) — английский писатель и переводчик. Страстный поклонник и пропагандист Востока, он принял японское имя и гражданство. Автор сборника «Японские волшебные сказки» (1898—1903), книг о Японии («В призрачной Японии», 1904 и др.).

Многие из западных художников изучали технику живописи суми-ё, творчество других оказалось под влиянием этого жанра. Суми-ё нашла свое отражение в работах таких знаменитых мастеров кисти, как Тулуз-Лотрек, Гоген, Ван Гог, Мари Кассат. Говорят, что в Париже в одно из кафе, которое любили посещать молодые импрессионисты, доставляли японские кушанья, обернутые в ненужные оттиски японских гравюр. Художники восхищались точностью жирных и тонких мазков суми-ё (необходимых в технике создания гравюр), а также одноцветностью и композициями рисунков. В конце концов они создали кружок по изучению японской живописи.

Сегодня красотой и свободой линий суми-ё восхищаются тысячи живописцев и любителей живописи. Они называют этот стиль «абстрактным экспрессионизмом». И сегодня многие японские семьи проводят свободное время, наслаждаясь любимым хобби — каллиграфией и суми-ё.

Сущность суми-ё

Суми-ё основана на вдохновении и индивидуальности. Кисть художника быстро, смело, свободно и точно скользит по бумаге, произвольно следуя за вдохновением. Художник просто позволяет ему управлять своими руками, пальцами и кистью. Недопустима никакая медлительность: вдохновение должно быть передано немедленно. Старайтесь, чтобы каждый штрих был самым красивым, каждый мазок — завершающим.

Сознание в технике суми-ё должно оставаться незамутненным, лучше всего не делать предварительных эскизов. Картина уже существует в вашем сознании. Любуйтесь прекрасной сценой и передавайте свое эмоциональное настроение с помощью языка суми-ё. Композиция может тонуть в черных тонах, в ней могут изобиловать серые тени, может присутствовать обилие белого (отрицательное пространство), но вместе с тем картина вызывает ощущение присутствия полной

палитры красок. Это абсолютная форма выражения суми-ё. Пусть она будет реалистической или абстрактной, но она всегда останется импрессионистской.

Суми-ё помогает художнику воссоздавать по памяти красоту легкоузнаваемых образов: ящерица, ползущая по бамбуковому листу, птица, поймавшая на лету бабочку, стрекоза, зависшая над сплетением трав, пчела, перелетающая с цветка на цветок. Суми-ё помогает воскресить в памяти милые сердцу воспоминания и превратить их в картины, которыми смогут насладиться и незнакомые люди.

В древнем Китае суми-ё выступала олицетворением дао, неизменной составляющей Вселенной, дороги жизни. Дух дао поселился в сознании художников жанра суми-ё навсегда. Знайте, что Хокусаи, Сещу, Бунчо и другие великие живописцы суми-ё находятся рядом с вами, стараются помочь сотворить вам то, что любили вы сами.

Язык суми-ё

Язык суми-ё помогает вам увековечить красоту ударами кисти. Вы соединяете свои впечатления с положенными на бумагу мазками, и они навсегда остаются в вашей памяти. Это своего рода зрительный лексикон, помогающий вам смотреть на мир иными глазами.

Старинная китайская поговорка гласит: «Чтобы стать свободным художником, нужно научиться копировать». Сравните эту мысль с написанием рассказа. Вы не сможете его создать, пока не научитесь писать слова. А прежде чем учиться писать слова, необходимо запомнить алфавит и выучить грамматику. В суми-ё алфавитом являются мазки, а грамматикой — композиция. Вам предстоит довести технику выполнения мазков до автоматизма, чтобы они выходили из-под кисти без сознательных усилий так же легко, как пишутся буквы, оставляя разум свободным для чувств создания композиции.

Суми-ё очень индивидуальна, так же, как личная печать. Чтобы выработать свой стиль, вам понадобятся терпение, настойчивость, четкое взаимодействие глаз и пальцев, творческая фантазия. Представьте себе рождение рисунка суми-ё льющимся так же свободно, как звуки фортепьянного концерта. Само собой разумеется, что за легкостью воспроизведения прекрасной музыки стоит тяжелый труд по оттачиванию звучания каждой ноты.

Суми-ё является естественным партнером японской поэзии хайку.

Каданс

*Весенний дождь застучал по крыше моего дома:
Капли с ивы, лепестки со сливы.*

Шоха

Что может вдохновить на создание картины больше, чем желание сделать иллюстрацию к этому стихотворению? Поэма, написанная струящимися иероглифами, и иллюстрация в жанре суми-ё стали бы превосходным настенным украшением.

Техника суми-ё использовалась при создании первых движущихся картинок. Иероглифы рассказа и иллюстрации к нему рисовали на бумажной ленте, сворачивали в свиток, а затем прокручивали перед ящиком, через который можно было смотреть «живое» действо. В бытность свою в Японии в 1955 году я видела, как в отдаленных японских селениях такое устройство использовалось в качестве развлечения для детей.

Исторические события, происходившие в Японии, записывались иероглифами и иллюстрировались рисунками суми-ё на рулонах бумаги или ткани. В наши дни эти свитки помогают историкам и художникам знакомиться с жизнью народа несколько столетий назад. Ранние гидрографические и топографические карты рисовались кистью. Опытные моряки говорили мне, что они превосходили современные. В знак протеста против социальной несправедливости художники рисовали на длинных полосах бумаги в стиле суми-ё политические комиксы. Суми-ё по своей сути является языком.

Необходимые материалы

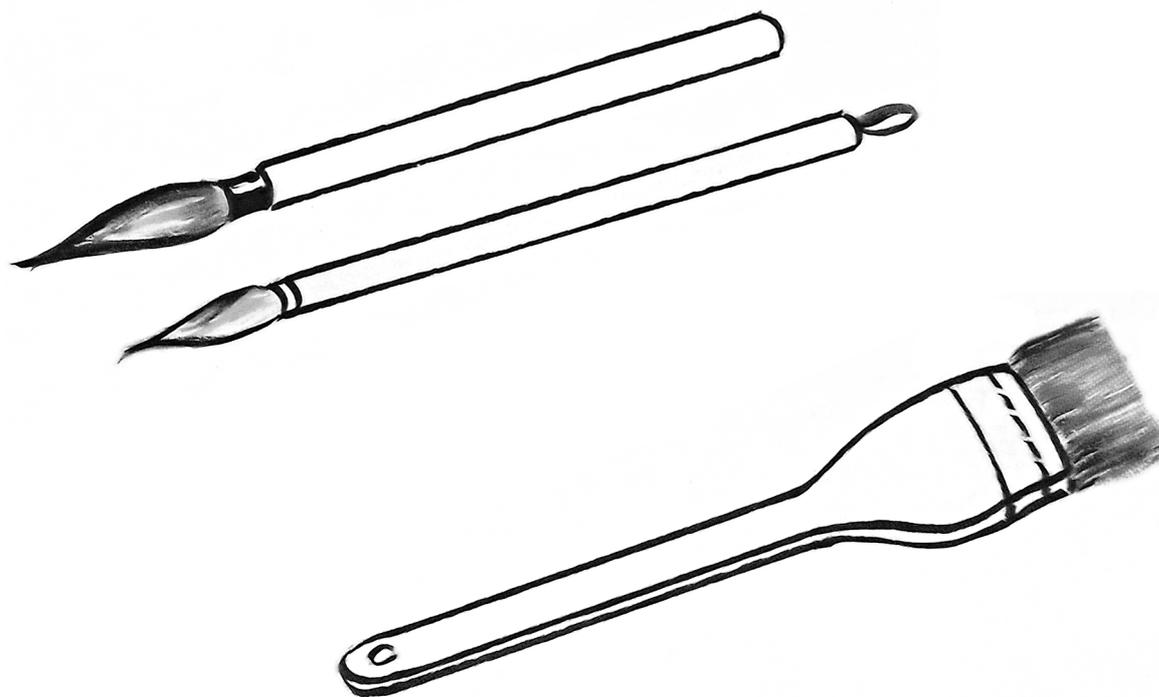
Тремя основными элементами являются кисточка, тушь и бумага.

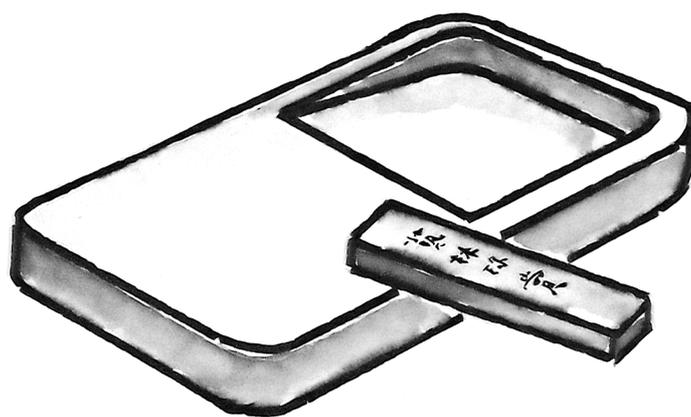
Главным среди трех элементов всегда считалась классическая кисточка для суми-ё, называемая *fude*. Благодаря своей форме, она обладает уникальными свойствами. Кисти изготавливают из щетины барсука, меха оленя, горностая, кролика или других животных. Старайтесь не приобретать кисточки, в которых используется смесь меха разных животных.

В одном древнем предании рассказывается о мастере, который подбирал за своим котом упавшие шерстинки, а затем изготавливал

из них кисти. Я даже слышала, что в свое время широко применялись волосы новорожденных детей после их первой стрижки. В другом предании говорится об одном японском сегуне, который слыл страстным защитником окружающей среды и запретил использовать для изготовления кисточек мех животных. Вместо этого размочаливали концы бамбуковых палочек, а затем придавали им конусообразную форму. Однажды я попробовала рисовать такой кисточкой. Результат оказался превосходным.

У *fude* весьма специфическая форма. Это мягкая длинная заостренная кисть с очень

тонким кончиком, способная удерживать в себе большой объем туши. Лучше всего начинать с кисточки среднего размера (примерно 4-й номер). По мере совершенствования мастерства вы сможете добавить в свой багаж кисточки различных номеров: 0, 2, 6 и так далее.

Hake (hah-kay) — это плоская заостренная кисть различных размеров. Входит в обязательный набор кисточек. Данный тип кисти чрезвычайно полезен при рисовании стволов бамбука, гладких поверхностей, для создания различных эффектов. До появления распылителей для тонкого покрытия краской больших площадей архитекторы использовали именно этот тип кисти.

Я также слышала, что японские невесты пользуются такими кисточками для нанесения на лицо традиционного свадебного макияжа.

После окончания работы с *fude* и *hake* осторожно выполощите кисточки и оставьте в положении щетиной вверх. Если на обратном конце кисточки имеется петля, повесьте ее. Хорошо хранить кисти завернутыми в бамбуковую салфетку.

Вторым важным элементом является краска. Это может быть тушь, акварель или специальные чернила. Хотя акриловые краски и растворимы в воде, но их применение портит кисти.

Задолго до правления династии Хань (206 до н.э. — 220 н.э.) сухие чернильные палочки для суми-ё изготавливались из смеси сажи и клея. Их растворяли в воде на специальном куске сланца, называемом сузури (*soo-zoo-ree*), в результате чего получались густые черные чернила. Существовало много оттенков чернил для суми-ё — от черного с коричневатым

до насыщенного иссинь-черного. Палочки были красиво оформлены, на некоторых вырезались иероглифы, а в их состав добавлялись благовония. Сузури также придавали различные декоративные формы.

В наши дни имеется много разновидностей туши, которые с успехом сочетаются с кисточками для суми-ё. Мне нравятся все оттенки черной и серой туши, но если нужен подлинный насыщенный черный цвет, я использую сухую чернильную палочку.

И, наконец, третий элемент — бумага. Начинаям лучше всего практиковаться в нанесении мазков на дешевой газетной бумаге.

Когда данная ступень будет освоена, можно перейти к следующему этапу — к освоению рисовой бумаги. Советую попрактиковаться на ее различных типах: газенши (*gasenshi*), вагазен (*wagasen*) и, наконец, хошо (*hosho*). Различные виды рисовой бумаги ведут себя по-разному. От случая к случаю можно использовать и другие виды бумаги, например бумагу для акварелей с разноцветными обратными сторонами и даже цветную бумагу для вырезания. И после того, как каждый мазок станет максимально приближенным к идеалу красоты и предметом вашей гордости, вы, наконец, сможете перейти к рисованию по шелку.

