

Наталия Безвуляк

О С Н О В Ы Я П О Н С К О Й Ж И В О П И С И СУМИ-Э

Москва
Издательство АСТ
2025

УДК 75.03(520)(07)
ББК 85.143(3)я7
Б39

Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается

Безвуляк, Наталия Ивановна.

Б39 Основы японской живописи суми-э / Н. И. Безвуляк. — Москва : Издательство АСТ, 2025. — 128 с. : ил. — *(Полный курс рисования (черно-белая))*.

ISBN 978-5-17-153448-6

Суми-э — японский стиль рисования тушью. В основе техники лежит каллиграфия, изображение строится на сочетании энергичных мазков и мягких расплывов туши на впитывающей бумаге, что делает его непохожим на другие техники рисования. Художники суми-э не стремятся нарисовать объект реалистично, а лишь показывают суть, сосредотачиваясь на главном. Сегодня японская культура, живопись все больше привлекает внимание людей, традиционная практика суми-э продолжает развиваться и находит все больше последователей во всем мире. Это пособие поможет вам научиться владеть кистью, улучшить навыки рисования и усвоить основы японской живописи суми-э.

УДК 75.03(520)(07)
ББК 85.143(3)я7

ISBN 978-5-17-153448-6

© Н. И. Безвуляк, текст, иллюстрации, 2024
© А. В. Дворянкин, фотографии, 2024
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	4
Суми-э или суйбоку-га?	4
Что же на самом деле считается современным произведением суми-э?	4
Быть художником суми-э.	5
Зачем вам эта книга?	6
МАТЕРИАЛЫ.	7
Кисти.	10
Бумага	11
Тушь	13
Камень для растирания туши или тушечница	14
Как растирать сухую тушь	14
Подготовка инструментов и рабочего места	15
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА	17
ОСНОВЫ ТЕХНИКИ.	
Простые сюжеты	21
Знакомство с материалами	22
С чего начать?	26
Урок 1. Молодая сосна	27
Урок 2. Клубника на тарелке	28
Урок 3. Ветка вербы	30
Урок 4. Тыква-горлянка	31
Урок 5. Крабы	33
Урок 6. Рябина.	35
Урок 7. Деревья	37
Урок 8. Герань	40

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ	
«Четыре благородных господина»	43
Палитра художника	45
Урок 9. Орхидея	46
Урок 10. Бамбук	50
Урок 11. Слива	56
Урок 12. Хризантема	64
СЮЖЕТЫ	
В ТРАДИЦИОННОМ СТИЛЕ	69
Немного о композиции	71
Урок 13. Гортензия	76
Урок 14. Глициния	82
Урок 15. Клен	86
Урок 16. Лотос	89
Урок 17. Ирис	94
Урок 18. Вьюнок	100
Урок 19. Камелия.	104
Урок 20. Пион	109
Урок 21. Сосна	114
Урок 22. Бабочки.	120
Куда поставить печать?	125
Проклейка работы	127

ВСТУПЛЕНИЕ

Суми-э или суйбоку-га?

Японским словом «суми-э» на Западе называют изображение, написанное тушью с использованием традиционных техник рисования, разработанных в Азии. Рисунком в стиле суми-э считается минималистичное изображение растений и птиц или туманный пейзаж. Суми-э (墨絵) в дословном переводе обозначает «картина тушью». Но японские художники используют профессиональный термин «суйбоку-га» (水墨画), что значит «изображение тушью и водой». Оба

эти названия, по сути, обозначают «живопись тушью», но суйбоку-га оказалось для нас труднопроизносимым, поэтому прижилось слово суми-э.

В основе техники суйбоку-га лежит каллиграфия — искусство письма иероглифов и иероглифических текстов. В живописи присутствуют каллиграфические черты и способы работы кистью, как в каллиграфии. Поэтому чаще используется термин «писать кистью» и редко — «рисовать кистью».

Что же на самом деле считается современным произведением суми-э?

Изображение суми-э строится на сочетании энергичных мазков и мягких расплывов туши на впитывающей бумаге, что делает его непохожим на другие техники рисования. Художник не стремится нарисовать объект реалистично, а старается показать его внутреннюю суть, сосредотачиваясь на главном.

Особый взгляд на окружающий мир, отраженный в работах старых мастеров и современных художников, сегодня все больше привлекает внимание людей в разных странах. Сохраняя традиционный подход, эта художественная практика продолжает развиваться и находит все больше последователей во всем мире.

На ежегодных современных выставках живописи суйбоку-га в Японии теперь можно

видеть работы иностранцев, отмеченные призами как лучшие произведения. Чтобы работу принял выставочный комитет, она должна быть написана тушью на шелке или бумаге, изготовленной традиционным способом. В монохромную работу может быть добавлено немного цвета, но умение передать красочность окружающего мира только оттенками серого и черного считается показателем высокого мастерства художника.

Сегодня сюжетом для работы может стать любая тема. Наряду с композициями в традиционном стиле, отражающими красоту сезонов, художники пишут европейские пейзажи, натюрморты, портреты современников, бытовые сцены и абстракции.

Цветы сирени, 2015, бумага, тушь, 38×46 см

Быть художником суми-э

Практика суйбоку-га как часть японской культуры не ограничивается рисованием в одиночестве. Это всегда сообщество близких по духу людей, вдохновленных созданием прекрасных вещей и поиском гармонии в повседневности. Особенности материала и техники письма требуют большой сосредото-

ченности и погружения в тему, что делает процесс рисования похожим на медитацию. Для многих регулярные занятия суми-э становятся мощной антистрессовой практикой, которая приносит много радости не только от полученного результата, но и от самого процесса рисования.

Розы, 2023, бумага, тушь, 25 × 34 см

Зачем вам эта книга?

Сейчас в продаже можно найти пару десятков переводных изданий о традиционной живописи тушью, заявленных как пособие по рисованию для начинающих. В этих книгах дано много информации об истории, эстетике и философии этого искусства. Подробно описываются материалы и символика сюжетов, но мало методического материала, который действительно мог бы помочь заинтересованному читателю освоить технику письма тушью.

Цель этой книги — восполнить этот недостаток. Она может стать практическим пособием как для новичков, так и для художников, желающих улучшить свои навыки рисования.

Книга составлена в виде начального курса уроков рисования, где основное внимание уделено практическому освоению приемов работы кистью. Все упражнения и задания расположены по принципу от простого к сложному. Начинаются с освоения элементарных штрихов и завершаются изображением традиционных композиций в жанре «цветы и птицы». Поэтапное выполнение заданий даст начинающим практиковать суми-э базовые знания, которые помогут продолжить рисовать самостоятельно.

МАТЕРИАЛЫ

От правильного выбора материалов будет зависеть ваше впечатление от первых занятий и решение — продолжать или нет.

Рабочее место художника

Можно написать целую книгу, рассказывая про материалы для восточной живописи: историю их изобретения, технологию изготовления, исторические упоминания о лучших образцах и т.п. Здесь же будет рассмотрен практический аспект, как выбрать нужное, чтобы начать рисовать.

Материалы, которые используют художники и каллиграфы на протяжении столетий, были изобретены в Китае и распространились на весь азиатский регион. Они могут быть японского, китайского или корейского производства.

Основные материалы известны под поэтическим названием «четыре сокровища» — это кисть, бумага, тушь и камень для растирания туши. Также понадобятся дополнительные предметы: войлочный коврик под бумагу, два стакана для воды, несколько блюдец для палитры, бумажные полотенца, подставка под кисти.

Новичку сложно разобраться в многочисленных наименованиях и производителях, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы продавцам, которые обычно хорошо разбираются в своих товарах.

Акварель, индийская тушь, акварельная или другая бумага для рисования не смогут

заменить аутентичные материалы из Азии. Я не рекомендую их использовать. В магазинах для художников также можно встретить сувенирные наборы предметов для восточной каллиграфии в красивых коробках. Они также не подходят для занятий живописью из-за низкого качества кистей и туши.

Приобретать материалы лучше всего в специализированных магазинах, где продают товары для каллиграфии и живописи. Для начала достаточно купить: жидкую тушь, тушечницу, три кисти, несколько листов бумаги разного сорта, войлочный коврик — остальное найдется у вас дома. Этого набора будет достаточно, чтобы выполнить все задания в этой книге.

Кисти

В Японии есть известная поговорка: «Мастер кисть не выбирает». Это значит, что профессионал может сделать хороший рисунок любой кистью. Действительно, после десятка лет регулярной практики это возможно. Но среди художников сложилось и другое мнение: «Кистей много не бывает». В пенале у каждого находится, в среднем, 20—30 шт.

Выбор кистей для живописи и каллиграфии огромен. Каждый магазин предложит вам несколько десятков наименований. По внешнему виду, цене и названию невозможно определить характер кисти, пока вы не попробуете ее в деле. Хорошая кисть для живописи должна быть упругой и гибкой, иметь острый кончик и должна восстанавливать прежнюю форму после каждого мазка. Если в процессе работы волоски загнулись и не возвращают кисти первоначальную форму, вам будет сложно добиться хороших результатов в рисунке. Упругость — это главный критерий в выборе кисти для начинающих.

По форме кисти могут быть круглыми и плоскими. Круглые кисти делятся на три группы: кисти с белым ворсом из меха козы (мягкие кисти), кисти с коричневым ворсом из меха барсука, куницы, колонка, оленя (жесткие кисти), кисти со смешанным ворсом — когда снаружи белый ворс и коричневый в центре. Плоские кисти делают из меха козы, они могут быть шириной от 2 до 20 см и больше. Кисти из козьего меха хорошо впитывают воду, ими удобно писать крупные детали и дальние планы. Жесткие и смешанные кисти держат меньше воды, ими удобно писать крупные, мелкие детали и фактурные поверхности.

У каждого изготовителя кистей свой стандарт размеров и нет номера, как принято у европейских производителей. В онлайн-магазинах обычно указывается толщина и длина волосков кисти. В продаже есть большой выбор кистей китайского производства. Они хорошего качества и более доступны по цене, чем японские. Лучшая рекомендация в выборе кисти — отзывы более опытных художников.

Бамбуковый пенал с кистями для тушевой живописи

Хорошая кисть — главная вещь на начальном этапе обучения. Начинающим достаточно будет иметь три кисти: со смешанным ворсом толщиной с указательный палец у основания волосков, с коричневым ворсом толщиной с мизинец и тонкую толщиной 3–5 мм, длиной 1,5–2 см.

Бумага

Бумага для живописи суми-э имеет особые свойства и не похожа на привычную для нас бумагу. Она тонкая, рыхлая, легко мнется и быстро впитывает воду. Чтобы лист не прилип к столу во время письма, под бумагу подкладывают войлочный коврик. Рисунок на такой бумаге полностью виден с обратной стороны. После окончания работы и высыхания туши покоробившийся лист с изображением мочат и наклеивают на другой лист по традиционной технологии, чтобы бумага разгладилась и уплотнилась. Этот метод используется сегодня так же, как и много сотен лет назад.

Такая бумага у нас известна под названием «рисовая бумага», хотя делается она не из риса. В состав бумаги может входить древесная кора, трава, солома, бамбук и небольшое количество клея. До сих пор многие виды бумаги изготавливаются вручную. Обычно у художника имеется запас нескольких сортов

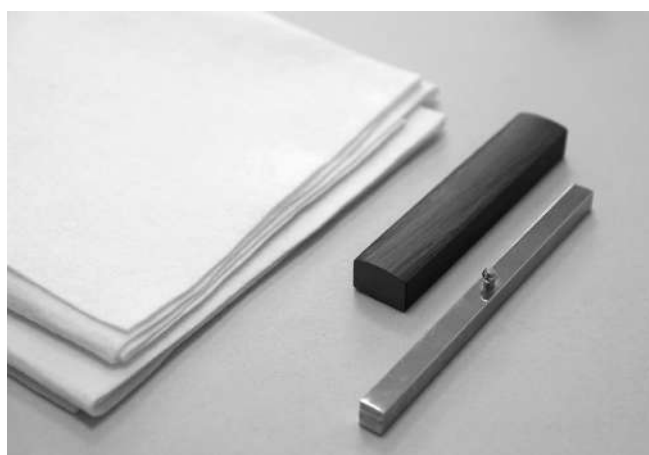
бумаги, из которой он выбирает подходящую для реализации очередной художественной задачи.

Всю бумагу можно разделить на три вида по степени впитываемости и растеканию туши: необработанная (сырая) с максимальной впитываемостью и большим растеканием, полупроклеенная с хорошей впитываемостью и небольшим растеканием, и проклеенная, которая почти не впитывает воду. Степень растекания туши является главным критерием в выборе бумаги. Для суми-э выбирают среди сырых и полупроклеенных сортов.

Японская бумага под названием «Слива» и «Нарцисс» лучше всего подойдет для начинающих рисовать. Бумагу китайского производства трудно выбрать по названию. Качество бумаги одного и того же наименования может отличаться. Поэтому нужно взять на пробу несколько разных листов и затем купить ту, которая понравилась больше.

Бумага для суми-э в пачках и рулонах

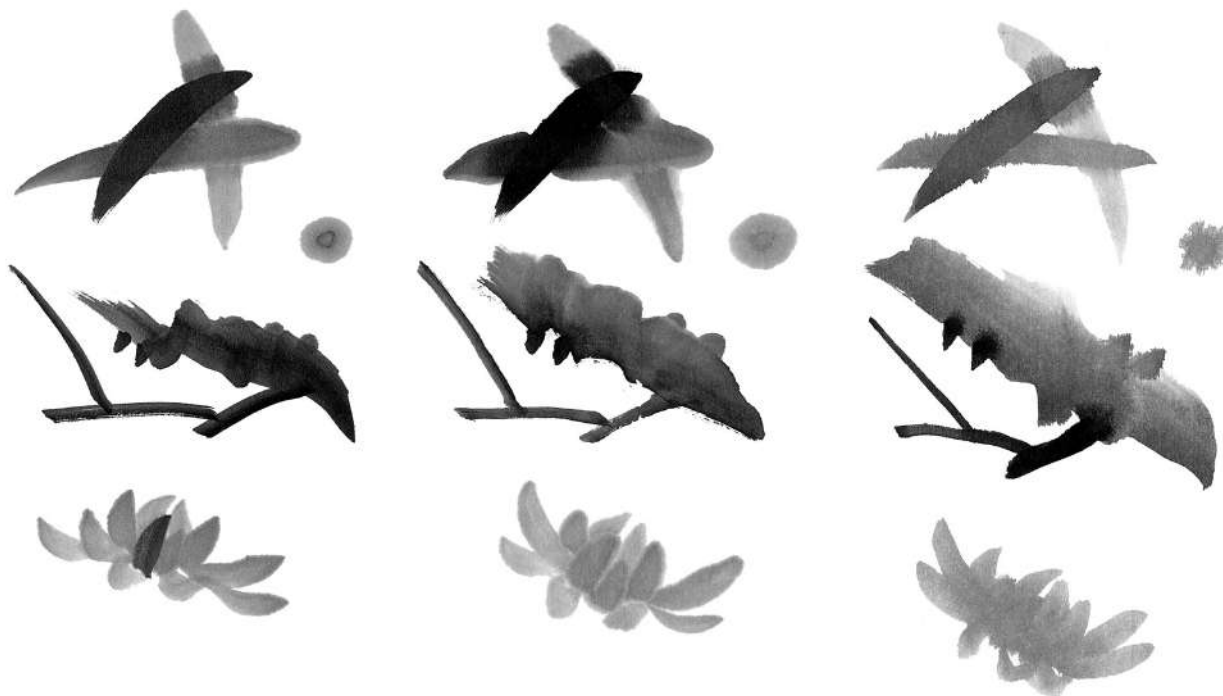

Войлочный коврик и утяжелители для бумаги из металла и дерева

Войлочный коврик под бумагу бывает белого и черного цвета. Лучше использовать белый, т.к. в процессе письма на черном будут плохо различимы светлые оттенки туши. Также может понадобиться утяжелитель, чтобы прижать к нему бумагу.

Китайская и японская бумага имеют разные стандартные размеры листа и упакованы в пачки по 50 и 100 штук. Китайская бумага чаще всего встречается размером 50×100 см, 70×140 см и 35×140 см. Ее нарезают на части в соответствии с потребностями. Для упражнений подойдет японская бумага размером F-6 (410×318 мм), F-8 (455×379 мм), а для больших работ используется стандарт 73×138 см.

Когда вы уже определились с выбором бумаги, удобнее сразу купить не менее 30 листов большого формата или пачку 100 листов маленького формата. Потребуется время, чтобы привыкнуть к свойствам бумаги, поэтому начинающим во время обучения не рекомендуется часто менять сорт бумаги или писать сразу на нескольких.

На пробах видно, как ложится тушь на разные сорта бумаги.

Тестирование бумаги

1. Подпишите название на каждом листе бумаги.
2. Нанесите одинаковый рисунок на каждый лист. Сделайте мазки густой и разбавленной тушью. Обращайте внимание на то, как себя ведет бумага во время письма и после высыхания.
3. Ориентируясь на иллюстрации в этой книге, выберите бумагу со средней растекаемостью туши.

Тушь

В состав туши входит сажа, полученная при сжигании древесины или масла различных растений, и клей из костей рыбы или животных. Также могут быть добавлены натуральные ароматические вещества, что делает процесс рисования особенно приятным. Тушь может иметь небольшой оттенок цвета в зависимости от вида растения, из которого получили сажу. Различают голубую и коричневую тушь. Также тушь может иметь коричнево-сиреневатый оттенок или сине-зеленый.

Цвет туши невозможно увидеть неподготовленным глазом. Оттенок становится заметен только в светлых тонах, когда вы положите рядом два изображения, написанные разной тушью. Художник выбирает тушь, учитывая сюжет работы или по настроению. Не принято в одном рисунке использовать две туши разного цвета.

Раньше тушь производилась только в форме сухого бруска, который перед началом работы нужно растереть в тушечнице с водой. Такой

способ рекомендуется практиковать и сейчас для лучшего понимания всех этапов процесса создания живописного произведения.

В последнее время широкое распространение получила жидкая тушь. Ее наливают в тушечницу и используют обычным способом. Это очень удобно для учебной практики и сокращает время подготовки к занятиям.

Важно знать, что жидкая тушь продается двух видов: для живописи и для каллиграфической практики. Они отличаются примерно, как молоко и сливки. Для живописи тушь густая дает суховатый штрих, насыщенный черный цвет. Для каллиграфии — разбавленная дает влажный штрих, недостаточно черный цвет.

Выбирая тушь, консультируйтесь с продавцом. Обычно есть выбор качественной жидкой туши для живописи по недорогой цене. Тушь в бруске лучше купить подороже, она будет хорошо растираться и не испортит камень, а вы сможете получить удовольствие от процесса.

Жидкая тушь в банке и сухая в бруске

Некоторые художники предпочитают только сухую тушь. Другие пишут жидкой и используют сухую для рисования особых работ. Сейчас нет строгих правил, какую тушь использовать, но считается, что растертая тушь лучше, дает больше оттенков. Удобно иметь для работы брусок качественной сухой туши и жидкую тушь нескольких цветов. Цвет туши часто указывается в названии.