

ВВЕДЕНИЕ В
ИСКУССТВО
СУМИ-Э:ФИЛОСОФИЯ
ОДНОГО МАЗКА

Суми-э (墨絵) — это не просто техника рисования тушью или акварелью; это целая философия, медитация и диалог между художником его душой.

1 ГЛАВА

ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВО СУМИ-Э: ФИЛОСОФИЯ ОДНОГО МАЗКА

Суми-э (墨絵) — это не просто техника рисования тушью или акварелью; это целая философия, медитация и диалог между художником и его душой.

Когда мы берем в руки не традиционную тушь суми, а акварельные краски, мы сохраняем душу этого искусства. А использование каллиграфических кистей — это прямое наследие древних мастеров, для которых живопись и каллиграфия были неразделимы.

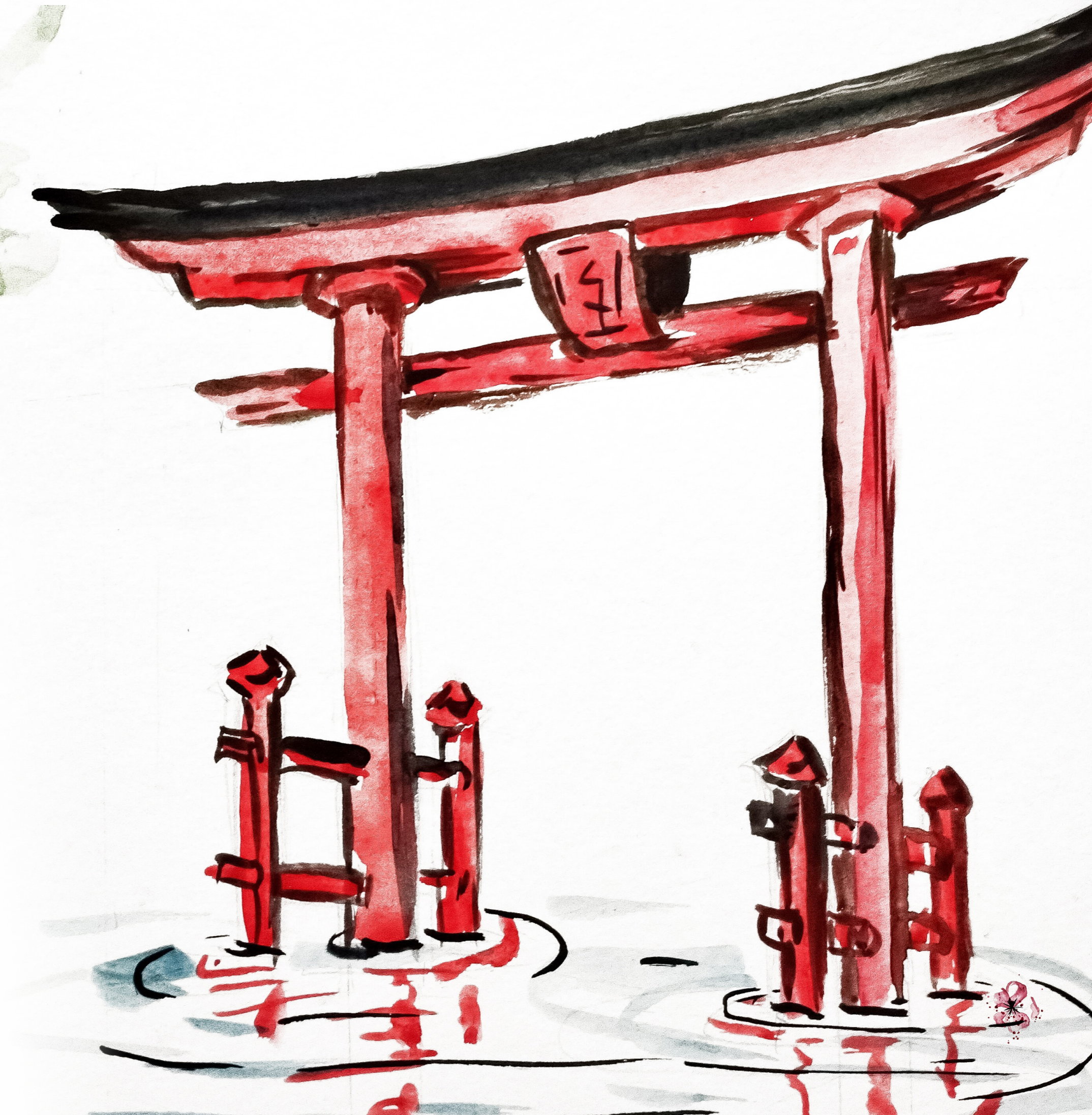
КРАСОТА В ПРОСТОТЕ И НЕСОВЕРШЕНСТВЕ

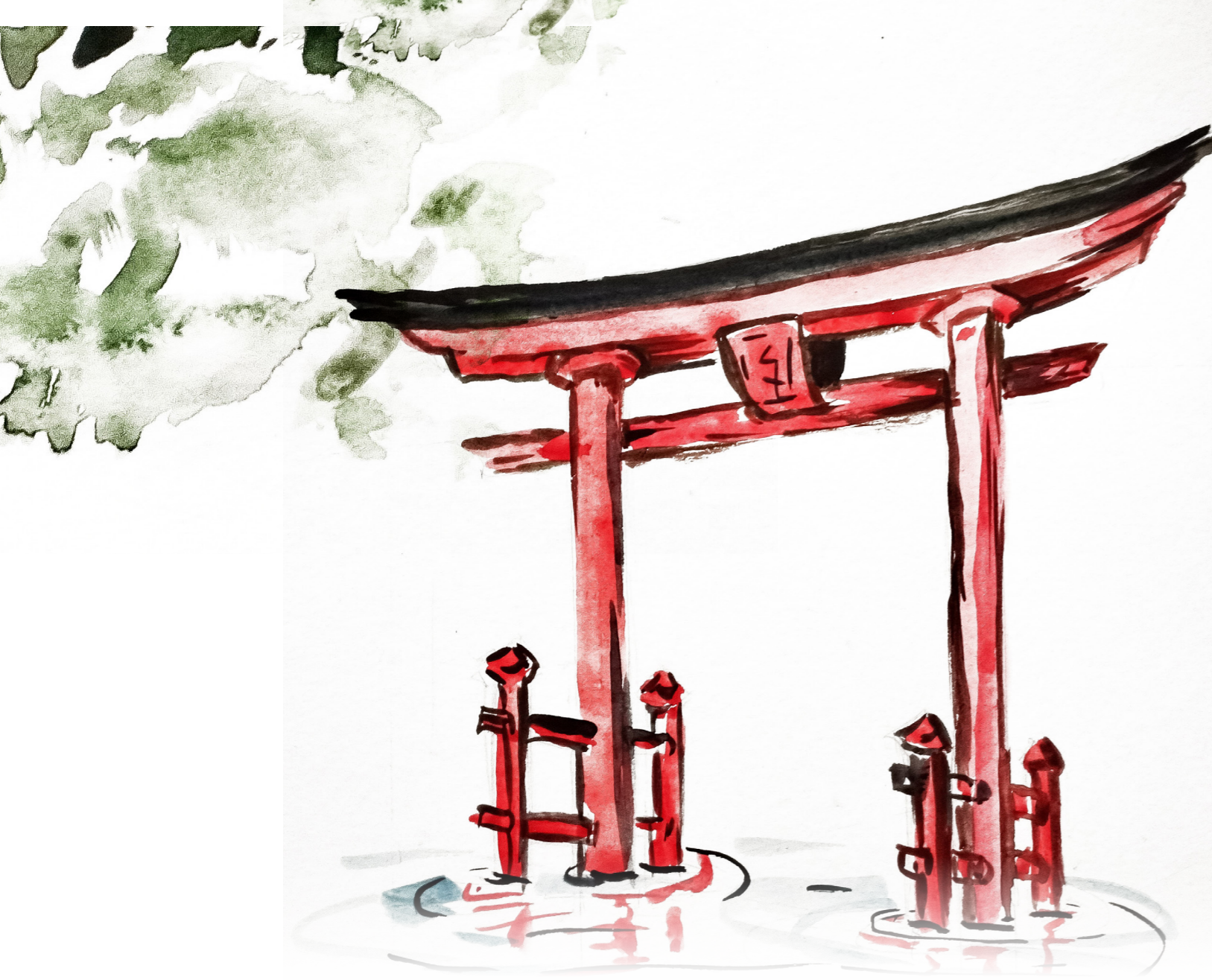
В основе суми-э лежат ключевые японские эстетические принципы:

- Ваби-саби (侘寂) : Видеть прекрасное в асимметрии, сдержанности, естественности и мимолётности. Случайная клякса или «неидеальный» мазок считаются не ошибкой, а проявлением жизни и характера работы.
- Югэн (幽玄) : Глубокая, сокровенная красота, скрытая за внешней простотой. Это намёк, недосказанность, которая пробуждает воображение зрителя.

• Монно-но аварэ (物の哀れ):
«Печальное очарование вещей».
Это способность ощущать тонкую
грусть и восхищение от осознания
мимолётности момента, будь то
цветение сакуры или туман над
горой.

• Монно-но аварэ (物の哀れ):
«Печальное очарование вещей».
Это способность ощущать тонкую
грусть и восхищение от осознания
мимолётности момента, будь то
цветение сакуры или туман над
горой.

藤

ГЛИЦИНЦИЯ
[FUJI]

藤

ГЛИЦИНΙΑ

[FUJI]

Это одно из самых знаковых и почитаемых растений в Японской культуре, и её символика многогранна и глубока.

В Японии с древних времен сравнивали цветущую глицинию с фигурой девушки, одетой в фурикодэ (кимоно с длинными рукавами), говоря, что нежные цветы, свисающие вниз, так же элегантны и красивы, как рукава красавиц в кимоно из струящегося шелка. Длинные, ниспадающие гроздья цветов глицинии (кисти) ассоциируются с изяществом, утонченной красотой и женственностью. Их плавные линии напоминают струи водопада или поток, что вызывает чувство спокойствия и эстетического наслаждения. Этот образ тесно связан с японским поня-

тием «моно-но аварэ» — печально-сладким осознанием быстротечной красоты.

Этот цветок называют “фудзи” и видят в нем красоту, поэзию и молодость.

« ФИОЛЕТОВЫЙ ВОДОПАД.
ВЕТЕР КОЛЫШЕТ ТИХО
БЕСЕДКУ ИЗ ГРЁЗ.»

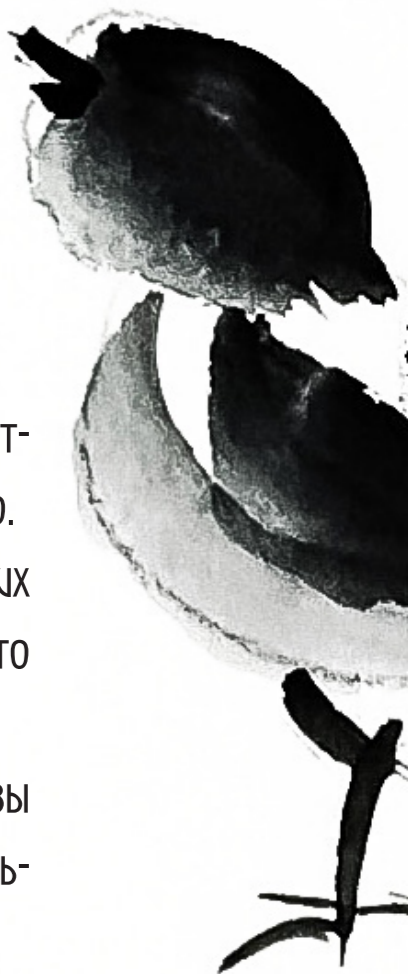
Давайте нарисуем этот прекрасный цветок.

Карандашный набросок (Композиция)

Легкими, воздушными линиями наметьте основные ветви глицинии. Пусть они изгибаются плавно и естественно.

Вдоль ветвей схематично нарисуйте контуры будущих гроздей в виде вытянутых треугольников или овалов. Это поможет вам ориентироваться.

В нижней части листа легкими овалами наметьте позы и расположение утят. Помните: они — основа, «маленькие утята».

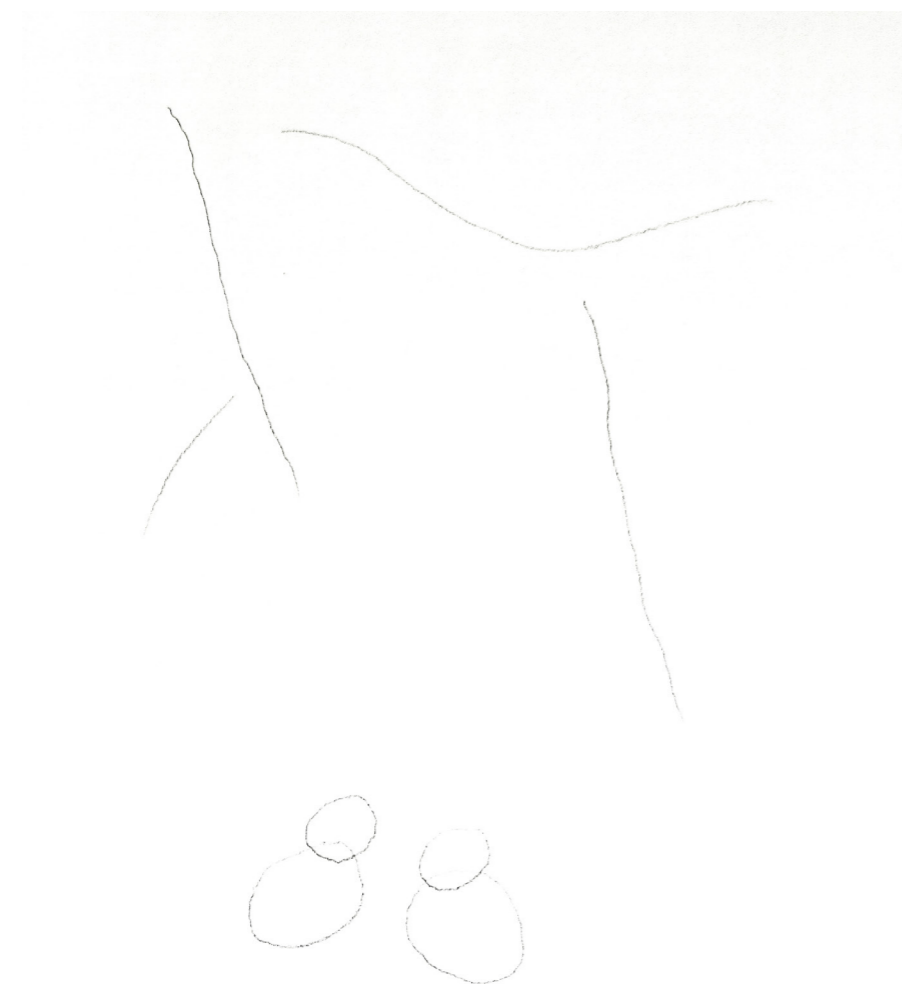

Рис.1

Фон и первые лепестки (Техника «мокрым по мокрому»)

Слегка смочите водой области будущих гроздей глицинии. Это поможет цветам мягко растекаться.

Широкой влажной кистью возьмите разбавленный «ультрамарин». Добавьте на палитре чуть-чуть «фиолетовой» для глубины.

Широкими, свободными мазками обозначьте основные массы соцветий. Не пытайтесь прорисовывать каждый лепесток — создайте общую форму и объем.

Помните: один мазок кисти — это один лепесток. Накладывайте мазки друг на друга, создавая текстуру.

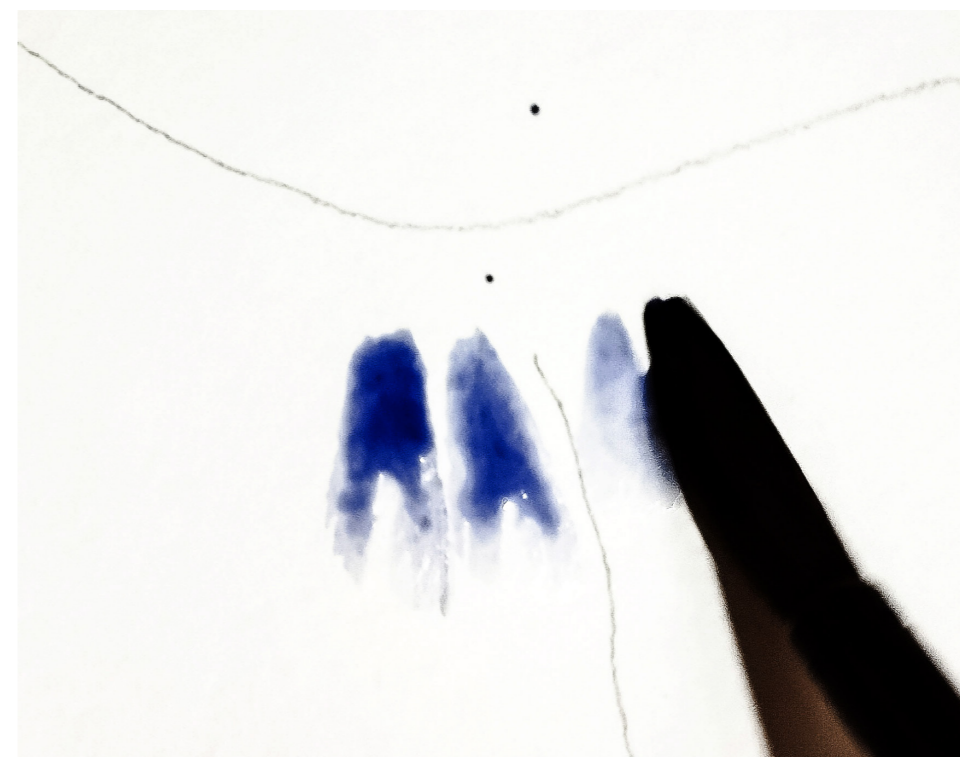

Рис.2

Один мазок кисточкой, это один лепесток. Варьируйте насыщенность цвета. Пусть где-то цвет будет ярче, а

где-то почти прозрачным — это создаст воздушность.
(Рис.3)

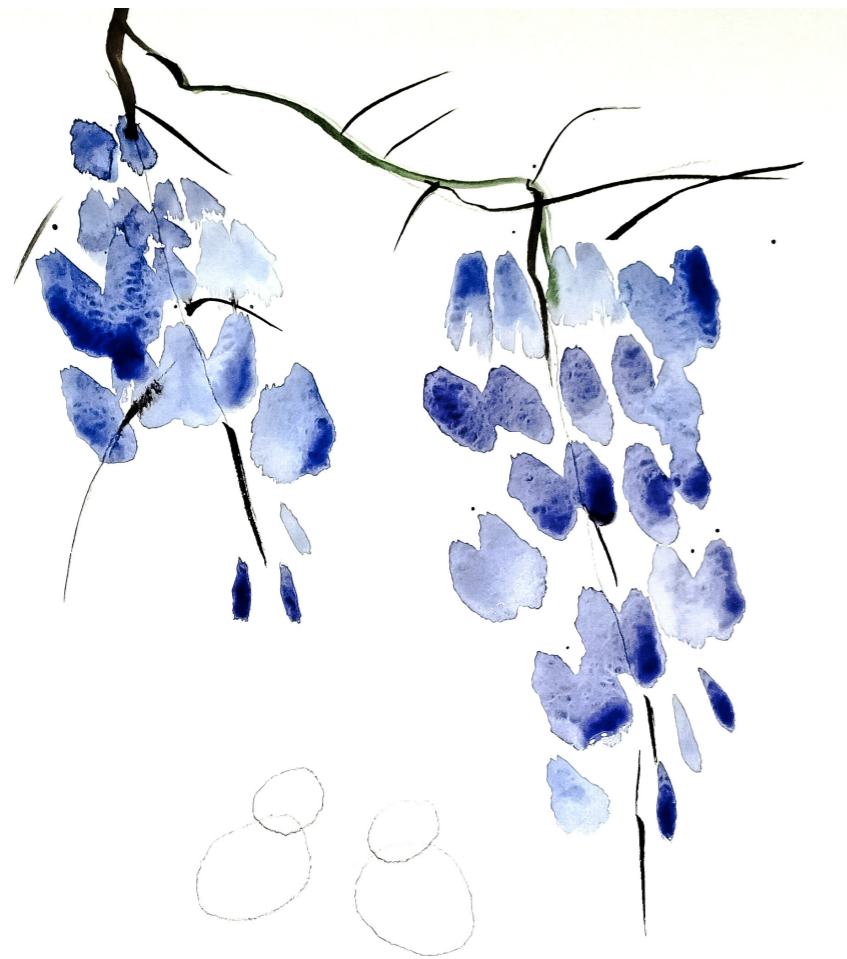

Рис.3

Стебли и листья (Работа тонкой кистью)

Пока цветы слегка влажные, переходите к стеблям.

Тонким кончиком кисти возьмите насыщенный зеленый цвет.

Элегантными, плавными линиями прорисуйте стебельки, от которых отходят цветы. Пусть они естественно изгибаются.

Широкими мазками той же кистью нарисуйте листья. Не прорисовывайте контур, а "наметьте" лист одним-двумя выразительными мазками.

Дайте первому слою краски полностью высохнуть.

Тонкой кисточкой тем же сиренево-фиолетовым оттенком легкими штрихами наметьте:

Еще не раскрывшиеся бутончики на кончиках гроздей.

Сердцевинки у некоторых цветков, чтобы добавить живости. (Рис.4)

Рис.4

Рисуем утят (Работа с формой и текстурой)

Используйте краску "серая Пейна".

Широкой полусухой кистью широкими мазками обозначьте головы и пушистые животики утят. Техника "полусухой кисти" создаст эффект мягкого пуха. (рис.5)

Рис.5

Рис.6

Более насыщенным оттенком серой Пейны тонкой кистью нарисуйте крылышки и спинки.

Очень тонкой кистью окончательно прорисуйте клювы и лапки.

Финальный акцент — брызги (Создание воздушности)
Это последний и очень важный шаг!

Наберите на старую зубную щетку или жесткую кисть разведенную краску («ультрамарин» и «фиолетовая»).

Проведите пальцем по щетине над рисунком, чтобы создать мелкие брызги. Делайте это аккуратно, прикрывая участки, которые хотите оставить чистыми.

Брызги объединят композицию, добавят динамики и ощущения легкого, весеннего воздуха.

Рис.6)

Ваш рисунок готов! Вы создали не просто изображение, а целую историю с помощью выразительных мазков и мягких переходов. Главное в этой технике — не идеальная точность, а настроение и воздушность.

Рис.6

