

НАОМИ ОКАМОТО

СУММИ-Э

— японская живопись тушью

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Содержание

Предисловие	7	Растения и животные в цвете	102
Истоки и сущность японской живописи тушью	8	Цветок гибискуса. Наполняем кисть красками	104
Белое пространство в живописи тушью	10	Камелия. Создаем овальные объемные формы	106
Материалы и художественные принадлежности	12	Ирис. Создаем образ несколькими мазками	108
Тушь	15	Бабочка. Учимся формировать треугольник	110
Кисти	18	Гортензия. Учимся формировать четырехугольник	112
Что еще пригодится	21	Виноград. Рисуем объемный шар со световым бликом	114
Бумага как материал для живописи	22	Колос и кошка. Работаем в технике живописи размочаленным ворсом кисти	116
Шелк как основа для картины	26	Пейзажная живопись в цвете	118
Японская эстетика расплывшейся туши	28	Немного цвета: стилизация в классической пейзажной живописи	121
Работа с тушью и кистью	30	Бесконтурная живопись: плоское письмо без обрисовки	126
Растирание туши перед работой	32	Цветной набросок — ценнейшая помощь в построении картины	128
Как набирать тушь на кисть	33	Белое пространство в цветной живописи	130
Как держать кисть	34	Бумага сунато	132
Как вести кисть	35	Волокнистая бумага	134
Живопись по образцам	38	Метод тонировки обратной стороны бумаги	135
О живописи по образцам	40	Техника разбрызгивания через сито	136
Упражнения с линиями и мазками	41	Крафт-бумага	138
Жанр «птицы и цветы»	49	Разбрызгивание постукиванием по ручке кисточки	139
Упражнения с плоскими поверхностями	54	Приложения	140
Тематические упражнения	58	Мотивы для оформления открыток	142
Натюрморты в живописи тушью	60	Как наклеить готовую картину на плотную бумагу	152
Композиция, гармония и противопоставление	62	Печати	155
Пейзаж в живописи тушью	66	О художественных материалах	157
Реальность в восприятии	68	Послесловие	159
Функции точек и пятнышек	74	Об авторе	160
Различия между китайской и японской живописью тушью	76		
Фигуративная живопись	82		
Идеи для проработки	86		
Цвет в японской живописи тушью	92		
Роль цвета	94		
Различия между цветной живописью тушью и родственными видами живописи	95		
Нанесение красок в японской живописи тушью	97		
Выбор красок	100		

Предисловие

Два десятка лет прошло с тех пор, как моя первая книга «Японская живопись тушью для начинающих» (Japanische Tuschmalerei für Einsteiger) появилась на рынке. Я тогда очень напряженно старалась разобраться в своем восприятии и понимании этого вида живописи.

И меня радует, что я могу вновь обратиться к ней, показать, как расширились мои представления, мои знания и опыт. За это время я успела лучше понять не только технические аспекты живописи, но и сам ее дух, неразрывно связанный с японской культурой и философией.

Приехав в Германию, я многого ждала от западной живописи, которой живо интересовалась с самого детства. Однако вскоре мне пришлось убедиться: мои японские представления о ней далеки от реальности. И в первую очередь меня ошеломило осознание того, что глубинная красота, столь важная и существенная для моей живописи и для японской культуры в целом, больше не пользуется спросом на западном рынке искусства.

Уже тогда за моей живописью стояла эстетика прекрасного. Я пыталась приблизиться к тайне бытия через красоту. Теперь же мне пришлось взглянуть на свою живопись с западной точки зрения и попытаться понять, в чем причины и корни увиденных мной различий.

Меня всегда завораживала удивительная атмосфера и благоговейная тишина свободного пространства в живописи тушью, и именно на нем я сосредоточилась, оказавшись вдали от Японии.

В то время мне посчастливилось изучать живопись тушью у японских и китайских мастеров, непревзойденных в этом искусстве. Если в Японии кто-то проходит обучение у мастера, он должен всегда писать в стиле своего наставника, даже двадцать лет спустя.

Уже тогда, как и в наши дни, на Западе существовали стереотипные представления

о Японии и ее культуре. Поскольку японская культура очень разнообразна, воспринимать ее в виде набора штампов проще, и многие люди по незнанию так и поступают — вынося суждения со всей категоричностью. Это вновь и вновь меня возмущает. Потому я стараюсь, наряду с живописью, как можно точнее, аутентичнее, глубже освещать настоящую японскую культуру.

Помимо прочего, традиционная живопись тушью тесно связана с литературой. Учитывая этот аспект, я включила в книгу несколько известных стихотворений, которые, как мне кажется, перекликаются с приведенными здесь картинами. Надеюсь, вы тоже сможете увидеть связь.

Собственно говоря, для учебника живописи это не характерно. Но поскольку мне хочется помочь вам понять японскую живопись и живопись тушью в целом как явление искусства, я отважилась обратиться и к вашей душе. Ведь японская живопись выражает субъективное чувство, и в этом же заключается самая суть японской культуры. К тому же я верю, что вам будет проще понять чужое через знакомое — возможно, путем познания «графической» эстетики и спонтанного, экспрессивного характера живописи суми-э, с которой познакомит вас эта книга.

Итак, в своей книге я стараюсь объединить традиции и современность живописи тушью. Я твердо убеждена, что любой человек может овладеть этой техникой и путь к мастерству доступен каждому, кто прочитает книгу с открытым сердцем.

Напоследок выскажу свою самую глубинную надежду: способность доверять своим чувствам, как и способность восхищаться красотой и виртуозностью живописи, в наше время еще не утрачены полностью.

*Ваша
Наоми Окамото*

Истоки и сущность японской живописи тушью

Чтобы объяснить, в чем заключается суть живописи тушью, я расскажу сначала о внешних ее отличиях от европейской живописи.

Классическая западная живопись основана на стремлении к максимальной достоверности в изображении предметов и окружающего мира. Для этого в ней используют четко сконструированную композицию с передним планом, задним планом и центром, правила перспективы, а также свет, тень и прежде всего цвет.

Традиционная живопись тушью обходится без всех этих средств. Хотя в ней также важна наблюдательность, цель здесь — не скопировать реальность, а отразить личное восприятие художника. Живопись тушью основана на стремлении зафиксировать самую суть предмета, человека, животного или ландшафта — в концентрированном виде — и одновременно то, что происходит в душе художника. Ключевую роль в этом процессе играет намек. Намек и упрощение порождают в сознании зрителя образ реальности.

В японской живописи тушью традиционная эстетика простоты соединяется с подчеркнутой интуитивностью. Интуитивность тесно связана со столь свойственным японцам чувством гармонии, и особенно гармонии с природой. Этим объясняется популярность изображений цветов, птиц и ландшафтных мотивов.

Под влиянием философии дзен в японской живописи используют только черную тушь. Однако согласно принятым на Востоке представлениям тушь не просто черная — у нее бесчисленное количество оттенков, и этого достаточно, чтобы в предельно упрощенном виде показать все цвета.

Различия в тоне черной туши не просто отражают степень яркости или освещенности. Скорее, они создают ощущение цвета по контрасту с белой поверхностью: именно это порождает эффект цветной картины. Переливы и тонкие градации тона выражают одновременно чувства художника и его интерес. Именно это создает экспрессию, характерную для японской живописи.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Белое пространство в живописи тушью

Белое пространство — составной элемент живописи тушью (см. также с. 130). Поскольку я рассматриваю этот элемент как устоявшееся понятие, его название в книге встречается без специальных помет и кавычек.

Белая поверхность в картине — это не «излишек бумаги», остающийся, когда тема исчерпана. Это важная часть картины. Белые плоскости живут своей жизнью и имеют глубину, если я как художник мысленно становлюсь тем, что изображаю.

Представим, что полевой цветок тронул ваше сердце своей жизненной силой и вы наносите тушью сияющие мазки, напитанные вашей энергией. Тогда этот полевой цветок на вашей картине

начинает дышать. А белое пространство наполняется его дыханием — как и в природе.

Линия в живописи тушью не контур, не внешний край некой формы. Линия — сама форма, выращенная внутренней силой. Она обладает душой, духом, и у нее есть свой жизненный ритм.

С тех пор как живопись тушью, придя из Китая, заняла свое место в Японии, она оказалась под сильным влиянием даосизма и прежде всего дзен-буддизма. И белое пространство в картине тушью самым непосредственным образом соответствует этим двум философиям: представления о реальности, растворяющейся в пустоте, и о сущности пустоты обретают в ней важный смысл.

Живая тишина

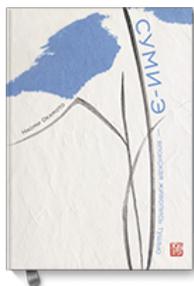
*Белое пространство в действии:
то, как расположены утка и тростник,
создает ощущение глубины.*

Живопись тушью и заключенная в ней жизненная сила могут быть чужды для вас тем, что здесь вам приходится стать одним целым с предметом изображения. В западной культуре вы не цветок. Но если вы после рисования вдруг почувствовали на себе солнечный луч и взглянули с тоскливым желанием вдаль, значит, вы были на верном пути к тому, чтобы стать цветком.

А когда вы однажды сами обнаружите, что мягкий, нежный тон туши и простая, возникшая из внутренней свободы линия обладают мощнейшей силой, вы наконец прочувствуете то, о чем говорит философия Востока.

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

