

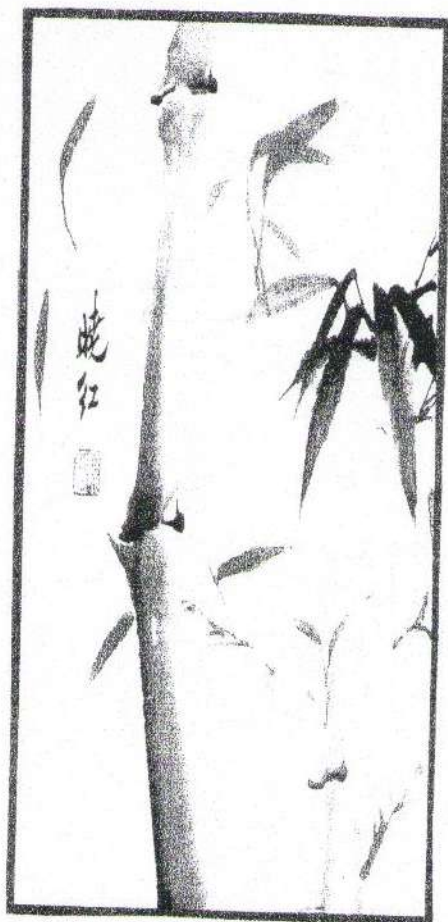
Методическая работа преподавателя
МБУ ДО «ДХШ № 3» п. Врангель,
Находкинского городского округа,
Цыганковой Татьяны Александровны

Тема: «Традиционная китайская
живопись на уроках прикладной
КОМПОЗИЦИИ»

г. Находка
2020г.

Содержание:	стр.
Введение	1-2
История	3-9
<i>Китайские живописные стили</i>	10-11
Материалы и принадлежности:	
<i>Кисти</i>	12-14
<i>Палочки для туши и пигменты</i>	15-16
<i>Бумага</i>	17-19
<i>Тушечницы</i>	19-20
<i>Другие материалы</i>	21-22
Способы рисования, техники, приемы:	
<i>Подготовка к работе</i>	23-24
<i>Подготовка стола</i>	24
<i>Правильное положение за столом</i>	24-25
<i>Как правильно держать кисть</i>	25
Символы распространенных изображений	26-28
Эскиз – основа любого вида живописи	29-30
Основные технические приемы для правильного положения и использования кисти:	
<i>Линии</i>	31
<i>Точки</i>	32
<i>Штрихи</i>	33-34
<i>Смешивание красок и заполнение кисти</i>	35-36
Программа по изучению традиционной китайской живописи для проведения уроков по прикладной композиции в детской художественной школе:	
(учебно-тематический план)	37-40
<i>Бамбук</i>	41-43
<i>Орхидея</i>	44-46

<u>Хризантема</u>	<u>47-49</u>
<u>Цветущая слива</u>	<u>50-52</u>
<u>Воробей</u>	<u>53-54</u>
<u>Кошка</u>	<u>55-56</u>
<u>Мышь</u>	<u>57-58</u>
<u>Стрекоза</u>	<u>59-60</u>
<u>Композиции из предложенных сюжетов</u>	<u>61-63</u>
<u>Заключение</u>	<u>64</u>
<u>Приложение</u>	<u>65</u>
<u>Список литературы</u>	<u>66</u>

ВВЕДЕНИЕ

**«Чем больше человек знает, тем лучше работают
его кисть и тушь»**

император Сяо И – Лян Юань- ди
(508- 554 гг)

Умение видеть красоту мироздания в простых формах - удивительное свойство китайской живописи. Китайский классический рисунок, исполненный кистью и тушью, - сродни поэзии и музыке. Не случайно его называют « беззвучной поэмой », или даже « беззвучной музыкой». Его основное отличие от западной живописи заключается в том, что скупыми средствами- кистью, тушью и несколькими видами штрихов, не заботясь об игре света и тени, создаются произведения, в которых заложен глубокий философский смысл. Освойте эти несложные техники, и перед вами откроются безграничные возможности их применения.

Основной особенностью китайской живописи является её происхождение из каллиграфии, т.е. из письменности. От письменности она унаследовала и носитель - бумагу и инструменты (тушь и кисть). Как и каллиграфия, китайская живопись строится на силе и ритме ударов кисти, на изяществе мазков, образуя особый стиль, совершенно не похожий на живописное искусство других народов.

В Китае, в начальных школах, ученики должны практиковаться в каллиграфии ежедневно в течение 15 минут. Цель этого курса - позволить детям приобщиться к древней китайской культуре и в дальнейшем развить их художественные наклонности. До настоящего времени в Китае, например, служащий скорее получит повышение по службе, если у него красивый, каллиграфический почерк. Сначала школьники неловко держат кисть и неуверенно проводят штрихи, затем они учатся выражать в письменной форме свои чувства, впечатления и восприятия жизни. После определенного

периода заката китайская каллиграфия и живопись вновь обрели статус искусства, которое привлекает множество людей во всем мире. Сложившись под влиянием традиционных философии и эстетики, китайская живопись использует выразительные средства, в которых сочетаются объективные проявления природы и субъективность творца.

ИСТОРИЯ

Изображение цветов и птиц начало развиваться как самостоятельная дисциплина ещё в период правления династий ХАНЬ (206 до н.э.- 220 н.э.) и ТАН (618 - 907), но до наших дней дошло очень немного рисунков той эпохи.

Период Пяти династий (907 - 960) и обеих Сун (960 - 1271), когда была создана императорская Академия, стал «золотым веком» в истории этого вида живописи.

Великим художником той эпохи был Хуан Цюань (903 - 965). Созданный им академический стиль оказал большое влияние на живописцев всех последующих поколений. Он применил линейно - контурный рисунок с цветовым заполнением для изображения экзотических цветов, красивых камней и птиц (рис.2). Начало 10 века - время появления так называемого свободного стиля, или «литерати». Это направление называют также «живописью интеллектуалов».

Известный художник того времени Сю Си отказался от детального копирования объектов природы, он рисовал и раскрашивал свои сюжеты тушью в технике, получившей название «вода и тушь», используя для передачи основной идеи композиции совсем немного цвета (рис. 3).

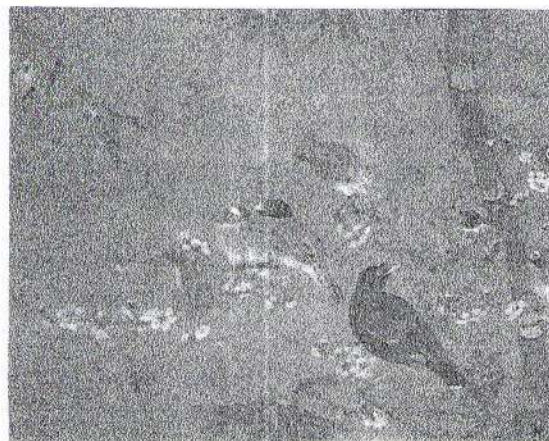
Художник Чжао Чан (начало 11в) достиг такого мастерства в изображении цветов и птиц, что его работы считаются идеальными образцами академического стиля (рис. 4).

Самым лучшим рисовальщиком бамбука был Вэнь Тун (1018 - 1079), приверженец свободного стиля. Ему принадлежит известное высказывание : « Прежде, чем кисть коснётся бумаги, бамбук уже вырастает в твоём сердце» (рис. 5).

Художник Ма - Линь (1195 - 1264) был одним из ведущих художников - академистов в эпоху правления династии Сун. Разнообразие сюжетов и совершенство проработки деталей в его произведениях. влачно соединились

Император Хуэй Цзун. 1082- 1135 гг.,
был не только покровителем искусств
в Академии, но и великим живописцем.
Рисунок с птицей в академическом стиле.
Рис. 1

Хуан Цюань
« Цветы бамбука и птицы»
10 век. Академический стиль.
Рис. 2

Сю Си. 10 век.
«Бамбук в снегу»
Рис. 3

Чжао Чан
Четыре сороки- китайский символ
счастья.
Образец академического стиля.
Рис. 4

с новым композиционным приёмом, когда участкам, насыщенным деталями противопоставляется открытое пространство (рис. 6).

А вот мастер Му Си (начало 13в) в своих рисунках обычно использовал минимум экспрессивных темных и светлых штрихов, но ему удавалось передать ими и живость птиц, и мягкую простоту сосновых веток с иголками. Он создавал настоящие шедевры в свободном стиле (рис. 7).

Цянь Сюань (1235 - 1303) является ярчайшим живописцем академического направления в период правления династии Юань (1271-1368). Его работа «Цветущая груша и фазан» в академическом стиле долгое время была образцом для подражания (рис. 8).

У Чжэнь (1280 - 1354) был выдающимся поэтом, мастером живописи и каллиграфии. Его работы - синтез трёх видов искусства, и он считается одним из четырёх великих художников династии Юань (рис. 9).

Творчество другого мастера, Ван Маня (1287 - 1359) – поэта и художника, наиболее известно изображениями цветущей сливы. Он работал в свободном стиле (рис. 10).

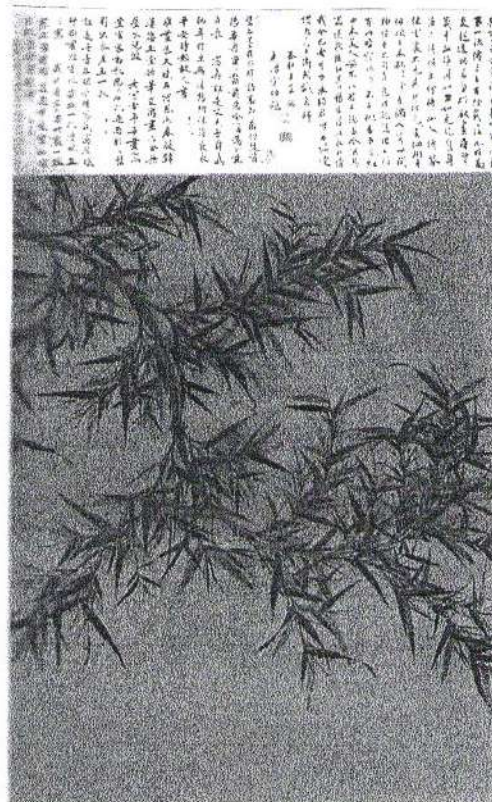
Знаменитый Лу Цзи (1477 -?) смог сделать многое для того, чтобы сохранить традиции академического стиля. Объединив изображения птиц и цветов с ландшафтом местности, он раскрашивал птиц яркими красками, которые эффектно контрастировали с пейзажем, написанным только тушью (рис. 11).

Линь Цзян (1416 - 1480) – ещё один художник академического направления. Его колористическая манера проста: в изображении птиц и пейзажей он использовал лишь тушь, разбавленную водой (рис. 12.).

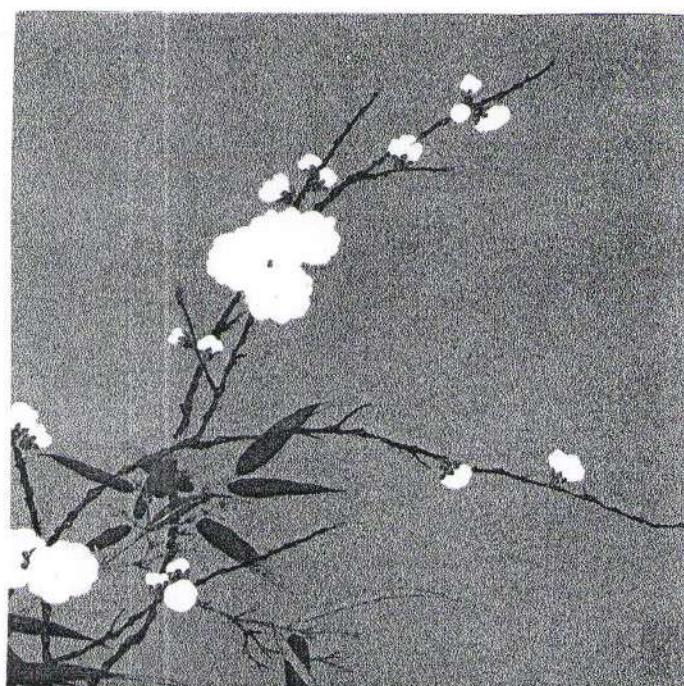
Большинство именитых мастеров хорошо владели сразу двумя вышеназванными стилями. На протяжении этой истории живописи постепенно определились четыре растения, которые, как символы, были своеобразным краеугольным камнем для всех, начинающих изучать китайское искусство. Они стали известны как «Четыре благородных»: бамбук, хризантема, цветы сливы и орхидея.

Му Си. (нач. 13 века)
«Майна»
Рис. 7

Вэнь Тун. 11 век.
«Бамбук»
Рис. 5

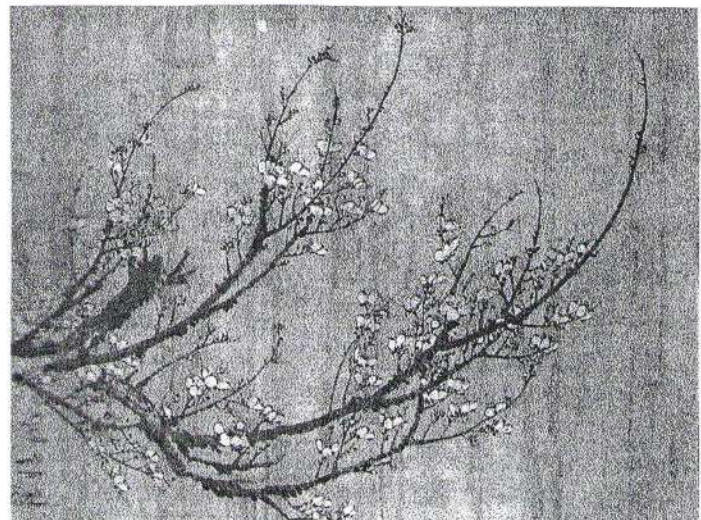
Ма Линь. 1195- 1264 гг.
«Цветущая ветка»
Рис. 6

Цянь Сюань
«Цветущая груша и фазан»
Рис. 8

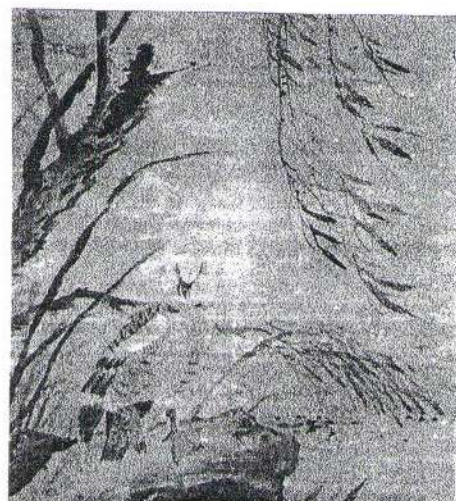
У Чжэнь
«Сосна»
Рис. 9

Ван Мян
«Цветущая слива»
(фрагмент)
Рис. 10

Лу Цзи
« Фазаны »
Рис. 11

Линь Цзян
« Утка и ива »
Рис. 12

Китайские живописные стили

Китайское изобразительное искусство делится на два чётко выраженных стиля: академический (с тщательной проработкой деталей и свободной (эскизной манере) – появление которого связано с литературной традицией высокого стиля в словесности.

Академический стиль (Юаньти - хуа) получил наивысшее развитие во все времена Пяти династий и династии Сун, когда китайский император Хуэй Цзун (рис. 1), учредил в собственном дворце Академию, собрал при дворе лучших художников со всех концов страны и принимал непосредственное участие в их творчестве. Эстетизм академического стиля лучше всего проявляется в тщательной проработке формы и цвета, в изящных этюдах живой природы, в рисунках, навевающих покой и умиротворение.

Свободный стиль (Вэньжэнь - хуа) начал развиваться в тот же период. Он отличался не столько реалистичным изображением объектов животного и растительного мира, сколько стремлением художника с помощью кисти и туши передать эмоции и свои философские воззрения. Позднее было введено понятие «три совершенства», объединившие живопись, каллиграфию и поэзию.

Эти два стиля иногда трудно различить, поскольку величайшие художники, работавшие в свободном стиле, также использовали технические приёмы, позволявшие изображать объекты в тончайших деталях. В основе композиции - цветок сливы, орхидея, бамбук и хризантема, обладающие особой красотой и «характером». Сливовый цвет нежен, но вынослив, так как распускается ещё в холоде, возвещая приход весны; орхидея олицетворяет покой и мудрость, она изыскана и отстранена от мира; бамбук жёсткий, прямой и непрерывно растёт в любое время года, всегда стремясь вверх; хризантема цветёт даже после заморозков и не нуждается в уходе. В китайском искусстве эти представители флоры стали символом философского понятия «Четыре благородных».

Ван Маоцин
« Пион »

Ван Маоцин
« Цветы »

Ван Маоцин
« Цесарка »

Довольно часто вместе с этими символами изображают птиц, что является самым распространённым сюжетом рисунков многих поколений художников. Умение изображать «Четырёх благородных» - первый шаг к овладению китайской техникой рисования кистью и тушью.

Приступая к освоению китайского рисования кистью, надо ясно представлять себе, в какой технике и на каком материале вы будете это делать. Поскольку на впитывающих тушь бумаге или шёлке, на которых выполняется рисунок, ничего исправить или удалить нельзя, каждый штрих надо наносить очень аккуратно, необходимо тщательно изучить эту технику, а практика позволит отработать и довести её до совершенства. Практические занятия каллиграфией - хороший способ улучшить навыки рисования.

Материалы и принадлежности

Материалы и принадлежности для рисования - кисть, тушь, тушницы и особая бумага - известны в Китае на протяжении тысячелетий, как «четыре сокровища». Звучное название отражает их важную роль в истории и культуре китайского искусства живописи. Каждое из этих «четырёх сокровищ» совершенствовалось в течение веков, но натуральные пигменты, как и много лет назад, применяются для передачи различных нюансов цвета и по сей день. Материалы китайского искусства уникальны, но их можно приобрести в специальных магазинах или заказать через интернет.

Кисти (рис. 13)

Кисть - главное «сокровище» художника, с помощью которого он может проявить разностороннее мастерство, чтобы раскрыть все грани своего таланта, вложив в рисунок душу и сердце. Все разнообразие используемых в настоящее время кистей можно разделить по свойствам волоса на три большие группы: с жесткой щетиной, с мягким ворсом и смешанного типа - каждая имеет свою форму и длину ворса.

Кисти с жесткой щетиной, известные под названием «кисти из волчьей шерсти» изготовлены из волос лошадей, меха лисы, барсука, соболя или зайца. Они используются для проработки деталей изображения в академическом стиле и при освоении техники рисования начинающими художниками.

Кисти из мягкого ворса - из козьей шерсти или искусственных волокон - наиболее подходят для рисования в свободном стиле. Обычно они белого цвета. Пластичные и не упругие мягкие кисти превосходно удерживают краску и удобны для рисования прекрасных лепестков и маленьких волн.

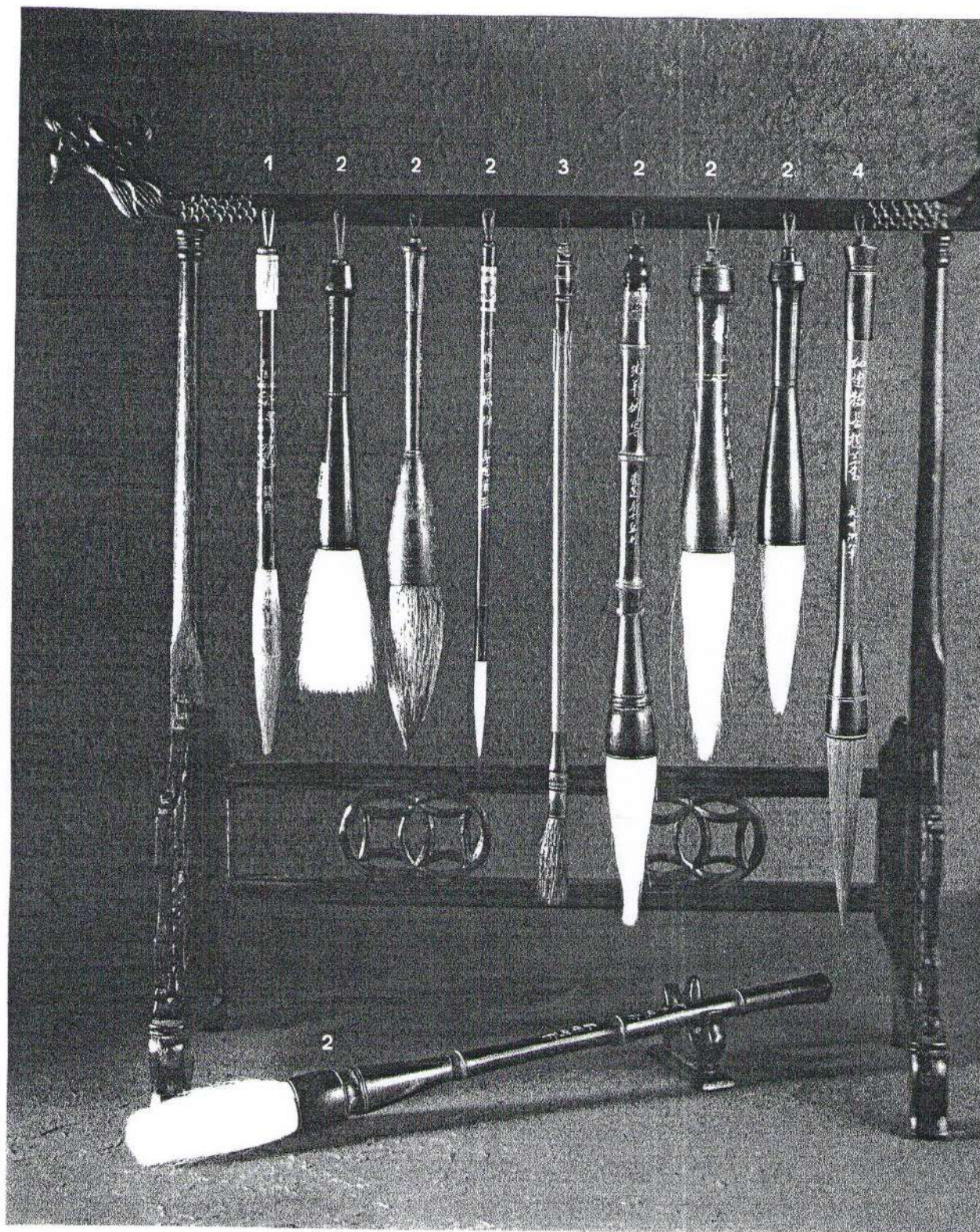
Кисти смешанного типа – обычно в центре кончика такой кисти находится волчья шерсть, окружённая овечьей, что делает саму сердцевину кисти достаточно твердой.

Кисти для размывки и тонирования (рис. 14). Такие кисти сделаны из мягкой козлиной шерсти и применяются для нанесения тонких слоёв краски поверх законченного рисунка.

При выборе кисти следует учитывать стиль, в котором выполняется рисунок и его размеры. Ворсинки кисти должны быть ровными, одинаковыми по длине и упругими, а кончик тонкой кисти должен иметь заострённую форму. Во время работы кисть должна сохранять округлую форму и упругость независимо от силы давления на бумагу.

Кисти для размывки
Рис. 14

Подставка для кистей в форме дракона.
Кисти:
1. Волос крысы, а в центре волос козы.
2. Козий волос.
3. Барсучий волос.
4. Волчий волос.

Рис. 13

Палочки для туши и пигменты (рис. 15)

Тушь известна в течение 6000 лет. Традиционные палочки туши – смесь сажи и клея, в которую добавлены свежие, порой экзотические компоненты, например, золото или змеиный яд. Основные виды туши: масляная с сажей, из сосновой сажи, из угля и сажи. Живописные качества трёх основных сортов туши немного отличаются друг от друга. Хотя традиционно принято пользоваться тушью в брусках, для начинающих подойдет тушь, разлитая в стеклянные пузырьки или бутылки (рис. 16).

Цветная тушь и акварельные краски

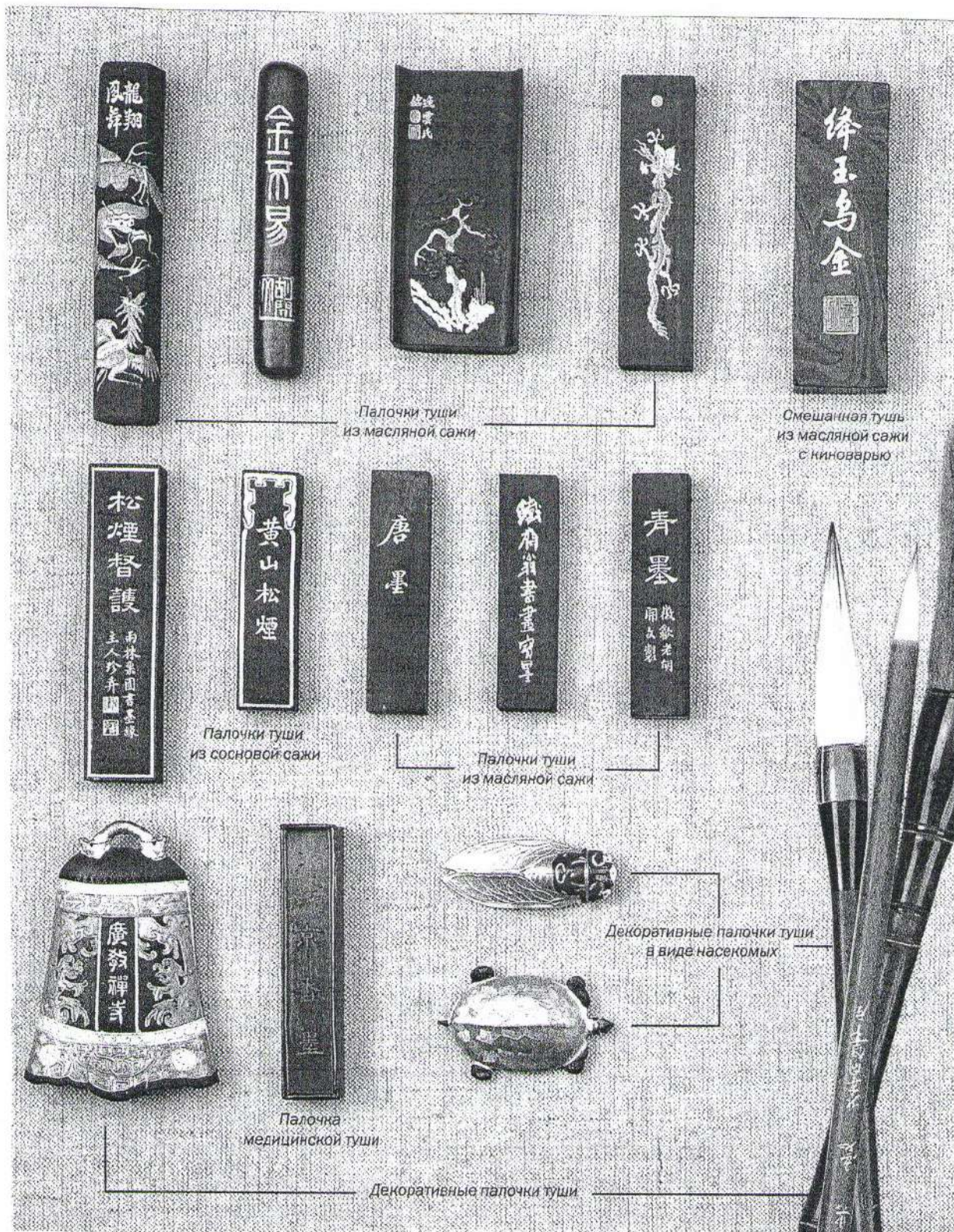
Для получения цветной туши клей вместо сажи смешивают с натуральными пигментами. Готовая цветная тушь в тюбиках – хорошая альтернатива палочкам туши, которые нужно разводить водой.

Китайские акварельные краски (рис. 17), изготавливаются из полудрагоценных камней, минералов или растений. Они выпускаются и в брусочках и в тюбиках. Выбирайте краски тех цветов, которые требуются для каждого задания.

Китайские акварельные краски
Рис. 17

Тушь в бутылках
Рис. 16

Палочки туши.

«Второе сокровище» художника – тушь, без которой не может быть создана ни одна картина.

Рис. 15

Бумага (рис. 18, рис. 19)

Бумага, которую в Китае называют «надёжным другом художника», пришла на смену бамбуку и дереву более 2000 лет назад, и с тех пор её ассортимент стал невероятно разнообразным. Листы китайской бумаги, которую на Западе называют «рисовой бумагой», а в Китае – сюань чжи (сюаньской бумагой), изготавливаются из бамбуковой соломы, пеньки и риса. Эта бумага отличается высокой чувствительностью к угольной туши, она может храниться в течение сотен и даже тысяч лет. Бумага сюань чжи бывает разных видов:

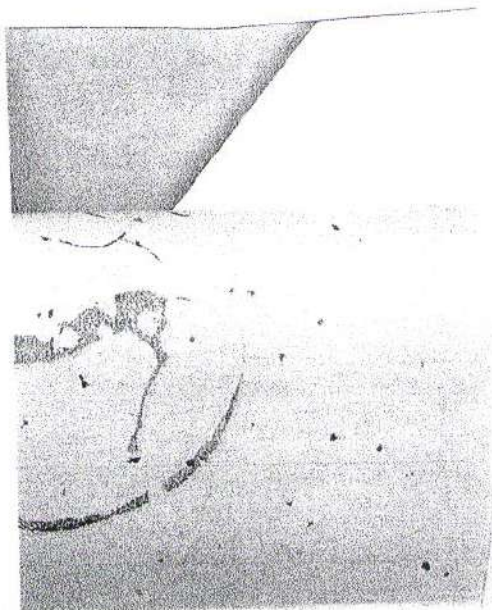
- «сырая» - на ней тушь хорошо расплывается
- «варёная» - хорошо впитывает тушь
- ни сырая, ни вареная, тушь на ней почти не расплывается (используется для пейзажей).

Эта бумага продаётся большими листами или рулонами. Бывает многоцветной и многослойной.

Другая популярная бумага изготавливается из бамбука или соломы, названная травяной бумагой, приятного кремового цвета, она идеально подходит как для начинающих, так и для опытных художников.

В художественной школе можно попрактиковаться в нанесении краски на дешёвую газетную бумагу, которая прекрасно впитывает краску. Она бывает в рулонах. Достигнув определённого уровня мастерства, уверенности руки, учащиеся могут попробовать писать на акварельной бумаге, которая впитывает краску ровно настолько, насколько нужно, не позволяя ей стекать, а далее и на рисовой бумаге (она продаётся в художественных салонах).

Набивная с тиснением
и золотистыми вкраплениями

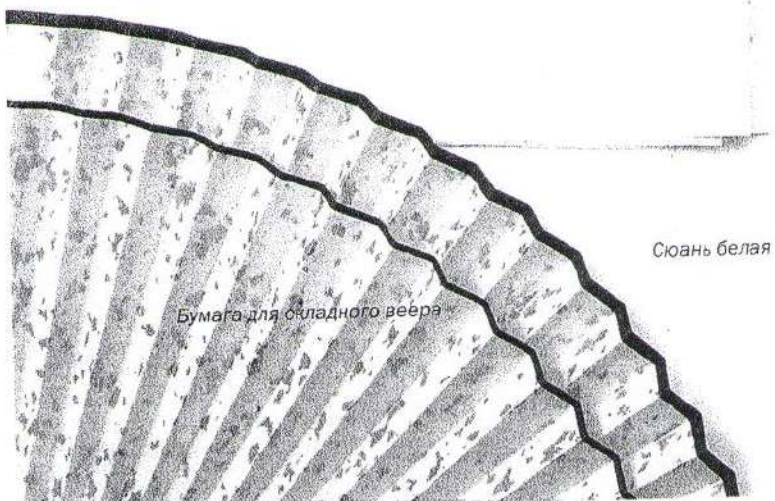

Бамбуковая
(оань шу)

Проклеенная

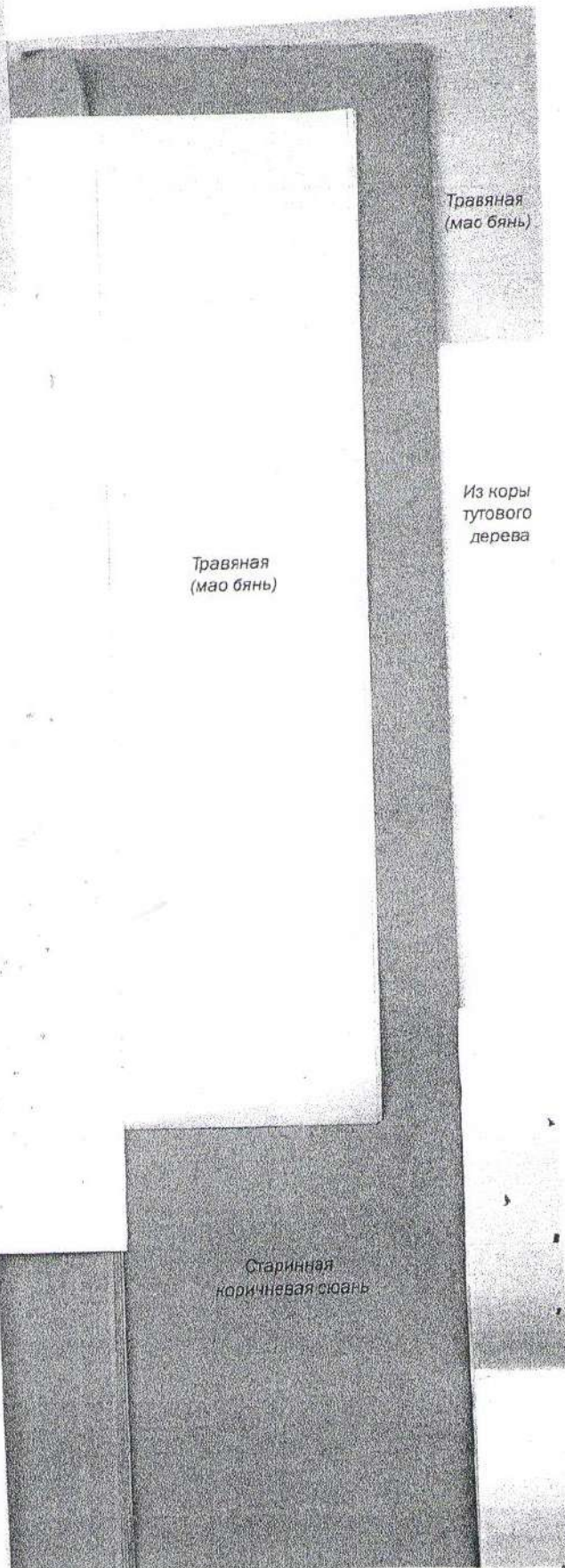

Непроклеенная с золотистыми
вкраплениями (сюань)

Бумага для складного веера

Сюань белая

Травяная
(мас бьянь)

Из коры
тутового
дерева

Травяная
(мао бьянь)

Старинная
коричневая сюань

Бумага, которую в Китае называют «надёжным другом художника».

Тушечницы – это «камень для туши» (рис. 20, рис. 21)

Тушечница – это палитра из мрамора (или другого камня), на которой брусок туши разводится водой.

Налейте в углубление камня чайную ложку чистой воды и быстрыми круговыми движениями растирайте в воде палочку туши примерно 3 минуты, пока вода не загустеет и не станет густо – чёрной. Перед каждым использованием камня для растирания убедитесь, что на нём не осталось засохшей туши. Всегда пользуйтесь только чистой водой и растирайте один и тот же конец палочки туши. В настоящее время брусочки туши и тушечницы приобретаются скорее для коллекций.

Рис. 20

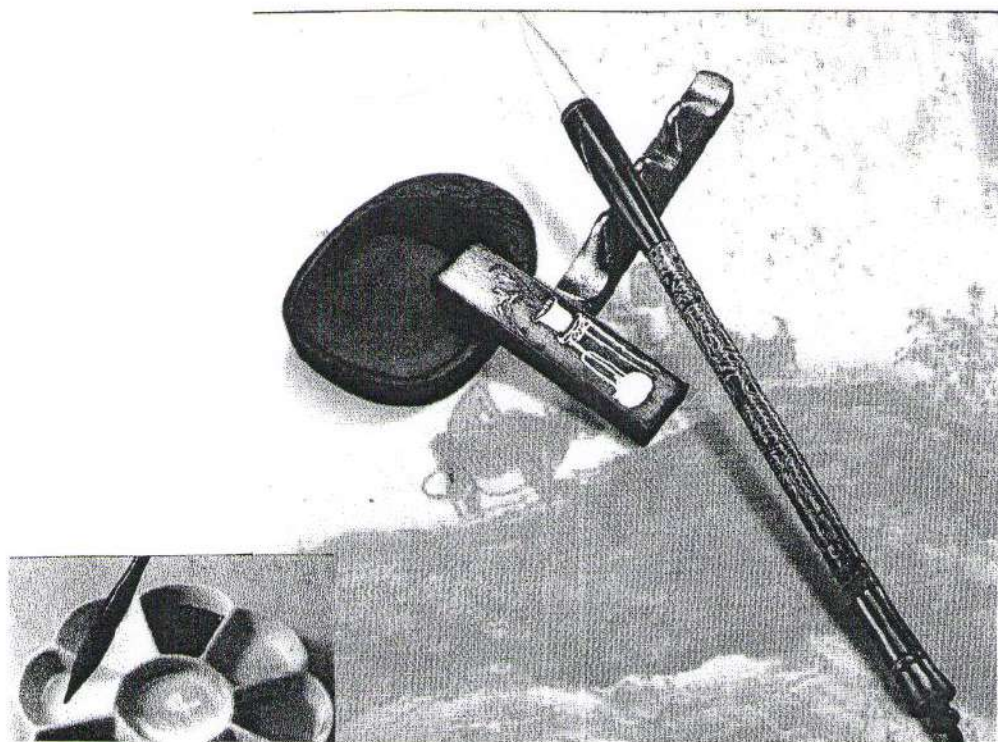
1. Твердая тушь.
2. Жидкая тушь.
3. Паста для печатей.
4. Печати.
5. Тушечница.
6. Футляр для хранения кистей.

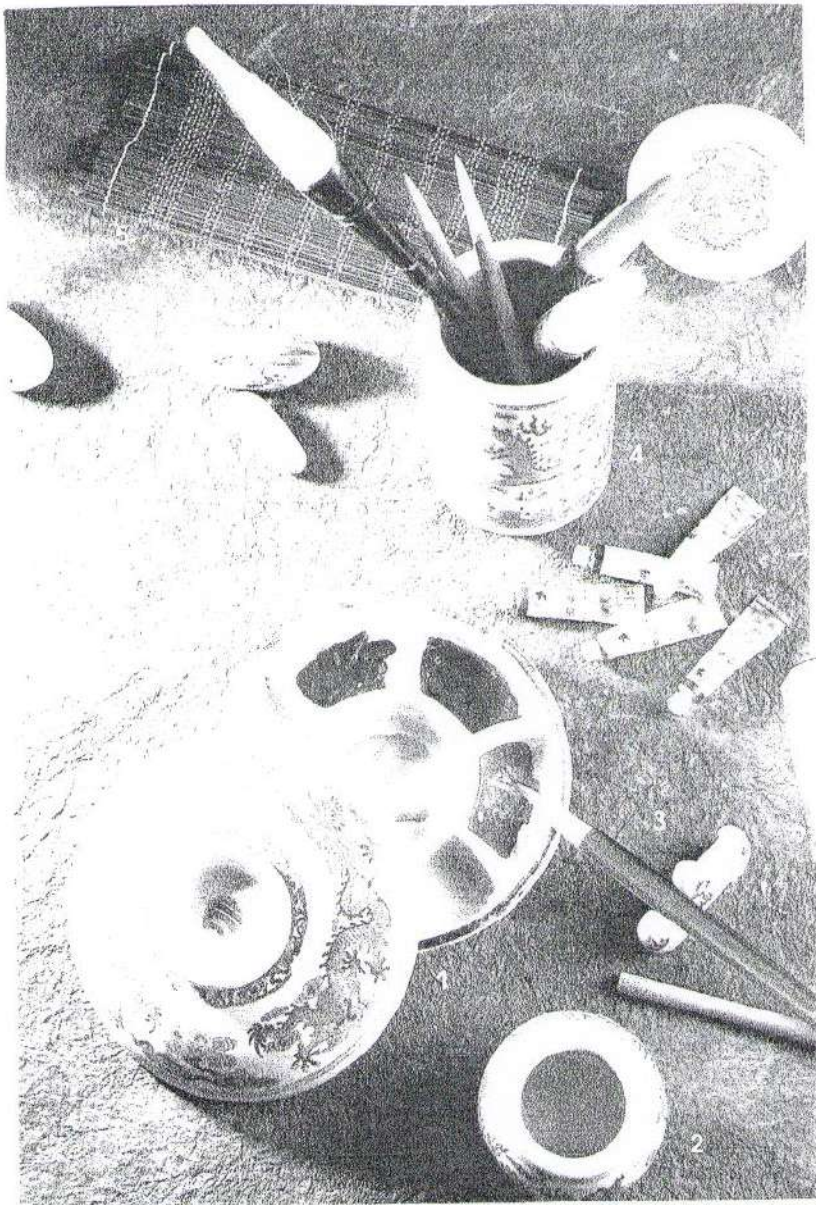
Рис. 21

Другие материалы (рис. 22)

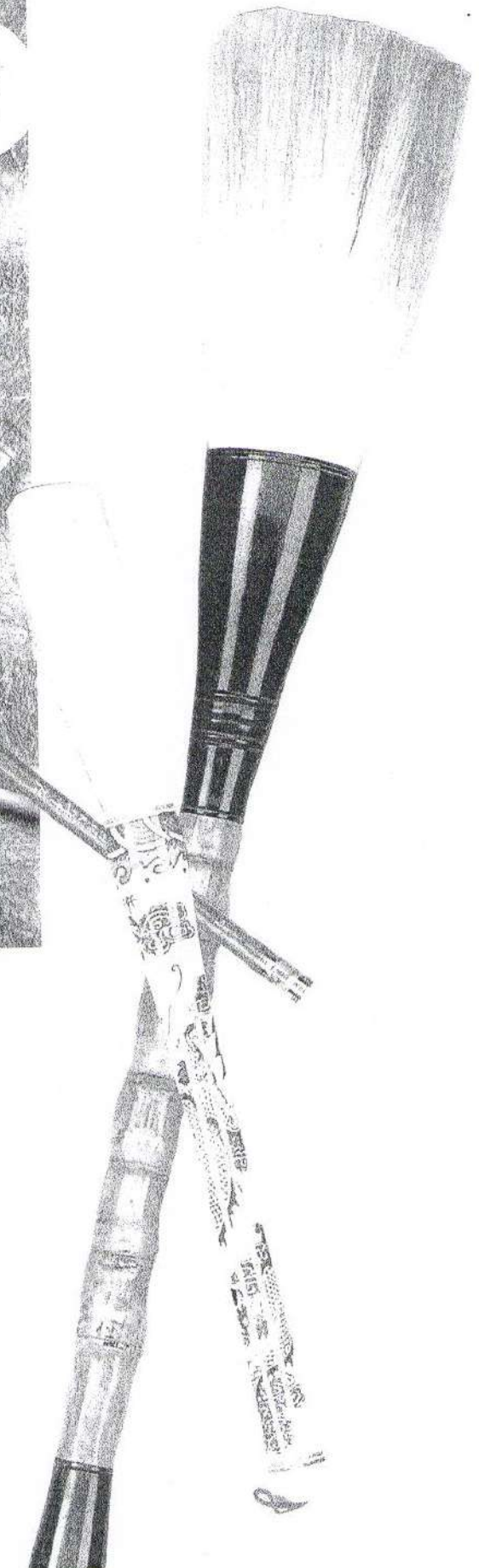
- бумажные полотенца нужны для промакивания кистей и пробы красок
- пресс – папье плотно удержит бумагу на поверхности и предотвратит скручивание листа (рис. 19)
- для смешивания акварельных красок понадобится пластиковая палитра (продаётся в магазинах, торгующих художественными принадлежностями)
- ёмкость для воды, в которой моют кисти, прежде чем обмакнуть их в краску другого цвета
- маленькая керамическая мисочка для чистой воды, в которой смачивают кисти
- ёмкость с тремя отделениями для мытья кистей, используемых для нанесения разноцветной туши
- подставка для кисти (железная, керамическая или деревянная), она необходима для того, чтобы кисти не портились. Никогда нельзя оставлять кисти стоять в воде
- акварельная бумага, газетная бумага (для начинающих художников)
- мягкие простые карандаши В, 2В (для зарисовок, эскизов, набросков), ластик

1. Розетка для красок.
2. Горшочек для воды.
3. Фарфоровая подставка для кисти.
4. Горшочек для кистей.
5. Футляр для хранения кистей.

Рис. 22

Способы, техники и приёмы рисования

Подготовка к работе (рис. 23)

Создание рабочей обстановки – важная часть живописного процесса. Ваше рабочее место должно быть чистым и содержать все принадлежности, чтобы ничто не отвлекало вас от рисования. Не позволяйте вашему вниманию рассеиваться на мелочи. Потратьте немного времени для удобного размещения всех принадлежностей, чтобы они были под рукой. Убедитесь в том, что у вас есть все необходимые виды кистей, туши, акварели, прежде чем нанесёте первый мазок. Пока вы готовите свой стол к работе, можно продумать сюжет будущего рисунка.

Подготовка стола

Китайская картина пишется горизонтально, на плоской поверхности и стол художника обустроить очень легко. Сначала постелите на стол кусок белой плотной ткани. Отрежьте бумагу необходимого размера и положите её поверх ткани. Прижмите верх и низ бумаги дресс – папье, так чтобы она оставалась неподвижной. Справа от бумаги на рабочем столе разместите набор подставок с кистями и блюдца для разведения туши, емкости для воды, за несколько минут до начала рисования замочите все кисти в стакане с чистой холодной водой и доставайте их по мере необходимости.

Правильное положение за столом (рис. 26)

Идеальный вариант – если столешница будет находиться на уровне вашей талии. Сядьте прямо: спина под прямым углом к бёдрам, колени под прямым углом к нижней части ног. Поставьте ступни твёрдо на пол.

Рис. 26

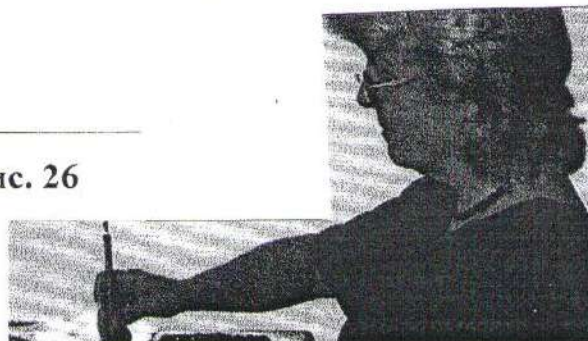

Рис. 23

Как правильно держать кисть

Китайский способ держать кисть вначале покажется вам немного странным и необычным, но надо настойчиво продолжать учиться. Если вы работаете над большой картиной, поднимите запястье и локоть над бумагой. Если над изящным и маленьким рисунком, то слегка касайтесь запястьем стола.

1. Вертикальное положение (рис. 24, рис. 25)

Китайскую кисть можно держать вертикально, перпендикулярно бумаге. Возьмите кисть за ручку чуть выше её середины, большим пальцем с одной стороны и указательным и средним пальцами с другой. Поддерживайте кисть безымянным пальцем. Слегка нажимая на него мизинцем.

2. Положение под углом 45 градусов (рис. 25)

Некоторые штрихи требуют держать кисть под углом 45 градусов к бумаге, благодаря чему большая часть кончика кисти соприкасается с поверхностью бумаги. Возьмите кисть так – же как и при вертикальном положении. Но наклоните её на 45 градусов.

3. Горизонтальное положение (рис. 25)

Для нанесения других штрихов необходимо держать кисть почти параллельно бумаге, так, чтобы едва – ли не весь её кончик ложился на поверхность листа.

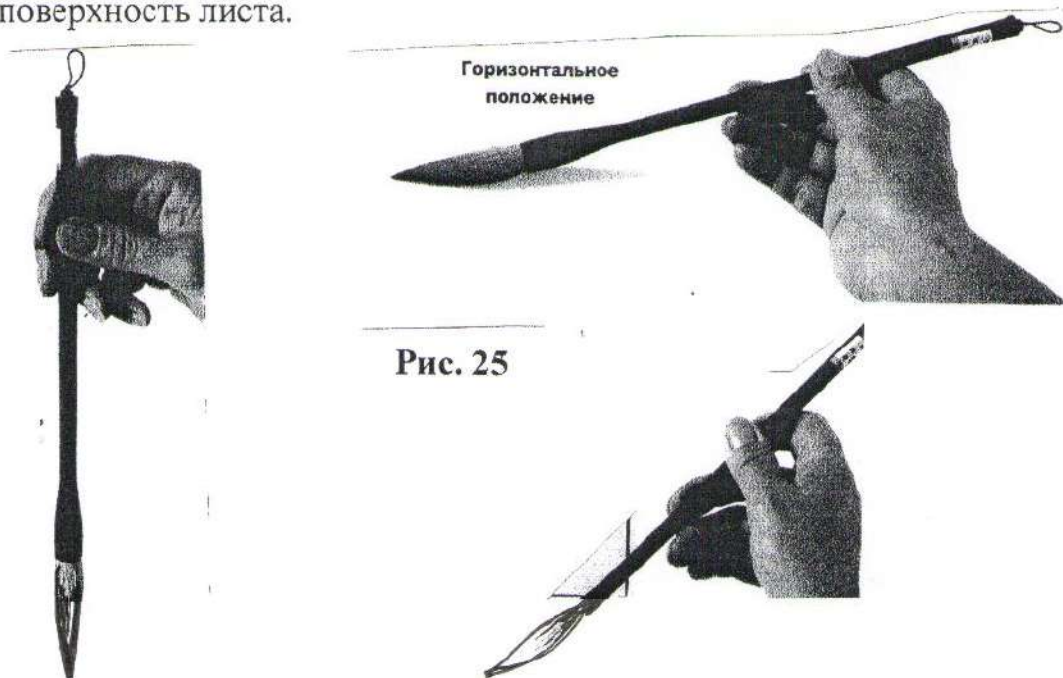

Рис. 25

Символы распространённых изображений

Китайские художники любят использовать метафору, обращаясь к символическим предметам, чтобы представить реальный мир. Мастерство художника проявляется в том, как он трактует сюжет. Картины китайских художников насыщены символами. Точки, линии, и штриховки, нанесённые кистью, являются приёмами, применяемыми, чтобы заставить «жить» изображённые сюжеты, т.е. вдохнуть в них жизнь.

Растения символизируют времена года, луна и свечи – ночь. День, облака и хорошая погода редко изображаются в очевидной манере, но они показаны символами, как и большинстве других видов китайского искусства. Выбор цветка также символичен, так, например, орхидея это символ красоты, скромности и утончённости. Цветок сливы распускается в конце зимы, когда ещё лежит снег (это единственный цветок, выживающий в сильные морозы). Его сравнивают с непреклонным человеком, стойко переносящим тяготы жизни. Картина с изображением пиона символизирует красоту или богатую и благородную семью. Цветок лотоса олицетворяет собой нравственную чистоту, плодородие, совершенство. Изображение деревьев также символично: сосна олицетворяет благородство и негибаемую волю, бамбук – силу и стойкость, а клён – спокойствие.

Жизненный цикл всего живого на примере цветов: начало жизни – бутон, расцвет жизни – распустившиеся чашечки и старость – увядание. Китайское слово «кошка» - «мао» - звучит так – же, как слово, обозначающее долголетие. Поэтому кошка – символ удачи и долгой жизни. Китайские художники часто изображают этих игривых и любопытных созданий вместе с бабочками, которые символизируют любовь.

Но по настоящему оживляет картину изображение птиц. Птицы на картине олицетворяют «момент жизни», поэтому художники часто

помещают их в центр композиции, чтобы сфокусировать внимание на энергии жизни.

Живопись ценится тем выше, чем большую свободу для воображения она предоставляет тому, кто на неё смотрит. Живопись – это искусство, которое требует соучастия художника и зрителя.

Ши Байши.
Лотос.
Альбомный лист.

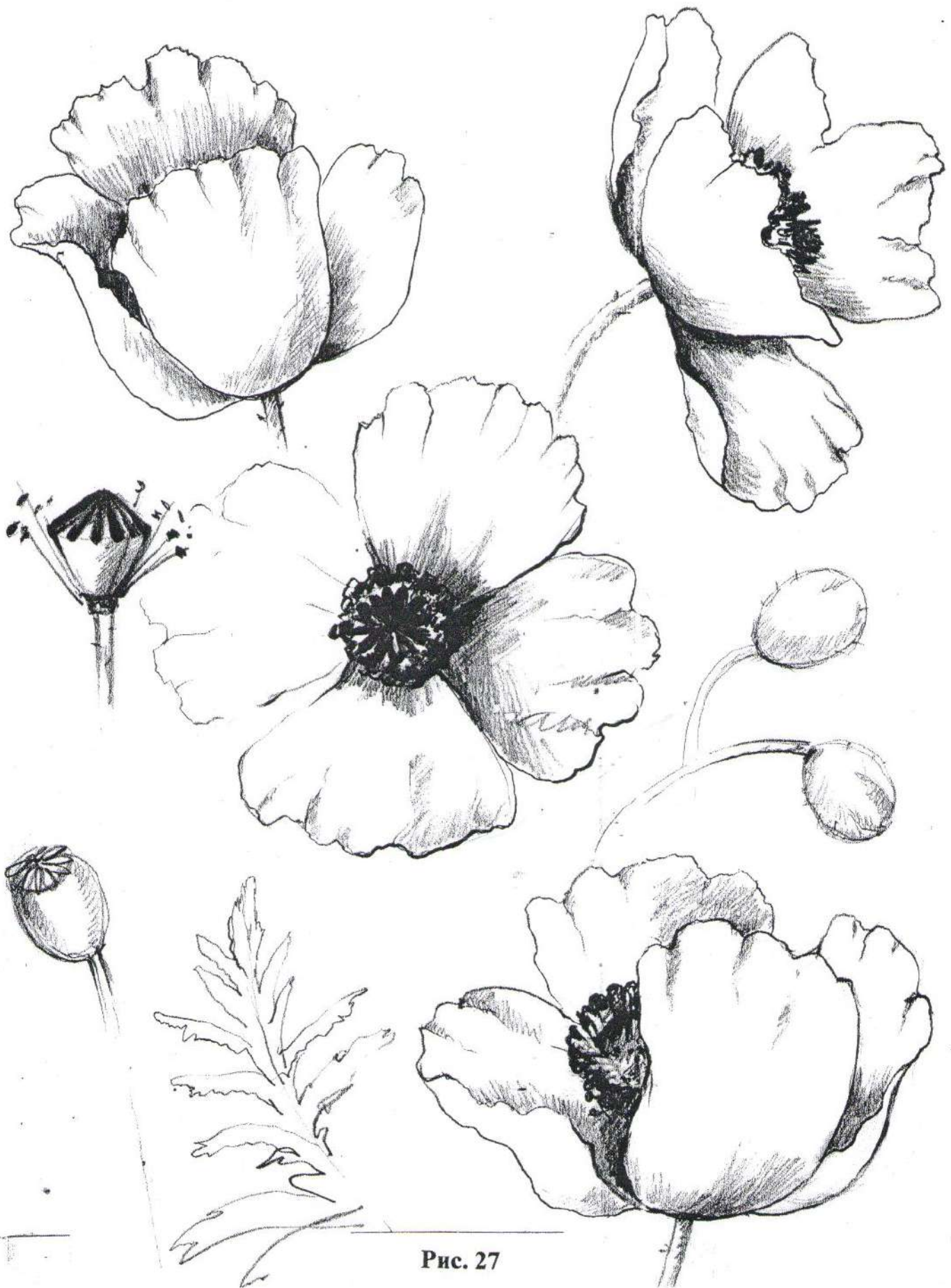
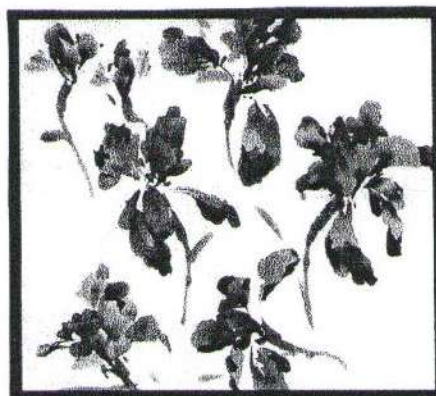

Рис. 27

Эскиз – основа любого вида живописи

Перед тем как рисовать кистью, полезно сначала сделать набросок рисунка карандашом, чтобы изучить цветок, его листья, стебли, бутоны с натуры. Перед началом работы нужно проследить, как выглядит цветок в разные периоды своей жизни – от появления бутонов до увядания. С помощью тонких линий тщательно изобразите переплетения всех веток растения, покажите, как они соединяются со стволом и тщательно скопируйте все листики и лепестки. При выполнении эскиза сосредоточьтесь на облике и символическом значении каждого растения, чтобы воплотить на бумаге единство формы и содержания. Карандашные наброски придадут вам уверенности в своих силах и помогут лучше понять природу цветка и его форму перед тем, как перейти к написанию цветка красками и кистью. Кроме того, это стимулирует ваше воображение и помогает решить, как именно вы хотите нарисовать это растение. Затем возьмите новый лист бумаги и в соответствии с эскизом наносите мазки кистью, стараясь выразить свои чувства, которые переполняют вас, когда вы смотрите на распускающийся и устремленный к солнцу цветок.

Эскизы цветов выполнены автором данной работы (рис. 27, рис. 28)

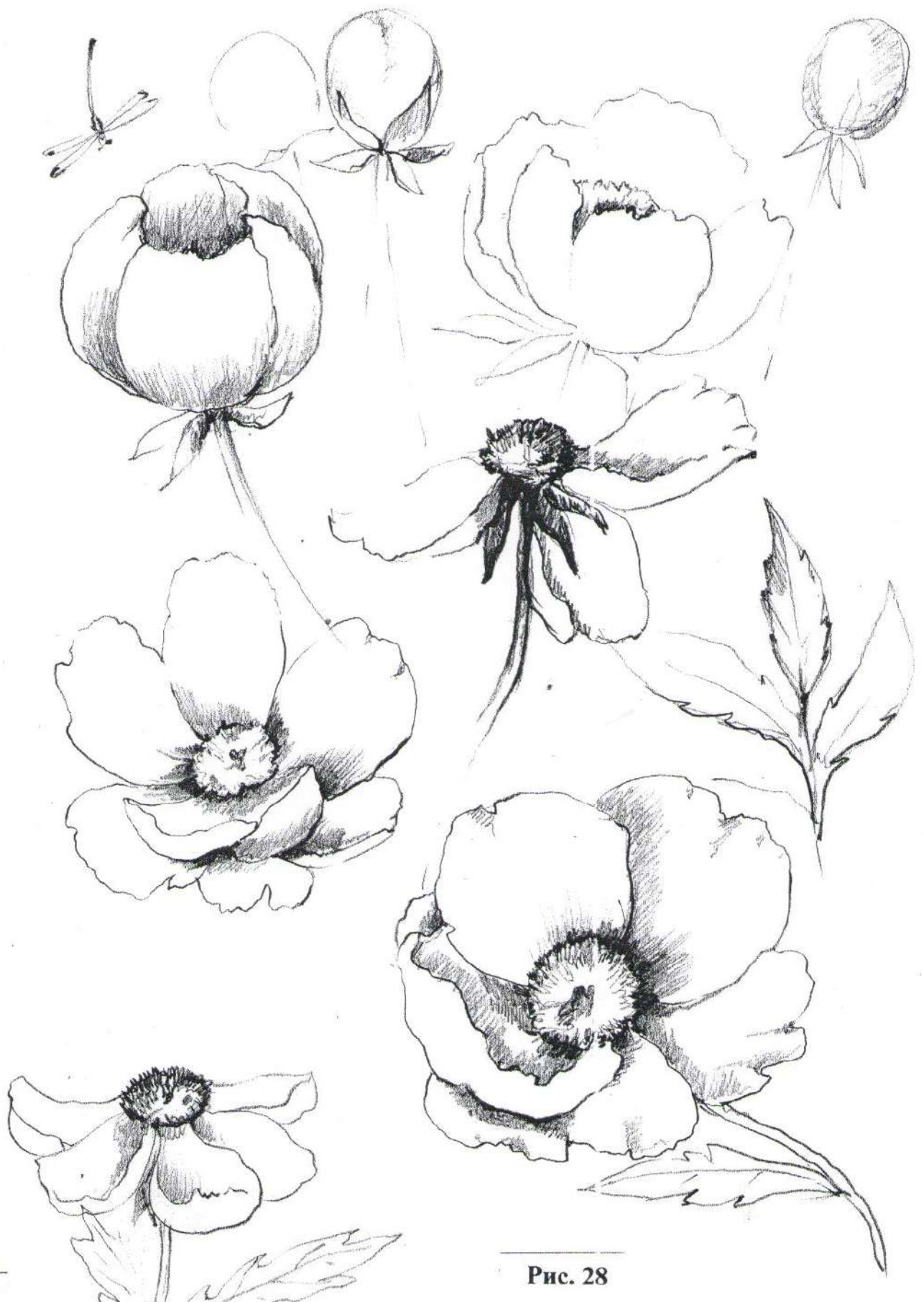

Рис. 28

*Основные технические приёмы для правильного
положения и использования кисти.*

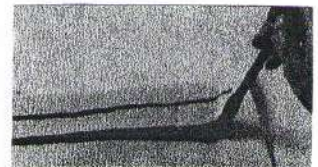
Линии

Узкие и длинные линии являются основой китайской живописи. Различными видами штрихов и линий можно нарисовать абсолютно всё, от листьев до одежды.

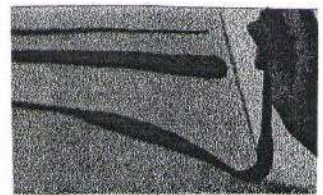
Практиковаться рисовать линии можно на любой бумаге, например - на газетной. Она хорошо впитывает влагу и недорого стоит.

1. Кисть держите вертикально и рисуйте линию кончиком кисти.

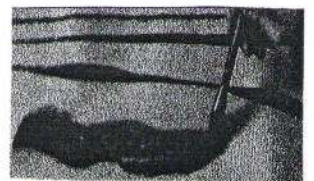
2. По мере проведения линии постепенно увеличивайте нажим на кончик кисти. Линия будет становиться всё шире.

3. Начните рисовать ещё одну линию, то увеличивая нажим на кончик кисти, то поднимая кисть на остриё кончика.

4. Осторожно нажимайте на кончик и снова поднимайте кисть, пока проводите линию. Линия подходит для изображения листьев, например орхидеи.

5. Сохраняя вертикальное положение кисти, прижимая её к бумаге, нарисуйте волнистую линию.

Точки

Точки – неотъемлемая часть китайской живописи. Будучи основой китайской каллиграфии, они являются и первоисточником всех линий.

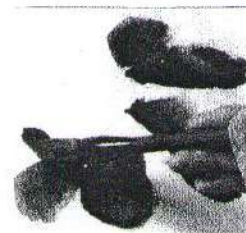
1. Возьмите кисть вертикально, и нажав её кончиком на бумагу, сразу же поднимите её, оставляя круглую точку.

2. Нажимая кончиком кисти на бумагу, попробуйте поворачивать её вокруг своей оси, и у вас получится цельная точка.

3. Попробуйте изобразить каплевидную точку. Она используется для изображения лепестков цветов.

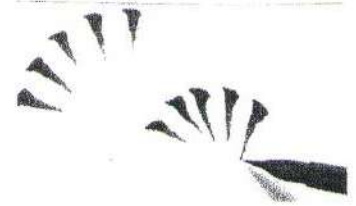
4. Абстрактная точка. Она подходит для изображения листьев и крупных лепестков. Наносить такую точку нужно, прижимая кисть. Кисть среднего размера используется для изображения длинных лепестков пиона, тонкая – для листьев персика, большая – для лепестков хризантемы.

Штрихи

Научитесь выполнять несколько видов штрихов.

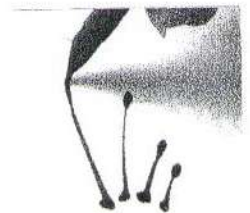
1. Штрих – шляпка гвоздя.

Держите кисть под небольшим углом к бумаге. Нажмите кончиком на поверхность листа и проведите вниз штрих, постепенно поднимая кисть вертикально. Так рисуют сосновые иголки.

2. Штрих – усы тигра.

Нажмите кистью на бумагу, затем поднимите её на самое острие кончика и проведите уверенно вверх. Снова нажмите и, поднимая, уберите с бумаги.

3. Штрих в форме кости.

Нажмите кистью на бумагу так, чтобы её кончик был направлен влево. Медленно поднимите кисть и начните смещать её вправо, теперь снова нажмите кистью на конец штриха, затем поднимите и проведите немного влево.

4. Штрих перед кистью.

Кончик кисти слегка подталкивайте вперёд. Этот штрих выполняется короткими, отрывистыми движениями.

5. Короткий штрих.

Нанеся небольшой штрих, надо быстро оторвать кисть от бумаги. Так обычно рисуют листья, траву, мелкие детали.

6. Фактурные штрихи.

Они используются для передачи рельефа гор и скал. С помощью сухой кисти и неровной протяжённой линии изобразите группу скал. Далее слегка поскоблите поверхность бумаги за контуром скал, чтобы создать впечатление рельефности и объёма.

7. Протяжённый штрих.

Проведите короткие протяжённые штрихи так, чтобы остриё кончика кисти двигалось ровно по центру каждой линии. Так изображают кору дерева.

8. Закруглённые штрихи.

Нарисуйте закруглённую линию, надавливая и поднимая кисть по мере её движения. Растения с длинными листьями и травы изображаются именно этим видом штриха.

Возьмите кисть вертикально и попробуйте изобразить более волнистую линию, используется для изображения лепестков хризантемы.

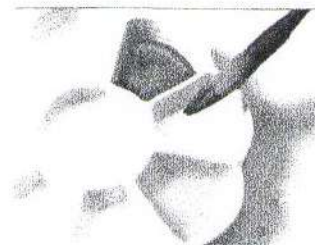
Смешивание красок и заполнение кисти

Одно из самых примечательных качеств китайской кисти – это её способность удерживать две или три краски одновременно, оставляя их при этом отличимыми друг от друга.

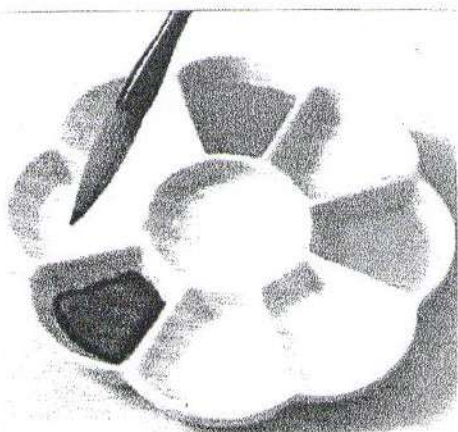
Существует два основных способа смешивания красок: окунание и обмакивание. При окунании полностью пропитайте кисть первой краской, а потом окуните её на половину длины во вторую краску. При обмакивании погрузите во вторую краску только самый кончик кисти. Вы можете сделать любую смесь светлее. Окунув кисть в чистую воду.

Двойное заполнение

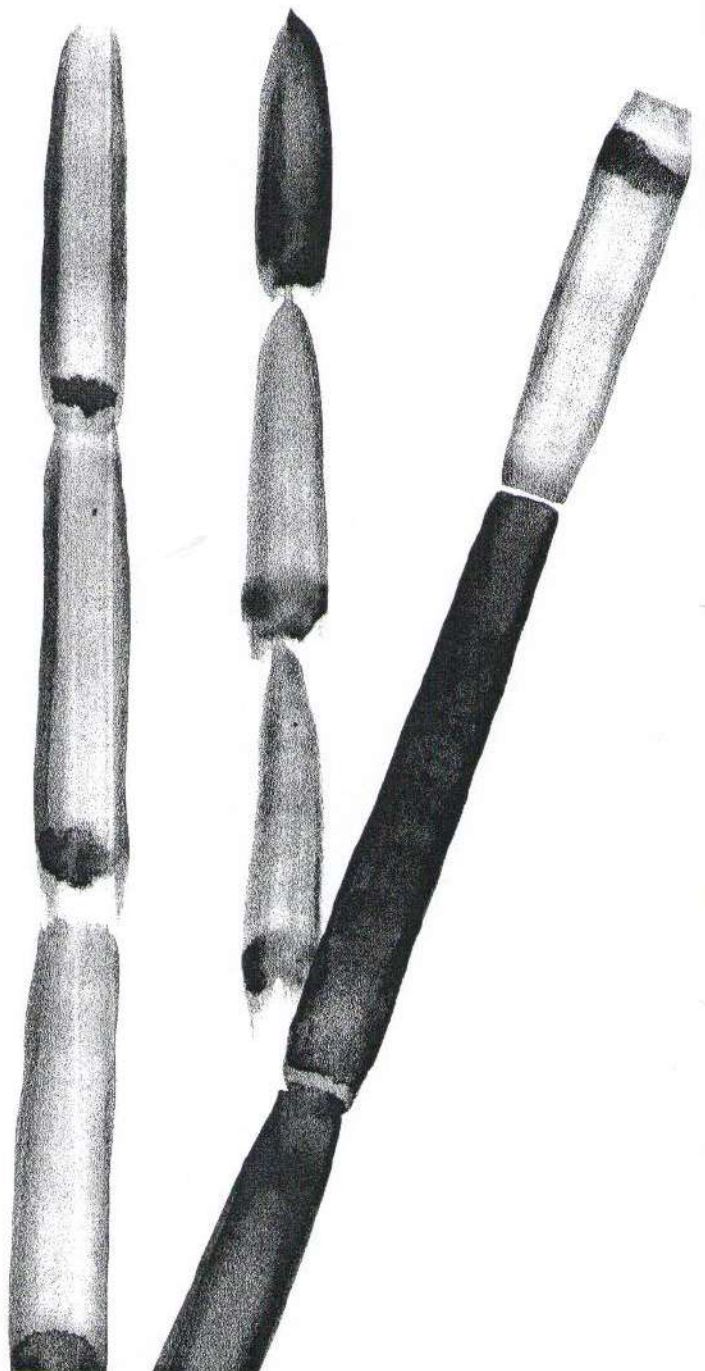
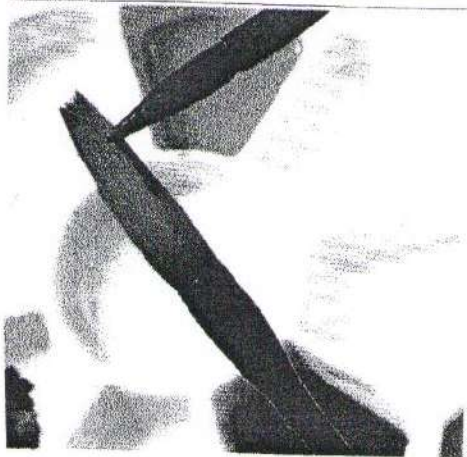
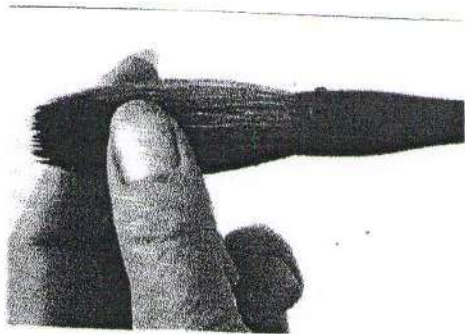

Тройное заполнение

Заполнение плоского кончика

1. Опустите большую кисть в воду, затем разгладьте её кончик большим и указательными пальцами.
2. Окуните кисть в салатную краску, и используйте другую кисть для нанесения индиго на плоский кончик по бокам кисти.
3. Проведите ряд широких линий, чтобы изобразить стебель бамбука. Индиго будет виден по краям стебля.

Программа по изучению традиционной китайской живописи, предлагаемая для проведения уроков по прикладной композиции.

Программа рассчитана на 12 часов.

Учебно – тематический план:

№ п/п	Тема	Цели и задачи	Задание	Материал и оборудование	Часы
1.	Обзорная лекция по традиционной китайской живописи	Знакомство с историей, школами и жанрами. Отличительные особенности стилей	Прослушать лекцию, познакомить учащихся с материалами и принадлежностями	Альбомы, книги, данная методическая работа	1 час
2.	Практическое изучение возможностей материалов, инструментов. Учитель демонстрирует исполнение отдельных канонических элементов в медленном темпе. Повторение за учителем и последующая отработка исполнения элементов учащимися	Учащиеся обучаются умению правильно держать кисть, правильной постановке руки, правильной посадке за столом	Учащиеся знакомятся с техническими приемами: упражнения в нанесении линий, штрихов, точечных мазков, пунктиров	Газетная бумага или альбом, акварельные краски, кисти белочки № 2,3,4,5, кисти плоские искусственные № 3,4; данная методическая работа	1 час
3.	Натурные зарисовки изучаемых элементов (линейный рисунок). Цветы, деревья, птицы, насекомые, животные.	Китайские художники всегда следовали девизу: «Учитесь у природы». Перед тем как рисовать кистью полезно сначала сделать набросок карандашом, изучить цве-	С помощью тонких линий тщательно изобразите растение, его форму. Работа выполняется с натуры, цветок рисуется в разных положениях.	Простые карандаши ТМ, 2М, резинка.	1 час

		ток от появления бутона до его увядания.			
4.	Бамбук. Изучение особенностей формы стебля, листьев бамбука, технических приёмов, используемых в его изображении. Упражнения, рисунок кистью.	Обратить внимание на то, как листья бамбука создают ритм в композиции, на чередование крупных и мелких, тёмных и светлых тонов.	Рисование бамбука в такой последовательности: стебель, сочленения, ветки, листья.	Данная методическая работа, акварельные краски, плоская кисть № 4,5, беличьи кисти № 2,4, альбом, 1/4 листа ватмана.	1 час
5.	Орхидея. Изучение формы цветка, изображение отдельных каплевидных цветков и длинных листьев. Упражнения, рисунок кистью.	Обратить внимание на вариации цвета и формы для придания живости композиции. Обратить внимание на то, что краски не должны быть слишком тёмными, чтобы передать свежесть, утончённость этого цветка.	Рисовать орхидею начинают с листьев, потому что направление их имеет решающее значение для ориентирования рисунка. Рисование цветка (имеет пять лепестков и одну тычинку).	Данная методическая работа, акварельные краски, беличьи кисти № 2,4, альбом, 1/4 листа ватмана.	1 час
6.	Хризантема. Изучение строения цветов и приёмов их изображения. Упражнения, рисунок кистью.	Обратить внимание, что лепестки нельзя изображать параллельными и лучше сочетать длинные лепестки с короткими. Лучше использовать двойное заполнение кисти, например, малиновый цвет с индиго, а для листьев - индиго с жёлтым.	Последовательность изображения: вначале всегда рисуется цветок, затем листья, ветки и стебель. Рисунок дополняется необходимыми штрихами и точками.	Данная методическая работа, акварельные краски, беличьи кисти № 2,4,5, альбом, 1/4 листа ватмана.	1 час
7.	Цветущая слива. Изучение строения цветущей сливы. Упражнения, рисунок кистью	Показать на фото, что цветки сливы не одинаковы, отличаются по размерам и цвету. Ветви сливы также	При компоновке Обратить внимание на характер растения, выраженный в размахе веток, на	Данная методическая работа, акварельные краски, беличьи кисти № 2,4,5 альбом 1/4.	1 час

		различны – есть старые ветки и есть молодые побеги. Не перегружайте рисунок большим количеством веток и цветов.	соотношение пустого и полного, на тренировку гибкости руки и изображения веток. Начинать рисовать сливу нужно с ветвей, затем – цветы.	листа ватмана.	
8.	Воробей. Изучение строения, характера и формы воробья с показом фотографий. Изображение птицы в разных движениях. Упражнения, рисунок кистью.	Пояснить, что изображение воробья используется для дополнения, украшения композиции. Если воробей находится в композиции рядом, например с бамбуком, объяснить соотношение главного и второстепенного.	Лучше всего учиться писать птиц, начав с воробья, потому что при его изображении используются все виды основных мазков.	Данная методическая работа, акварельные краски, беличьи кисти № 2,4, альбом, 1/4 листа ватмана.	1 час
9.	Кошка. Изучение индивидуальной формы и характера кошки. китайские художники часто изображают этих игривых, любопытных животных вместе с бабочками, которые символизируют любовь. Упражнения, рисунок кистью.	Эмоции, энергию жизни обычно изображают, показывая животных в движении, с характерными для него повадками и позами, например, при охоте на мышку.	Выполнение шутливого рисунка кошки, крадущейся за мышкой. Рисование в свободном стиле.	Данная методическая работа, акварельные краски, беличьи кисти № 1,3,4, альбом, 1/4 листа ватмана.	1 час
10.	Мышь. Изучение строения и характера этого пугливого и осторожного зверька. Упражнения, рисунок кистью.	Мышь может быть нарисована коричневой, серой, или чёрной красками, методом свободного нанесения штрихов. Пояснить, что изображение мышки ис-	При компоновке обратить внимание на характер зверька.	Данная методическая работа, акварельные краски, беличьи кисти № 1,3,4, альбом, 1/4 листа ватмана.	1 час

		пользуется для заполнения и уравновешенности композиции			
11.	<p>Стрекоза.</p> <p>Изучение формы и характера стрекозы с показом фотографий.</p> <p>Упражнения, рисунок кистью.</p>	Стрекоза- хорошее дополнение в композиции. Изображение стрекоз, летающих вокруг душистых цветов, сающихся на цветок лотоса или пиона, сделает ваш рисунок намного интересней и гармоничней.	С помощью коротких штихов и мазков изобразить это прекрасное насекомое. Крылья стрекозы написать «по- сырому».	Данная методическая работа, акварельные краски, беличьи кисти № 1,2,3, альбом, 1/4 листа ватмана.	1 час
12.	<p>Композиции на темы,</p> <p>например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «бамбук и стрекоза» - «слива и кошка» - «хризантема и мышь» - «орхидея и воробей» и т.д. 	Каждому учащемуся самостоятельно создать свою композицию из предложенных сюжетов.	Основные законы композиции – баланс пустого и полного, эстетический ритм в работе.	Данная методическая работа, акварельные краски, беличьи кисти, 1/4 листа ватмана.	1 час

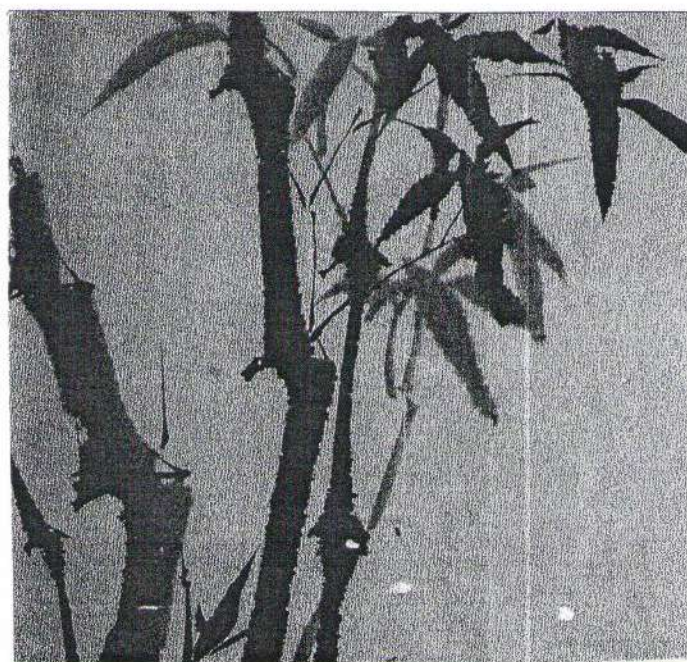
Бамбук

Бамбук – одно из четырёх растений, которое постоянно изображают китайские художники наряду с орхидеей, цветущей сливой и хризантемой. Бамбук символизирует силу, мир и лето.

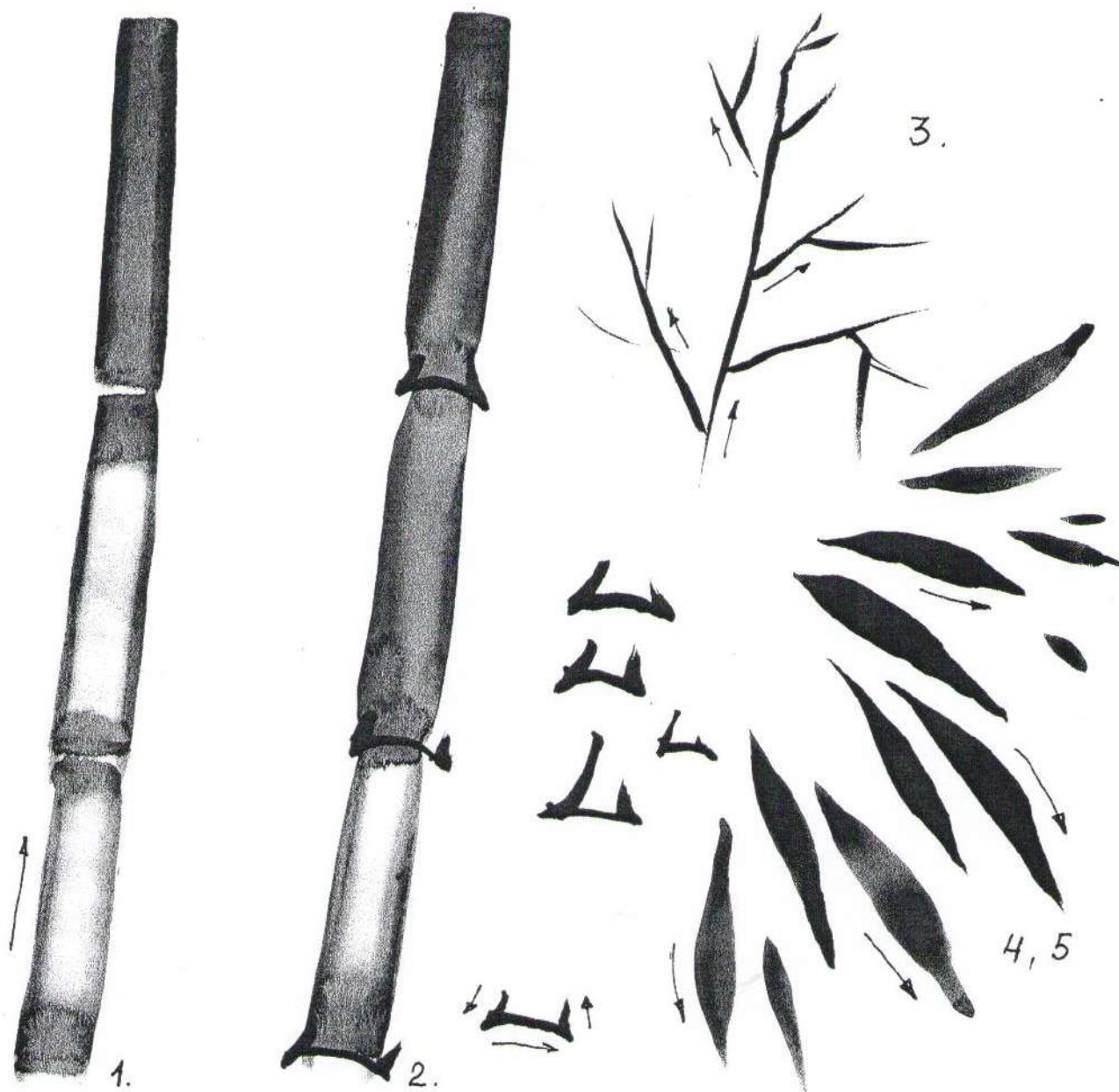
Художник Су Ши говорил: «Чтобы писать бамбук, надо сначала создать его образ в душе. Только тогда берись за кисть, когда сосредоточишь своё внимание и словно увидишь перед собой то, что хочешь изобразить. Следуя этому образу, начинай работать кистью. Когда моя кисть касается бумаги, она двигается быстро, словно ветер».

Рисовать растения бамбука – это значит жить в физической общности с ними, также раскачиваться на ветру или радоваться струям дождя.

Традиционно изображение бамбука делится на четыре части – стебель, сочленения, ветки, листья. И рисовать это растение нужно именно в такой последовательности. Обычно ствол должен быть светлым, стебли – немного более тёмного тона, а листья – темнее, чем стебли.

Джейн Дуайт
« Бамбук »

1. Заполните среднюю мягкую кисть светло – зелёной краской, окуните её кончик в индиго. Нарисуйте ряд штрихов в форме кости для обозначения сегментов тростника. При этом нажимайте кистью в начале и в конце каждой линии, слегка приподнимая её в середине.

2. С помощью тонкой кисти и чёрной туши дорисуйте узлы (сочленения) на стыках между сегментами стебля.

3. Изобразите боковые ветви тонкой кистью тёмно – зелёной краской.

4. Взяв вертикально мягкую кисть, изобразите короткие конусообразные листья, нажимая при этом в центре каждого штриха и сохраняя острие кончика в середине.

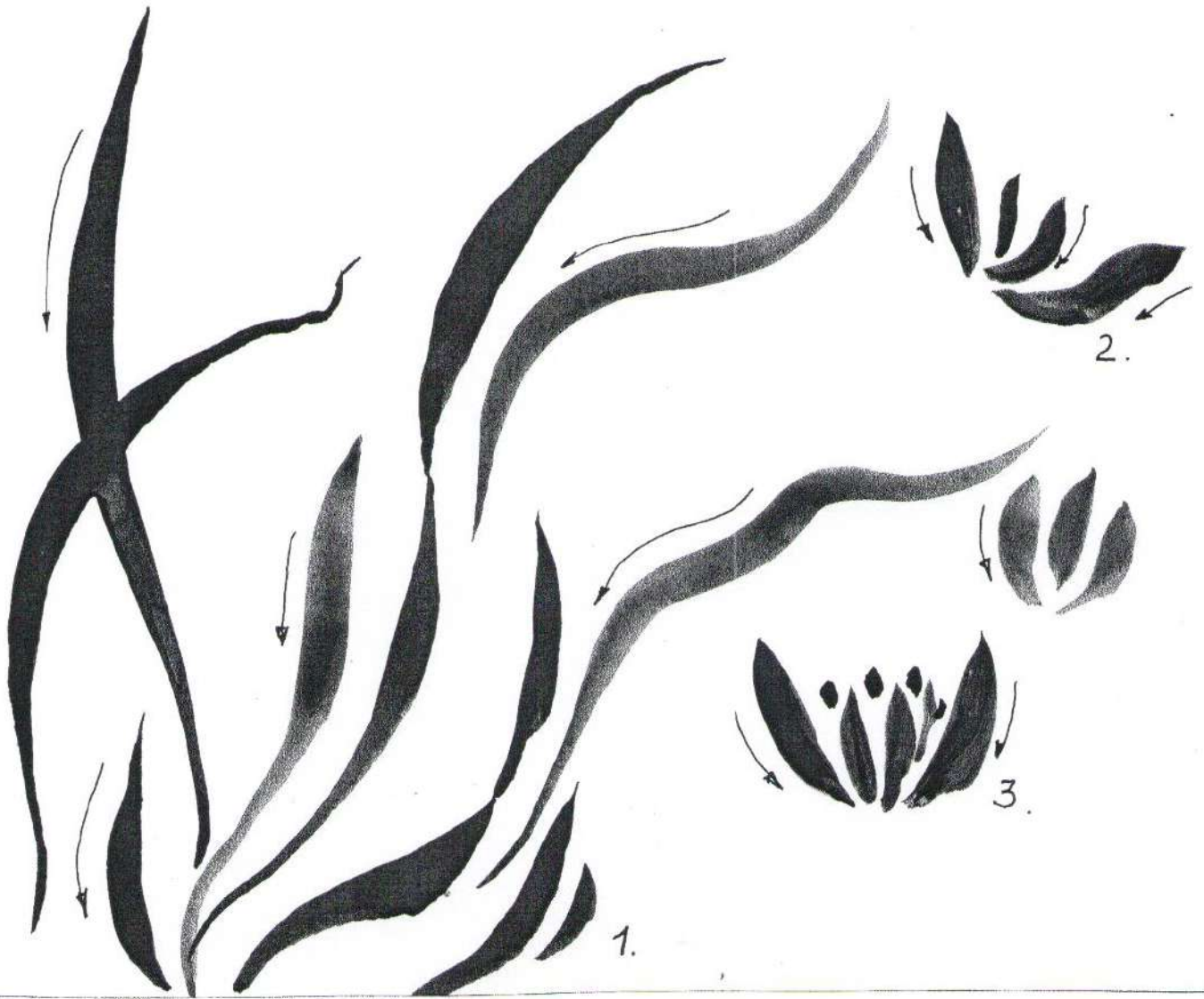
Орхидея

Родиной многих видов орхидей является Китай. Самая распространённая из них – *Cymbidium goeringii*. У этой орхидеи узкие листья, которые слегка качаются на ветру и цветы на изящных стеблях. Знаменитый китайский философ Конфуций назвал эту орхидею «царём благоухания» за её изысканный аромат. Она символизирует чистоту, скромность и утончённость. Как добродетель и чистота, прекрасная и изящная орхидея олицетворяет собой наступление весны.

Рисовать орхидею часто начинают с листьев, потому что направление их имеет решающее значение для ориентирования рисунка. Цветок орхидеи имеет пять лепестков и одну тычинку, покрытую точками в форме перевернутого листа. Под цветком с пятью лепестками, рисуется стебель.

Джейн Дуайт
«Орхидея»

1. Смешайте индиго и жёлтую краску, чтобы получить различные оттенки зелёного цвета. Рисуем листья орхидеи, используя приём нанесения штрихов «нажать – отпустить». Для рисунка более длинных листьев нажмите и отпустите кисть второй раз.

2. Чтобы изобразить лепестки, заполните мягкую кисть жёлтой краской и окуните её кончик в красный цвет. Делая нажим в центре каждого штриха, нарисуйте лепестки.

3. С помощью кончика мягкой кисти и чёрной туши обозначьте точкой сердцевину цветка и нарисуйте светло-зелёный стебель.

4. Нарисуйте несколько листьев различной длины. Составьте целые распустившиеся цветки из двух длинных, двух коротких и одного очень маленького лепестка. Для бутонов – меньше лепестков. Скомпонуйте цветки на длинных стеблях, добавив им соединительные узелки путём

Хризантема

Хризантема – это цветок, который распускается осенью, многолетнее растение, живёт многие годы. Чтобы изобразить характер цветка, который не боится холодов, который неустанно растёт, даёт новые ростки и доказывает свой «героический» дух и стойкость, его стебли часто рисуют тонкими кривыми, но крепкими. Символизирующая окончание тёплого сезона хризантема бывает разных цветов и оттенков. Способы рисования, предлагаемые далее, подойдут для любого сорта этих удивительных цветов. Последовательность изображения на бумаге следующая: вначале всегда рисуют цветок, затем листья, ветки и стебель, дополняя рисунок необходимыми штрихами и точками.

Цветущая осенней порой хризантема воплощает собой жизнелюбие и нравственную стойкость перед лицом ненастья.

Джейн Дуайт
«Хризантема»

1. Заполните кисть розовым цветом и опустите её кончик в синюю краску. Нарисуйте ряд точек в центре цветка, затем добавьте вокруг них маленькие закругляющиеся лепестки.

2. Изобразите большие распустившиеся цветки, добавив более крупные лепестки вокруг маленьких, проводя штрихи извне по направлению к центру.

3. Заполните мягкую кисть смесью индиго и краской жёлтого цвета, окуните кончик в краску оранжевого цвета. Поместив кончик кисти в основание листа, надавите на корешок щетины, чтобы создать накладывающиеся друг на друга дольки листа. Опустите кончик кисти в индиго и нарисуйте прожилки.

4. Скомпонуйте цветки и листья на длинных стеблях, добавив к ним соединительные узелки. Обозначьте точками мох и лишайники. Цветы

Цветущая слива

Национальный китайский цветок – слива, олицетворяет собой упорство, омоложение и зиму. Он распускается в конце зимы, когда ещё лежит снег (это единственный цветок, выживающий в сильные морозы). Его сравнивают с непреклонным человеком, стойко переносящим тяготы жизни. Цветок с круглыми лепестками похож на цветок персика, но ветки более прямые, чем у персикового дерева. Суровой зимой цветы дикой сливы испускают тонкий аромат, эти цветы служат поэтической метафорой, ассоциируясь с решительными и высоко добродетельными людьми.

Рисовать сливу начинайте с ветвей, затем изобразите цветы, добавьте к ним тычинки. На сучья, более тёмной тушью, нанесите пятна и мелкие точки, чтобы показать шероховатую текстуру коры. Не перегружайте рисунок большим количеством веток и цветов.

Ляйин Ляйт

1. Большой мягкой кистью тёмно – коричневой краской проведите сухую линию для ствола, периодически останавливаясь и надавливая на кисть, чтобы создать соединительные узелки. Кончиком кисти добавьте ветви и нарисуйте чёрной тушью несколько молодых и гибких побегов. Нарисуйте мох и лишайники.

2. Заполните мягкую кисть различными оттенками соединения красного и белого, поворачивая кисть по кругу, нарисуйте лепестки. Добавьте тычинки и пестики. В цветке - 5 лепестков.

3. Изобразите чашечки цветов с боковой точки зрения приёмом нанесения штрихов «нажать – отпустить»

Воробей

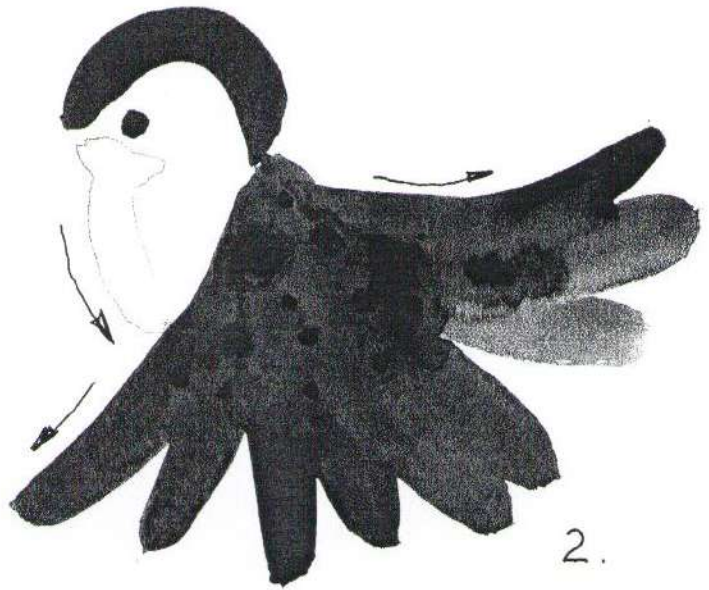
Лучше всего учиться писать птиц, начав с воробья, потому что при его изображении используются все виды основных мазков. Воробей олицетворяет чувственность и сладострастие. Рисование этой птички доставит учащимся огромное удовольствие. Рисунок в свободном стиле всегда хорошо получается даже у детей.

1. Окуните кисть в коричневую краску и проведите широкий полукруг головы.
2. Тремя мазками того же цвета добавьте спинку и крылья. Поставьте точки чёрной туши на спинке воробья. Обозначьте серое брюшко и чёрный глаз.
3. Добавьте чёрные перья на крыльях и хвосте. Используя тонкую кисть и чёрную тушь, нарисуйте открытый клюв.
4. Закончите рисунок воробья изображением двух лапок.

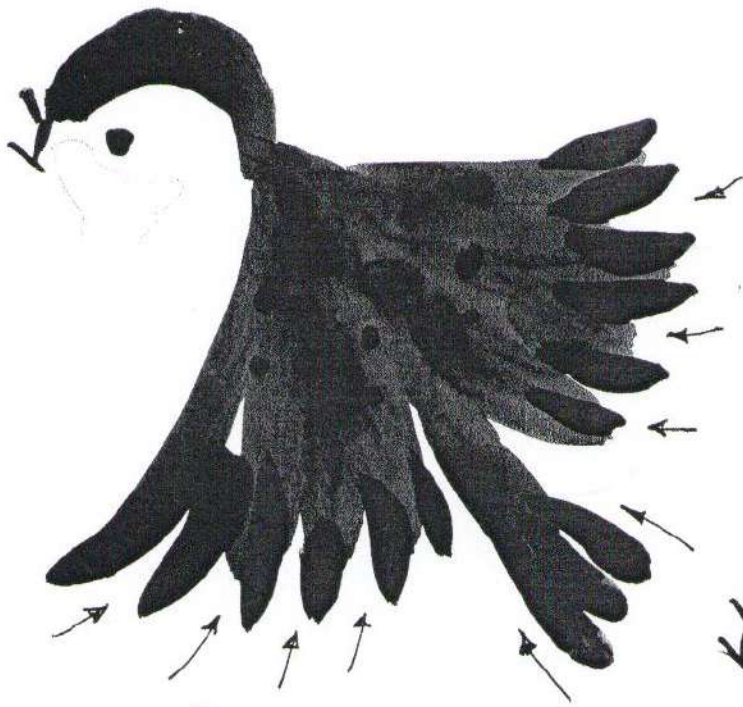

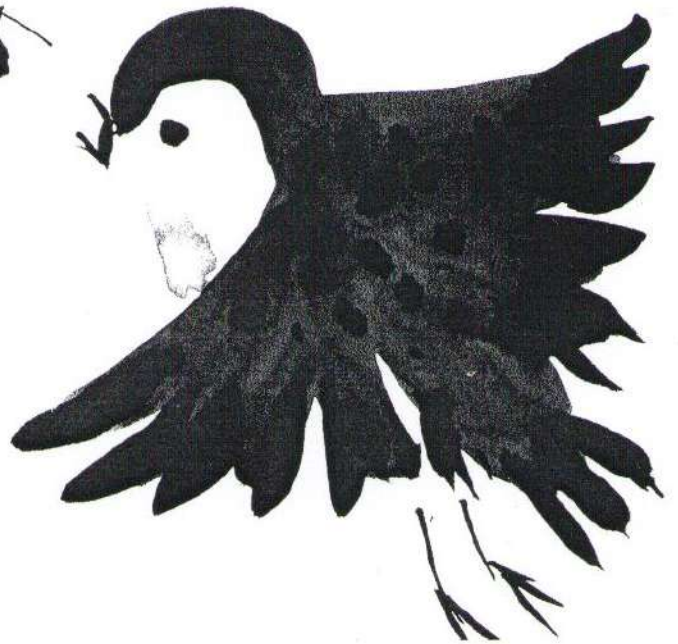
1.

2.

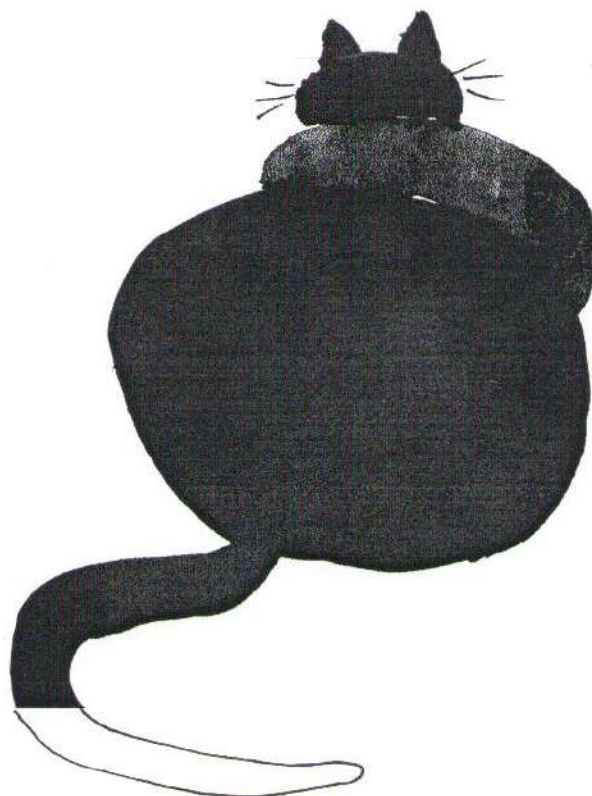
3.

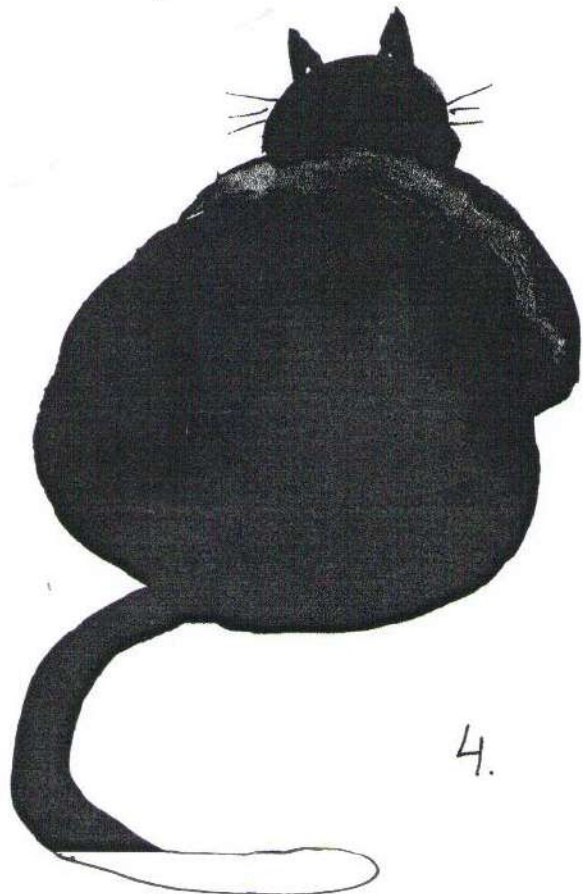
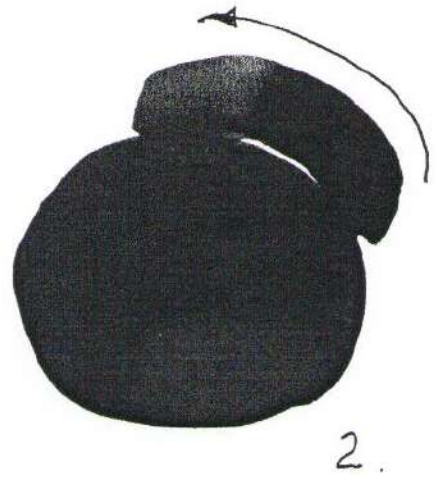
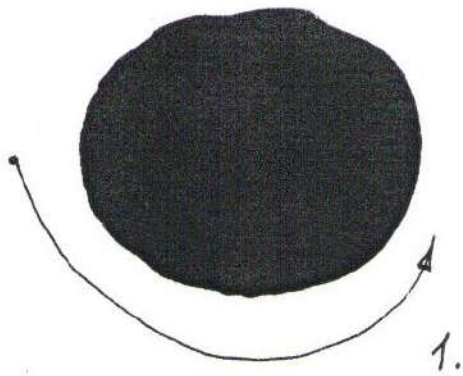

Кошка

Кошка – символ удачи и долгой жизни. Считается, что кошка защищает от злых духов и олицетворяет собой добрые пожелания. Шутливый рисунок станет хорошим подарком, а рисование в свободном стиле покажется забавным и очень простым для учащихся.

1. Заполните большую мягкую кисть чёрной тушью и нарисуйте большой круг туловища кошки.
2. Добавьте слегка смещённый от центра полумесяц над первым кругом – это верхняя часть туловища животного.
3. Изобразите голову маленьким полумесяцем.
4. Добавьте изогнутый хвост и при помощи тонкой кисти нарисуйте ушки и усы.

Мышь

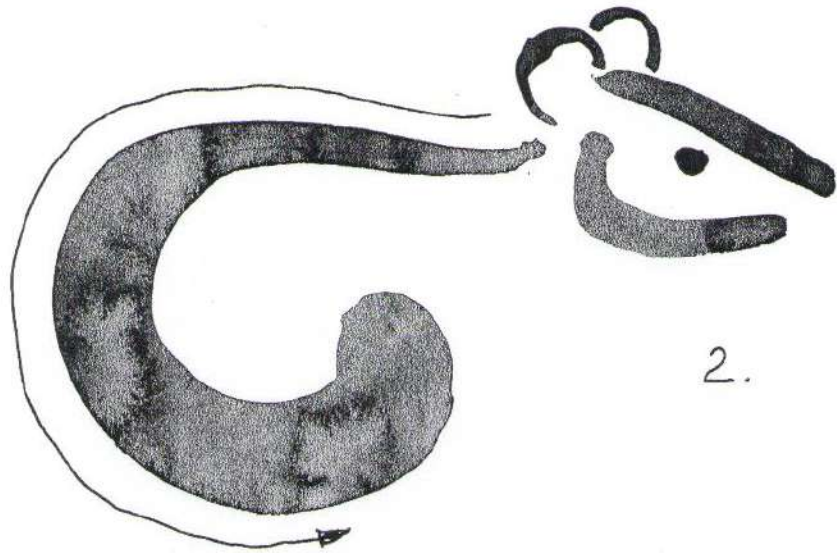
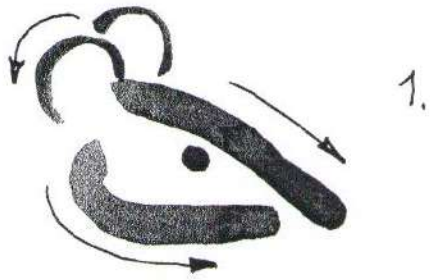
Тихий осторожный зверёк, мышь пугливая и опасная. Она может быть нарисована коричневой, чёрной или серой красками, методом свободного нанесения штрихов. Мышь символизирует деньги (богатство).

1. Тонкой кистью и серой тушью нарисуйте уши. Кончиком кисти и чёрной тушью изобразите глаз. Проведите серые линии для головы и челюсти.

2. Большим широким серым завитком обозначьте туловище, нажимая на кисть в конце штриха.

3. Добавьте ещё одну закруглённую линию внутри, чтобы завершить туловище. Нарисуйте прямые линии лап, пальцев и длинный, закручивающийся хвост. Нанесите тёмные пятна на мокрый хвост. Тонкой

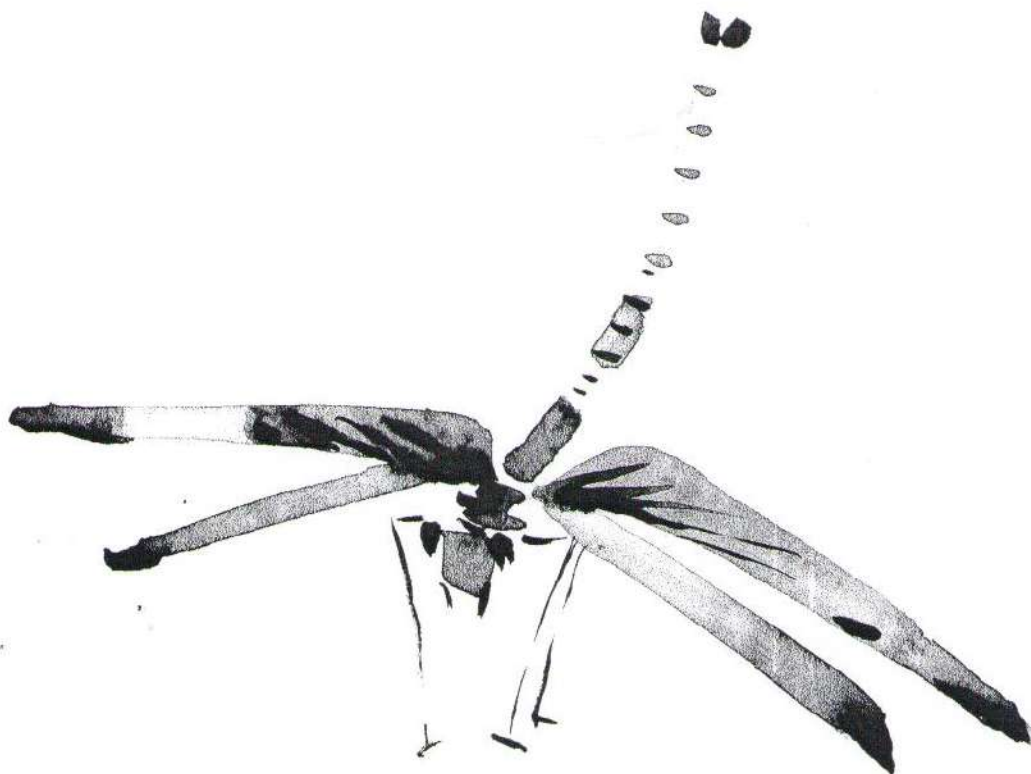

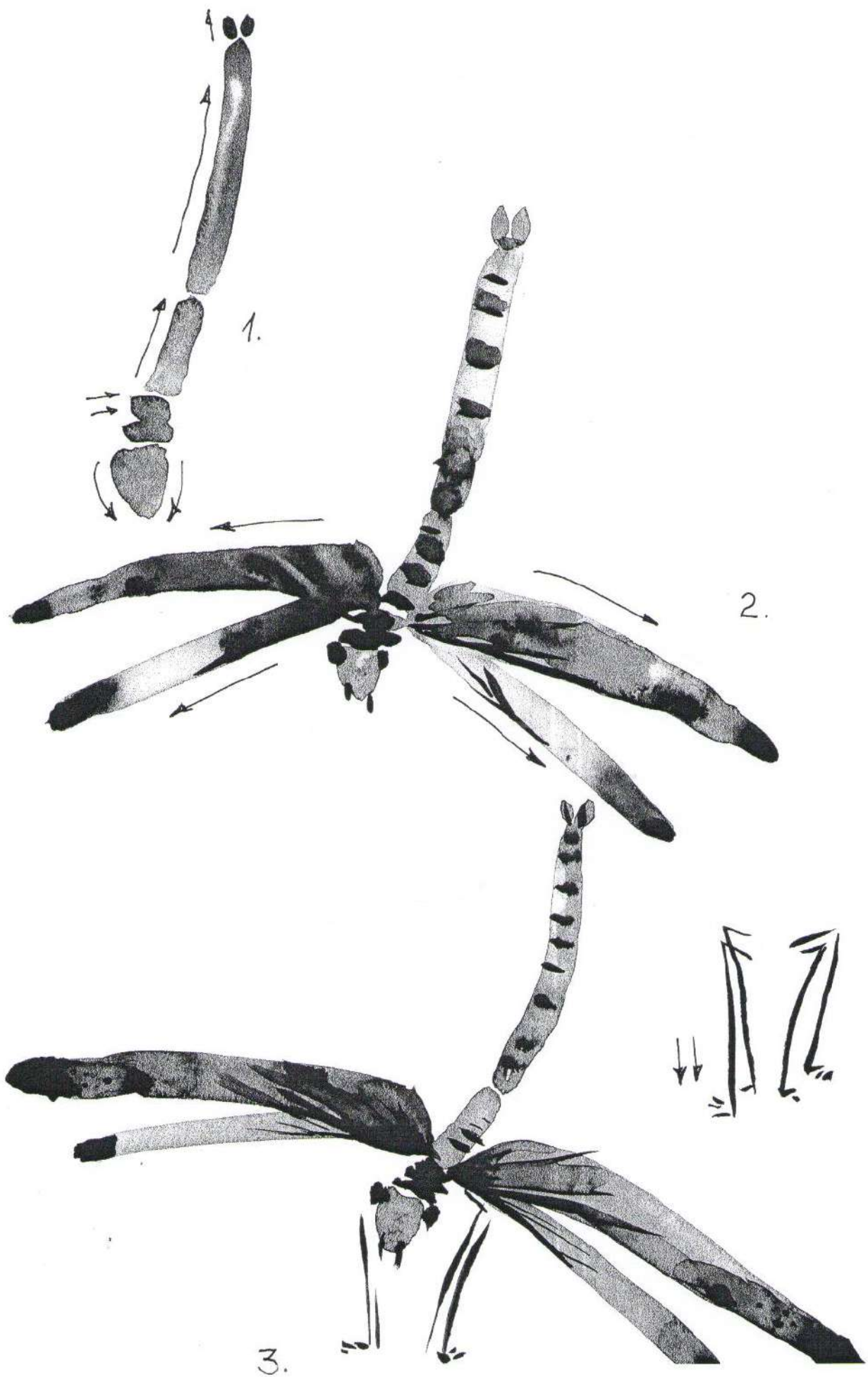

Стрекоза

Изображение порхающей стрекозы подарит картине ощущение лета. Стрекоза также является символом непостоянства и слабости.

- 1.Используя маленькую жёсткую кисть и бирюзу, нарисуйте голову и грудь, двумя короткими штрихами каждую. Широкой линией из двух штрихов изобразите брюшко и на конце – пара коротких линий.
- 2.Заполните кисть серой тушью и нарисуйте крылья, нажимая и поднимая кисть. Тонкой кистью «по – сырому» сделайте пятнышки на них. Проведите по центру туловища тонкую чёрную линию, добавьте усики, рот и глаза.
- 3.Нарисуйте ножки с тремя последовательно уменьшающимися штрихами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опыт многих лет работы в художественной школе показал: чтобы разнообразить методы обучения учащихся, необходимо ввести в курс обучения работу разными изобразительными материалами и техниками. Я считаю, что уроки знакомства с традиционной живописью Китая обогатит учеников, воспитает в них внимательность к окружающему нас миру, уважение к культуре другой страны. Эта интересная техника кистевой живописи позволяет делать законченные работы за одно занятие, у учащихся вырабатывается уверенность руки, внимательность, воспитывает быстроту восприятия, художественный вкус, аккуратность, развивает умение наиболее точно работать с линией и пятном. В этой методической работе описаны способы рисования цветов, птиц и животных в свободном стиле. Вначале рассматриваются необходимые навыки работы кистью и тушью: умение правильно держать кисть, смешивать тушь и краски, получать различные оттенки. Затем даются понятия о простых штрихах и точечных мазках, с помощью которых можно добиться отличных результатов. Далее приведены пошаговые упражнения кистью таких классических для китайского рисования объектов, как «Четыре благородных» - цветок сливы, орхидея, бамбук и хризантема, а так же птиц и животных.

Надеюсь, вам понравились упражнения, предложенные в этой работе, и вы продолжите изучение китайской живописи. Попробуйте писать на разных видах бумаги – результаты будут потрясающими. Удачи!

Приложение

В этой методической работе прилагаются изображения с подписями в качестве наглядных примеров для проведения уроков прикладного искусства по теме «Традиционная китайская живопись». Данные страницы могут быть использованы во время проведения занятий.

Все рисунки выполнены автором этой методической работы и его учениками.

Список литературы:

1. Ли Джуньяо, Ли Сяохун
«Китайская живопись». Техника рисования, инструменты, сюжеты.
2011г.
2. Люси Ван
«Китайская живопись».
Москва, 2007г.
3. Джейн Дуайт
«Основы китайской живописи». Энциклопедия.
Издательство Арт – Родник, 2007г.
4. Цюй Лэй Лэй
«Китайский рисунок». Техника и жанры.
Издательство Ниола – пресс, 2009г.
5. Цюй Лэй Лэй
«Искусство китайского рисунка кистью»
Издательство Ниола – пресс, 2008г.