Картина «Восемь скакунов»

Предисловие

Лошадь живёт рядом с человеком с давних времён. Лошадь участвовала в боях, мчалась вперёд на острие атаки, перевозила тяжёлые грузы. Лошади играют важную роль во всех сферах человеческой жизни. Смелость, стойкость, выносливость, покладистый нрав и верность лошади вызывают у людей уважение и любовь. Упорство в достижении цели, свойственное лошади, воплотилось в таких китайских поговорках, как «Пусть лошадь принесёт успех (Желаю успеха!)», «Боевой характер, как у лошади и дракона» и многих других. Полные сил и энергии лошади необычайно красивы, когда пасутся в степи; художники вдохновляются, наблюдая за ними. Рисуя лошадь, художники стремятся передать свои ощущения. Среди наскальной живописи и других древних работ находится немало великолепных изображений лошадей. Художник Сюй Бэйхун прославился изображением лошадей тушью в стиле сеи. Люди с древности восхищались великолепным обликом и величественным духом лошади.

Любители лошадей спорят, сколько лет требуется, чтобы научиться рисовать лошадь. Художники ещё в древности говорили: «Чтобы нарисовать лошадь, надо учиться у лошади», то есть для этого нужно упорство и трудолюбие. Это вечная истина.

Рисуя гриву и хвост, художник придаёт облику лошади живость и изящество. Кисть следует держать прямо, уверенно, делая смелые ровные мазки сообразно композиции. Если вы рисуете штрихами «лист орхидеи», постарайтесь избегать путаницы и хаотичности.

Художник У Цзулюй родился в 1941 году в городе Миньцин провинции Фуцзянь. Он является членом Ассоциации художников провинции Фуцзянь, директором Общества литературы и искусства Исянь провинции Фуцзянь, заслуженным художником Академии живописи имени Линь Цзэсюя, мастером-живописцем Академии живописи Народного политического консультативного совета города Фучжоу и членом Ассоциации художников и каллиграфов Китая. Его картины в жанрах «горы и воды», «люди и вещи», «цветы и птицы» и «животные» отличаются своеобразием. Темы его произведений отличаются большой глубиной: изображая лошадей, он стремится выразить гордость и чувство собственного достоинства. У Цзюлуй передаёт смысл через образ. Лошадям на его грандиозных картинах свойственно единство тела и духа. /Неудивительно, что его творчество завоевало популярность. О нём писали статьи в Китае и за рубежом, он посещал Малайзию, выставлял картины в Сингапуре, совместно с другими художниками участвовал в выставках в США и Тайване. Картины У Цзулюя успешно продаются в юго-восточной Азии.

Недавно шанхайское издательство выпустило его альбомы «Многоликая лошадь» и «Многоликий сокол», а также три других альбома. Его картины любила госпожа Ляо Цзинвэнь (супруга знаменитого художника Сюй Бэйхуна), с которой он не раз встречался. Он часто рисовал для Пекинского Народного университета.

В 2008 году он был награждён званием заслуженного художника первой степени Ассоциацией поиска талантов Министерства кадров КНР и получил квалификационный сертификат ISE.

Содержание

1. Композиция
2. Движения лошади

1) Медленный шаг

2) Быстрый шаг (рысь)

3) Бег (галоп)

3. Как рисовать голову лошади

1) Этапы рисования головы лошади

2) Различные положения головы лошади

4. Как рисовать ноги лошади

1) Как рисовать передние ноги

2) Как рисовать задние ноги

5. Как рисовать гриву и хвост

6. Изображение лошади в стиле сеи

1) Картины в стиле малого сеи

2) Картины в стиле большого сеи

7. Различные позы лошади

8. Этапы создания картины на примере

1) «Весенний ветер приносит удачу»

2) «Прогулка на просторе»

Картины для вдохновения

Стр. 1

1. Композиция

Породы лошадей несколько отличаются друг от друга, в том числе пропорциями тела, однако в целом разница не очень большая. Туловище лошади имеет прямоугольную форму. Мы можем принять голову лошади в качестве меры длины по отношению к высоте и длине тела и ног. Туловище равняется примерно трём головам, а шея ― двум (шея существенно длиннее головы). Помня об этом соотношении, мы можем правильно изобразить очертания лошади.

1. Движения лошади
2. Медленный шаг: обратите внимание, что, изображая идущую лошадь, следует правильно передать последовательность шагов, ― левая передняя нога, правая задняя, правая передняя, левая задняя. А потом: правая передняя, левая задняя, левая передняя, правая задняя.

Стр. 2

1. Быстрый шаг (рысь)

А. Движение по диагонали: передняя и задняя конечность по диагонали отрываются от земли и касаются земли одновременно, сменяясь поочерёдно.

Б. Одностороннее движение (иноходь): при этом шаге передняя и задняя одноимённая (левая или правая) конечность опускаются на землю почти одновременно. Иноходь бывает естественной, врождённой или полученной после обучения.

3) Бег: наблюдая за группой лошадей, мы можем более пристально проанализировать этот шаг. Мы увидим, что когда лошадь бежит, её конечности сходятся вместе.

Стр. 3

1. Как рисовать голову лошади

Рисуя голову лошади, мы можем показать её возраст, физическое состояние, темперамент и здоровье. Рисуя голову лошади, необходимо обращать особое внимание на скулы и глаза лошади. Скулы равняются примерно половине длине головы лошади, а глаза следует расположить, отступив от начала головы примерно одну треть её длины. Легко сделать ошибку, если расположить глаза слишком близко или высоко. Для того чтобы изобразить своеобразие различных положений головы лошади, нужно рисовать разнообразными штрихами, контрастными оттенками туши, передавать очертания головы с помощью мазков кисти.

1. Этапы рисования головы лошади

Стр. 4

1. Различные положения головы лошади

Стр. 5

1. Как рисовать конечности лошади
2. Как рисовать передние конечности

Стр. 6

1. Как рисовать задние конечности

Как правило, бедренная кость и большая берцовая кость находятся под примерно равным углом к плюсневой кости (если не считать тех моментов, когда у лошади чешется спина и других особых обстоятельств).

Стр. 7

1. Как рисовать гриву и хвост лошади

Хорошо нарисованная грива и хвост лошади помогают передать энергию, одухотворённость и изящество. Рисуя лошадь, необходимо слегка распушить кисть, уверенно двигать кистью, следить за влажностью; остерегайтесь рисовать на грубой и неровной поверхности. Если вы рисуете разными штрихами, например, «лист орхидеи», не следует их скрещивать.

Стр. 8

1. Изображение лошади в стиле сеи
2. Изображение в стиле малого сеи*: на картинах в стиле малого сеи можно точно передать облик лошади. Произведение можно закончить с помощью точных штрихов, согласно изобразительным принципам передачи внешней формы, закрашивая контур, чтобы объединить все части картины.

Шаг первый: закрашивайте контур лошади, начиная с шеи; затем закрашивайте плечи.

Шаг второй: закрашивайте туловище и круп.

Шаг третий: с помощью точечного письма соедините нарисованный круп с четырьмя конечностями.

Шаг четвёртый: наложите дополнительные слои краски, чтобы объединить все части лошади.

*Картины в стиле малого сеи характеризуются вниманием к деталям, стремлением передать подробности. Картины в стиле большого сеи более абстрактны. — *Примеч. пер.*

Стр. 9

1. Изображение лошади в стиле большого сеи: картины в стиле большого сеи пишутся очень быстро, одним махом; художник должен мастерски пользоваться кистью и тушью. Изображение получается очень живым и естественным. Сначала с помощью метода «кисть-маятник» рисуются контуры тела (сухой кистью), а затем детали объединяются и отделываются для создания целостного образа.

Шаг первый: нарисуйте карандашом очертания лошади, объединив с помощью туши круп и живот.

Шаг второй: закрасьте круп и туловище до плеча, заодно коснитесь и скул.

Шаг третий: рисуйте голову распушенной кистью, затем изобразите гриву и хвост.

Шаг четвёртый: нарисуйте четыре конечности, соединяя их вместе, чтобы получить полное изображение.

Стр. 10

1. Различные позы лошади

Стр. 11

Душевное состояние человека передаётся выражением лица. Настроение и чувства лошади передаются не столько выражением на морде, сколько её движениями. Когда лошадь счастлива, она машет хвостом, шевелит ушами, поворачивает голову. В её глазах светится радость. Когда лошадь сердится, она машет хвостом влево и вправо, широко раскрывает побелевшие глаза, напряжённо шевелит ушами, лягается задними ногами и громко ржёт.

Стр. 12

8. Этапы создания картины на примере

1) Как рисовать картину «Весенний ветер приносит удачу»

Первый шаг: сначала нарисуйте грифелем или карандашом две лошади. Используйте киноварь (398*) и тушь, чтобы получить тёмную охру (684*) и нарисовать плечи лошади, а затем шею.

Второй шаг: раскрасьте всё тело вплоть до крупа лошади.

Третий шаг: с помощью более светлой туши закончите рисунок лошади, а затем нарисуйте траву вблизи или вдалеке.

*Номера минеральных красок Marie’s. — *Примеч. пер.*

Стр. 13

Четвёртый шаг: возьмите цианин (индиго 495*), чтобы нарисовать вторую лошадь позади. Вам понадобится цианин (индиго 495*), лимонно-жёлтая и малахитовая краска, чтобы изобразить траву, а также светлая охра (684*) и тушь, чтобы изобразить летящий песок на заднем плане.

*Номера минеральных красок Marie’s. — *Примеч. пер.*

Стр. 14

1. Как рисовать картину «Прогулка на просторе»

Первый шаг: сначала нарисуйте грифелем или карандашом две лошади, затем нарисуйте густой тушью контур и закрашивайте тушью, начиная с плеча.

Второй шаг: раскрасьте всё тело, заканчивая крупом лошади.

Третий шаг: с помощью более светлой туши нарисуйте вторую лошадь позади и точками изобразите на дальнем плане деревья.

Стр. 15

Четвёртый шаг: вам понадобится светлая охра (киноварь и тушь), чтобы нарисовать лошадь. Затем возьмите цианин (индиго 495*) и тушь, чтобы дорисовать деревья на заднем плане и, таким образом, закончить картину.

*Номера минеральных красок Marie’s. — *Примеч. пер.*

Стр. 16

Картины для вдохновения

«Небесный скакун мчится по воздуху»

Стр. 17

«Парная прогулка»

«Вглядываясь в туман на берегу реки»

Стр. 18

«Весенние деньки»

«Летний зной»

Стр. 19

«Золотая осень»

«Бежать по снегу, приветствуя весну»

Стр. 20

«Встала на дыбы»

«Утоляя голод»

Стр. 21

«Табун лошадей»

Рисуя табун лошадей, художник изображает подвиг, геройство. Обращайте внимание на композицию, первый и второй план, перспективу и расстояние, которые передаются с помощью комбинаций различных оттенков туши. Избегайте чересчур запутанных и хаотичных мазков.

Стр. 22

«Сегодняшнее изобилие»*

«Возлагая надежды на ребёнка»

* Цитата из стихотворения Мао Цзэдуна. — *Примеч. пер.*

3-я страница обложки

«Люди и лошади подобны дракону»

«Водопой»

«В зарослях ароматных трав»

«Бег на границе»