

SỰ PHÁT TRIỂN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NGHỆ THUẬT SUMI-E TRONG NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI NHẬT BẢN

Đào Thiên Linh Thảo^{1*}, Nguyễn Xuân Quỳnh¹

¹Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

*Tác giả liên hệ: Đào Thiên Linh Thảo, daothienlinhthao@dnvu.edu.vn

THÔNG TIN CHUNG

Ngày nhận bài: 06/04/2025

Ngày nhận bài sửa: 20/06/2025

Ngày duyệt đăng: 03/07/2025

TỪ KHOÁ

Sumi-e;

Triết lý Thiền;

Chủ nghĩa tối giản;

Văn hóa Nhật Bản.

TÓM TẮT

Bài báo khám phá ảnh hưởng sâu sắc nghệ thuật Sumi-e, bức tranh vẽ mực truyền thống của Nhật Bản, đối với việc bảo tồn các giá trị tâm linh và triết học trong nghệ thuật Nhật Bản. Sumi-e, được biết đến với những nét vẽ tối giản nhưng biểu cảm, đóng vai trò như một ống dẫn cho triết lý Thiền, nhấn mạnh sự hài hòa, cân bằng và đơn giản. Thông qua việc nghiên cứu sự phát triển lịch sử, kỹ thuật và trọng tâm chủ đề của Sumi-e, nghiên cứu này nhấn mạnh các loại hình nghệ thuật gói gọn và duy trì bản chất văn hóa của Nhật Bản. Hơn nữa, nghiên cứu đi sâu vào vai trò của Sumi-e trong xã hội Nhật Bản đương đại, minh họa tác động của nó đối với nghệ thuật hiện đại và ý nghĩa văn hóa rộng lớn. Bằng sự kết nối tính thẩm mỹ của giá trị truyền thống với sự cải tiến trong nghệ thuật hiện đại, Sumi-e mang giá trị quan trọng trong việc duy trì di sản tâm linh và triết học của nghệ thuật Nhật Bản, có sức ảnh hưởng đến các nghệ sĩ và những người đam mê nghệ thuật trên toàn cầu. Bài viết này nhằm mục đích làm sáng tỏ di sản lâu đời của Sumi-e và vai trò then chốt của nó trong bối cảnh văn hóa và nghệ thuật của Nhật Bản.

1. GIỚI THIỆU

1.1 Mục tiêu nghiên cứu

Nghệ thuật Sumi-e, được biết đến là nghệ thuật vẽ bằng mực đen của Nhật Bản, không chỉ đơn thuần là một kỹ thuật vẽ mà còn là một biểu tượng của sự tinh tế và triết lý nghệ thuật trong văn hóa Nhật Bản. Với những nét vẽ tối giản nhưng tinh tế, Sumi-e thu hút người xem nhờ sự đơn giản và gọi lên những giá trị về tâm linh cũng như sự hoà hợp với thiên nhiên.

Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu sự phát triển và ảnh hưởng của nghệ thuật Sumi-e trong

nghệ thuật hiện đại Nhật Bản. Những nhà nghiên cứu và người yêu nghệ thuật đã dành nhiều thập kỷ để tìm hiểu và truyền bá nghệ thuật này trên toàn thế giới, nhưng vẫn còn nhiều điều để khám phá về sự ảnh hưởng của Sumi-e đối với nghệ thuật và văn hóa Nhật Bản ngày nay.

Bằng việc nghiên cứu sâu vào lịch sử, kỹ thuật và triết lý của nghệ thuật Sumi-e, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của nó không chỉ trong văn hóa truyền thống Nhật Bản mà còn trong sự phát triển của nghệ thuật hiện đại. Bài nghiên cứu này sẽ tập trung vào việc

phân tích sự lan truyền và ảnh hưởng của Sumi-e, cũng như những thách thức và cơ hội mà nó mang đến cho nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật trên toàn cầu.

Các câu hỏi nghiên cứu sẽ tập trung vào việc phân tích cách mà Sumi-e đã giữ vững giá trị truyền thống và đồng thời sáng tạo để thích ứng với thế giới đương đại, cũng như góp phần vào sự đa dạng hóa và phong phú hóa của nghệ thuật Nhật Bản.

Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về nghệ thuật vẽ mực Nhật Bản trong việc duy trì, tái khám phá các giá trị tâm linh và triết học của nghệ thuật, đồng thời khẳng định Sumi-e là một phần quan trọng trong sự phát triển văn hóa và trí tuệ của con người.

1.2 Tổng quan nghiên cứu:

Nghệ thuật Sumi-e, với nguồn gốc gắn liền triết lý Thiền và mỹ học phương Đông, đã được nghiên cứu qua nhiều góc độ lịch sử, kỹ thuật và ứng dụng. Các tài liệu cổ như *The Mustard Seed Garden Manual of Painting* và *Tsurezuregusa* đặt nền tảng cho kỹ pháp và tư tưởng của Sumi-e. Từ giữa thế kỷ 20, các học giả như Sherwood Moran, Jon Covell và Yamada Sōbin tiếp tục làm rõ mối liên hệ giữa Sumi-e và Thiền tông, cũng như đặc điểm hình thức của loại hình nghệ thuật này. Bước sang thời hiện đại, các nghiên cứu tập trung vào sự chuyển biến của Sumi-e trong bối cảnh xã hội Nhật Bản thay đổi, thể hiện qua các công trình của Ernest Fenollosa, Okakura Kakuzō và thực hành của những nghệ sĩ như Yokoyama Taikan, Foujita Tsuguharu, Hirayama Ikuo và Murakami Takashi. Bên cạnh đó, Sumi-e ngày càng được mở rộng ứng dụng trong thiết kế, nghệ thuật số và văn hóa đại chúng – tiêu biểu là các nghiên cứu gần đây về Sumi-e trong logo, poster, manga và công nghệ số (AI, VR).

Tại Việt Nam, nghiên cứu về Sumi-e còn khiêm tốn, chủ yếu ở mức giới thiệu kỹ thuật vẽ hoặc lồng ghép trong các nghiên cứu mỹ thuật

Đông phương. Chưa có nhiều công trình học thuật chuyên sâu về sự biến đổi của Sumi-e trong bối cảnh toàn cầu hóa hoặc ứng dụng công nghệ cao. Do đó, đề tài này có ý nghĩa trong việc bổ sung khoảng trống nghiên cứu, đồng thời góp phần nhận diện vai trò của Sumi-e như một biểu tượng văn hóa động trong xã hội đương đại.

1.3 Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích định tính kết hợp với tiếp cận liên ngành, bao gồm lịch sử nghệ thuật, văn hóa học và nghiên cứu thị giác, phương pháp phân tích – tổng hợp tài liệu từ sách chuyên khảo, bài báo quốc tế và các tư liệu hình ảnh liên quan đến Sumi-e trong cả bối cảnh truyền thống và hiện đại, kết hợp với phân tích nội dung tác phẩm nghệ thuật nhằm làm rõ tiến trình phát triển và ảnh hưởng của nghệ thuật Sumi-e trong nghệ thuật hiện đại Nhật Bản. Ngoài ra, bài viết cũng sử dụng phương pháp so sánh để đối chiếu các yếu tố thẩm mỹ và triết lý trong tranh Sumi-e truyền thống với một số xu hướng nghệ thuật đương đại, qua đó xác định vai trò chuyển hóa của nghệ thuật này trong bối cảnh toàn cầu hóa nghệ thuật.

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1 Lịch sử và nguồn gốc

Sumi-e, hay nghệ thuật vẽ bằng mực đen, xuất hiện từ thời kỳ Heian (794-1185) và từng bước phát triển trong giai đoạn Muromachi (1336-1573), khi các nghệ sĩ sáng tạo sử dụng nó để thể hiện sự đơn giản và sắc sảo trong tranh vẽ. Ban đầu, Sumi-e được phát triển từ nghệ thuật thư pháp Trung Quốc và sau đó trở thành một hình thức nghệ thuật độc lập tại Nhật Bản, với những đặc điểm riêng biệt và phong cách tinh tế.

Trong thời kỳ Muromachi, Sumi-e được các thiền sư Zen sử dụng như một phương tiện để thiền định và thể hiện tư tưởng sâu sắc của đạo Zen vào từng nét vẽ, tạo nên một phong cách nghệ thuật mang đậm chất tâm linh và triết lý.

Những nét vẽ tối giản, màu sắc đơn giản nhưng tinh tế của Sumi-e đã mang lại cho nó một vị thế đặc biệt trong nghệ thuật Nhật Bản. Trong thời kỳ Edo (1603-1868), nghệ thuật Sumi-e tiếp tục được phát triển mạnh mẽ và được ưa chuộng rộng rãi, đặc biệt là trong các nghi lễ tôn giáo và văn hóa.

Một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử của Sumi-e là Sesshū Tōyō (1420-1506) với phong cách sáng tạo và tinh tế, các tác phẩm của ông không chỉ đơn thuần là những bức tranh, mà còn là những kiệt tác nghệ thuật chứa đựng tư tưởng và triết lý sâu sắc. Những chủ đề phổ biến trong Sumi-e bao gồm cảnh quan thiên nhiên, động vật và thực vật, mỗi tác phẩm đều phản ánh sự tinh tế và nhạy cảm của nghệ sĩ đối với thế giới xung quanh. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tranh Haboku Sansui (Takashima Shuji, 2018)

Hình 1. Sesshū Tōyō, Phong cảnh mực vờ, Bảo tàng Quốc gia Tokyo.

2.2 Đặc điểm nghệ thuật và kỹ thuật sáng tác

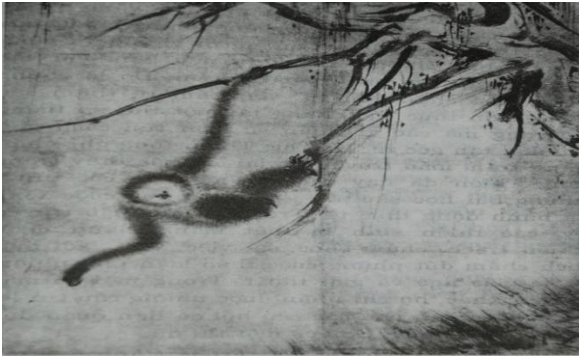
Sumi-e mang đặc trưng bởi những yếu tố vật liệu, kỹ thuật vẽ, phong cách, chủ đề và ảnh hưởng đối với văn hóa nghệ thuật cả Nhật Bản và quốc tế.

Vật liệu và dụng cụ: Nghệ thuật Sumi-e sử dụng mực đen (Sumi) và bút lông trên giấy washi, một loại giấy truyền thống Nhật Bản có độ hút mực tốt và bề mặt mịn. Mực Sumi được chế tạo từ than tre, mật ong và giấm, tạo nên màu sắc đậm đặc và độ bền cao. Bút lông Sumi-e thường được làm từ lông hoặc lông vịt, với đầu bút có khả năng linh hoạt để điều chỉnh độ dày của nét vẽ.

Phương pháp vẽ và kỹ thuật: Kỹ thuật vẽ Sumi-e đòi hỏi sự tinh tế và sự kiên nhẫn cao độ từ các nghệ sĩ. Nét vẽ thường là các nét cọ xoay vòng, đưa vào sự thay đổi áp lực và góc độ để tạo ra các nét vẽ khác nhau, từ nét mỏng nhẹ đến nét dày nặng. Các nét vẽ trong Sumi-e thường rất đơn giản nhưng lại rất biểu cảm, thể hiện sự sắc nét và sâu sắc của tác phẩm.

Phong cách và triết lý: Sumi-e thường mang trong mình triết lý Đạo Zen và tâm linh, thể hiện sự đơn giản và sự tương tác giữa con người và thiên nhiên. Mỗi liên hệ giữa hội họa và tinh thần thực hành Thiền hướng tới trạng thái thanh tĩnh, cảm nhận được thể hiện rõ nhất qua không gian thường lãm tranh truyền thống ở Nhật Bản. Thông thường, không gian này diễn ra trong trà thất. Việc thưởng trà cũng được người Nhật xem như một nghi lễ mang tính thiền tập và có tính chất tôn giáo. (Kakuzo, 2008, tr. 64). Nơi để treo tranh là vị trí trang trọng nhất trong trà thất, là nơi giữ gìn sự tôn nghiêm, nơi để người ta suy ngẫm và hướng tới sự giác ngộ. Được xem như là “vị trí danh dự nhất trong ngôi nhà Nhật Bản để trưng bày hoa và tác phẩm hội họa” (Kakuzo, 2008, tr. 64)

Chủ đề tập trung: Chủ đề phổ biến bao gồm cảnh vật, động vật và thực vật. Sumi-e không chỉ dừng lại ở việc miêu tả một cảnh vật mà còn là sự tương tác tinh tế giữa con người và thiên nhiên. Các nghệ sĩ thường tập trung vào sự đơn giản và sự tự nhiên của mọi sự vật, từ đó thể hiện mối quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài một cách tinh tế và triết lý.

Hình 2. Tohaku, thế kỉ XVI-XVII, Khi chơi trống (trích Siewart, & Horioka, 2006, p.99)

Ảnh hưởng và phát triển: Sumi-e đã có sự ảnh hưởng lớn đến văn hóa nghệ thuật Nhật Bản và lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới. Từ những bức tranh truyền thống, Sumi-e ngày nay cũng được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật và thẩm mỹ, từ tranh vẽ đến thiết kế nội thất và trang trí. Sự phát triển này thể hiện sự giữ gìn và phát huy di sản văn hóa và là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo và thẩm mỹ đương đại. Những đặc điểm và kỹ thuật này cùng nhau tạo nên sự đặc biệt của nghệ thuật Sumi-e, giúp nó duy trì và phát triển qua các thế hệ, từ những nét vẽ đơn giản đến những triết lý sâu sắc về sự tương tác giữa con người và thiên nhiên.

2.3 Ảnh hưởng của Sumi-e trong nghệ thuật hiện đại Nhật Bản

Sumi-e trong nghệ thuật hiện đại Nhật Bản mang đến một sự đa chiều và sâu sắc trong cả phương pháp vẽ và triết lý nghệ thuật, là biểu tượng của sự tinh tế, triết lý Đạo Zen và tinh thần tối giản, có sức ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nghệ thuật hiện đại ở Nhật Bản. Các nghệ sĩ đương đại thường lấy cảm hứng từ những nét vẽ đơn giản, sắc nét của Sumi-e để tạo ra những tác phẩm độc đáo. Việc kết hợp giữa kỹ thuật vẽ truyền thống và sáng tạo hiện đại đã mang đến sự đa dạng và phong phú trong nghệ thuật hội họa Nhật Bản ngày nay.

Sumi-e không chỉ được đánh giá cao về những đóng góp nghệ thuật và thẩm mỹ mà còn về khả năng thích ứng và sự phù hợp trong bối cảnh nghệ thuật kỹ thuật số hiện đại, hợp nhất các kỹ thuật truyền thống với các công nghệ kỹ

thuật số minh họa. Các cách tiếp cận như sử dụng học tập củng cố để mô hình các nét bàn chải nhấn mạnh những tiến bộ trong cách công nghệ có thể tái tạo các hình thức nghệ thuật truyền thống, giúp chúng có thể truy cập theo những cách mới và sáng tạo (Xie et al., 2013).

Trong khi việc tích hợp các công nghệ mới vẫn tiếp tục, các triết lý cốt lõi của Sumi-e liên quan đến sự đơn giản và bản chất vẫn có ảnh hưởng. Sự liên quan tiếp tục này nhấn mạnh sự thành công của nghệ thuật Nhật Bản hiện đại trong việc giữ lại di sản của nó đồng thời nắm lấy những tiến bộ công nghệ.

Triết lý Đạo Zen, một phần không thể thiếu trong Sumi-e, góp phần quan trọng vào việc hình thành thế giới tư duy và thẩm mỹ của nghệ thuật hiện đại Nhật Bản.

Sumi-e đóng vai trò quan trọng trong nghệ thuật và là một phần không thể thiếu của văn hóa và giáo dục Nhật Bản và duy trì giá trị văn hóa cổ truyền trong xã hội, đồng thời khơi gợi sự sáng tạo và tinh thần cẩn thận, trách nhiệm trong cộng đồng.

Trên phạm vi toàn cầu, Sumi-e đã thu hút sự quan tâm và yêu thích từ nhiều nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật. Việc giới thiệu và phát triển nghệ thuật này ở các quốc gia khác đã mang đến sự đa dạng và phong phú hóa văn hóa nghệ thuật toàn cầu.

2.4 Vai trò của Sumi-e trong bảo tồn giá trị tinh thần và triết học nghệ thuật Nhật Bản

Ảnh hưởng của nghệ thuật Sumi-e trong duy trì giá trị tâm linh và triết học của nghệ thuật Nhật Bản là một chủ đề sâu sắc và mang tính bền vững, phản ánh rõ những giá trị cốt lõi của văn hóa Nhật Bản qua các thế hệ. Sumi-e không chỉ là một phương pháp vẽ mà còn là một phương tiện truyền tải triết lý và tinh thần tôn giáo, ảnh hưởng đến cả cách nhìn về cuộc sống và sự tự nhiên.

Triết lý Đạo Zen và sự hài hòa với tự nhiên: Đạo Zen khuyến khích sự chân thật, sự tập trung và sự nhìn nhận sâu sắc về sự tự nhiên và vũ trụ.

Sumi-e thể hiện triết lý này thông qua những đường nét đơn giản, sắc sảo để thấy được sự hài hòa và sự thanh tịnh trong từng bức tranh. Bằng cách tập trung vào tổng thể thay vì chi tiết, Sumi-e nhấn mạnh sự tinh tế và sự kết nối giữa con người và thiên nhiên.

Tinh thần tối giản: Tinh thần tối giản không chỉ đơn thuần là một phong cách vẽ mà còn là một triết lý sống. Sự đơn giản này vừa làm đẹp cho bức tranh vừa giúp tập trung tinh thần của nghệ sĩ vào sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống và tinh thần con người, truyền tải những giá trị tinh thần và lòng biết ơn đối với sự tự nhiên.

Giữ gìn và phát triển giá trị tâm linh: Qua sự kết hợp giữa kỹ thuật và triết lý, sáng tạo trong Sumi-e giúp nghệ sĩ hiểu sâu hơn về văn hóa và triết lý đất nước, đồng thời là phương tiện để nuôi dưỡng tâm hồn và tăng sự nhận thức cá nhân về sự tự nhiên và vũ trụ.

Lan truyền và ảnh hưởng toàn cầu: Sumi-e không chỉ tồn tại trong phạm vi nghệ thuật mà còn lan rộng ra nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, thiết kế và thậm chí là thực phẩm. Sự lan truyền này chứng tỏ sức mạnh và sự ảnh hưởng của Sumi-e đối với cả xã hội và văn hóa Nhật Bản. Sumi-e giúp duy trì và phát triển giá trị tâm linh và triết học, khơi gợi sự sáng tạo và nhận thức về sự kết nối giữa con người và vũ trụ.

Tóm lại, vai trò của nghệ thuật Sumi-e trong duy trì giá trị tâm linh và triết học của nghệ thuật Nhật Bản là không thể phủ nhận. Ngoài là nghệ thuật vẽ thì Sumi-e còn là một phương tiện để truyền tải và nuôi dưỡng triết lý sâu sắc về cuộc sống và sự tự nhiên, góp phần vào sự giàu có và phát triển của văn hóa nghệ thuật đất nước mặt trời mọc.

2.5 Vai trò của Sumi-e trong nghệ thuật thiền Nhật Bản

Sumi-e không chỉ là nghệ thuật thể hiện vẻ đẹp tự nhiên mà còn là phương pháp thiền tập trung, giúp tu luyện tâm trí và nâng cao ý thức về sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

Thể hiện tinh thần thiền: Sumi-e thể hiện tinh thần thiền tịnh thông qua các nét vẽ đơn giản, tinh tế và tự phát, giúp người nghệ sĩ đạt được trạng thái tâm trí tĩnh lặng và tập trung. Quá trình tạo ra một tác phẩm Sumi-e đòi hỏi sự tập trung và tĩnh tâm cao độ. Người nghệ sĩ phải tập trung vào từng nét vẽ, từng giọt mực và từng chuyển động của bàn tay.

Kết nối với tự nhiên: Sumi-e và thiền tịnh đều nhấn mạnh vào việc kết nối với tự nhiên, giúp người nghệ sĩ hoặc người hành thiền tìm kiếm sự cân bằng và hòa hợp trong cuộc sống.

Thể hiện cảm xúc: Quá trình tạo ra Sumi-e và thực hành thiền tịnh đều có thể giúp giảm stress, tĩnh tâm và cải thiện sức khỏe tinh thần. Sumi-e có thể được sử dụng để thể hiện cảm xúc và tâm trạng của người nghệ sĩ, giúp họ kết nối với bản thân và thế giới xung quanh.

Phát triển tâm linh: Cả Sumi-e và thiền tịnh đều giúp người nghệ sĩ hoặc người hành thiền phát triển tâm linh, đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và thế giới xung quanh.

Tóm lại, Sumi-e là một hình thức nghệ thuật độc đáo của Nhật Bản, có mối quan hệ chặt chẽ với nghệ thuật thiền và đóng vai trò trung tâm như một phương tiện để thực hành chánh niệm, mở rộng tâm trí, và thể hiện triết lý sống hòa hợp với tự nhiên. Nó giúp người luyện tập khám phá sự tĩnh thức qua từng nét vẽ, phản ánh sự trống rỗng, vô thường và vẻ đẹp tự nhiên của vạn vật, từ đó thúc đẩy quá trình thiền định và nội tâm minh triết.

Trong thời hiện đại, Sumi-e không chỉ giới hạn ở các bức tranh truyền thống mà còn được áp dụng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau như thiết kế đồ họa, trang trí nội thất và thời trang. Nghệ thuật Sumi-e đã trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa Nhật Bản, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật trên khắp thế giới.

Nhờ vào sự kết hợp giữa kỹ thuật vẽ tinh tế và triết lý sâu sắc, nghệ thuật Sumi-e trở thành một di sản văn hóa quý giá của Nhật Bản tạo

nguồn cảm hứng cho các thể hệ nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật. Sumi-e thể hiện rõ nét tinh thần của văn hóa Nhật Bản: sự đơn giản, sự tinh tế và sự hài hòa với thiên nhiên. Điều này đã giúp Sumi-e vượt qua biên giới quốc gia và trở thành một phần quan trọng của nghệ thuật thế giới.

3. KẾT LUẬN

Nghệ thuật Sumi-e là một biểu tượng của sự tinh tế và triết lý sâu sắc của nền văn hóa Nhật Bản. Sumi-e đã có một vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển giá trị tâm linh và triết học cũng như thiên tịnh trong nghệ thuật của đất nước này.

Sumi-e mang đến cho người xem không chỉ là những bức tranh đẹp mà còn là một trải nghiệm tâm linh, khơi gợi sự suy ngẫm và thúc đẩy sự cảm nhận sâu sắc về sự tự nhiên và cuộc sống. Triết lý Đạo Zen và tinh thần tối giản đã được thể hiện rõ ràng qua từng nét vẽ trong Sumi-e, góp phần làm giàu thêm thế giới tư duy và thẩm mỹ của người yêu nghệ thuật.

Ngoài ra, Sumi-e cũng là một cầu nối văn hóa, lan tỏa tầm nhìn và giá trị của nghệ thuật Nhật Bản ra thế giới. Việc lan truyền và phát triển nghệ thuật này ngoài đem lại những tác phẩm nghệ thuật đẹp thì còn có giá trị về giáo dục và nuôi dưỡng tâm hồn, góp phần vào sự hiểu biết, sự đoàn kết giữa các dân tộc.

Sumi-e là một phần trong di sản văn hóa của Nhật Bản, là một nguồn cảm hứng vô tận cho sự sáng tạo và triết lý của con người. Sự ảnh hưởng của nó đã và đang tiếp tục lan tỏa và làm phong phú thêm thế giới nghệ thuật hiện đại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Akita, U. (1979). *Zen and Art*. New York: [1]Adamson, G. (2020). *Japanese design since 1945*. Bloomsbury Publishing
- Borei, S. (2000). "The Influence of Sumi-e on Western Abstract Art." *Art in America*, 88(5), 60-67.

Fenollosa, E., & Okakura, K. (1903). *The ideals of the East: With special reference to the art of Japan*. John Murray.

Kakuzo, O. (2008). *Tra dao [The tao of tea]* (translated by Bao Son). Ho Chi Minh City: Arts Publishing House

Morton, C. (2002). *Sumi-e: The Art of Japanese Ink Painting*. London: British Museum Press.

Mori, A. (2005). "The Role of Sumi-e in Modern Japanese Art." *The Art Bulletin*, 87(2), 223-242.

Murakami, T. (2001). *Superflat manifesto*. Tokyo: Madra Publishing. (Ghi chú: Năm 2001 là năm xuất bản tuyển tập triển lãm có "Superflat Manifesto")

Nakamura, T. (1986). "The Development of Sumi-e in the 20th Century." *Japanese Studies*, 6(1), 43-62.

Suzuki, D. T. (2019). *Thiền và văn hóa Nhật Bản [Zen and Japanese culture]* (translated by Nguyen Nam Tran). Hanoi: Hong Duc Publishing House

Takashima Shuji, translated by Matt Treywaud (2018), *The Japanese sense of beauty*, Japan Publishing Industry Foundation for Culture

HSK World, *Tranh phong cảnh thủy mặc (Haboku Sansuizu)*
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/shows/audio/j_art-20160414-1/

Xie, N., Sugiyama, M., & Hachiya, H. (2013). *Artist Agent: Một phương pháp tiếp cận học tăng cường để tạo nét vẽ tự động trong tranh mực phương Đông*. IEICE Transactions on Information and Systems, E96.D (5), 1134-1144.
<https://doi.org/10.1587/transinf.e96.d.11>

THE DEVELOPMENT AND INFLUENCE OF SUMI-E ART IN MODERN JAPANESE ART

Dao Thien Linh Thao^{1*}, Nguyen Xuan Quynh¹

¹*Dong Nai Technology University*

*Corresponding author: *Dao Thien Linh Thao, daothienlinhthao@dntu.edu.vn*

GENERAL INFORMATION

Received date: 06/04/2025

Revised date: 20/06/2025

Accepted date: 03/07/2025

KEYWORD

Sumi-e;

Zen philosophy;

Minimalism;

Japanese culture.

ABSTRACT

This paper explores the profound influence of Sumi-e, the traditional Japanese ink wash painting, on the preservation of spiritual and philosophical values within Japanese art. Sumi-e, known for its minimalist yet expressive brushstrokes, serves as a conduit for Zen philosophy, emphasizing harmony, balance, and simplicity. Through an examination of Sumi-e's historical evolution, techniques, and thematic focus, this study highlights how the art form encapsulates and perpetuates the cultural essence of Japan. Furthermore, the research delves into Sumi-e's role in contemporary Japanese society, illustrating its impact on modern artistic practices and its broader cultural significance. By bridging traditional aesthetics with modern sensibilities, Sumi-e continues to be a vital force in sustaining the spiritual and philosophical heritage of Japanese art, influencing artists and art enthusiasts globally. This paper aims to shed light on the enduring legacy of Sumi-e and its pivotal role in the cultural and artistic landscape of Japan.
