Связь времен в изображение человека и животного.

Изображение фигуры человека и животного на протяжении веков оставались интересной темой для творческого воплощения. Многообразие художественных форм произведений живописи, скульптуры, графики, позволяют судить об художественных предпочтениях и эстетических вкусах той или иной культуры. В разные времена человечество интересовало, то образ животного, то человека. И до настоящего времени многие темы к работам по композиции требуют виртуозного владения линией и знанием пропорций для создания того или иного образа. Но до того как мы рассмотрим простейшие методы рисования человека и животного, окунемся в далекое прошлое и посмотрим для чего и как художники изображали своих персонажей.

Среди сохранившихся древних изображений интересны наскальная живопись в Альтамирской пещере в Испании, в пещерах Фон-де-гром, Нио, Ласко во Франции и многие другие в эпоху палеолита и позже. Что объединяет все эти рисунки? А объединяющим здесь является формат изображения человека и животного. Если человек первобытным художником изображается достаточно схематично, то животное мы видим во всех подробностях, деталях и нюансах. С чем это связано? Может первобытный художник пока еще не умеет изображать человека?.. Но дело здесь в другом. Животное на данный период представляет для человека не только гастрономический интерес, а так же как возможность одеться, обуться и обустроить свой быт. Поэтому животное изображается во всех подробностях, для передачи информации другим собратьям своего племени. Мужские фигуры изображены схематично и только в сценах охоты. И так как то было время матриархата, господство материнского рода, то женская фигура – это статуэтка, так называемая «палеолитическая Венера», имеющая только гендерные признаки в увеличенных размерах.

А вот совсем иное изображение человека мы наблюдаем в искусстве древнеегипетских художников, которые перешли от обобщённого образа к конкретному. Нас как зрителей изумляет необычная «пластичность» фигуры – голова и ноги в развернуты в профиль, а плечи в фас. Достаточно плоскостное решение в изображение фигур, присутствует геометрическая декоративность. Художники Египта большое внимание начинают уделять не только изображениям животных, но и пропорциям и прорисовкам фигуры человека. При этом в этот период происходит объединение животного и человека в одну сущность (голова зверя или птицы, а тело – человеческое).

Наивысшего рассветы в изображении человека достигает искусство Античности. Духовная и физическая красота человека – главная тема искусства Древней Греции и Рима. Греческие мастера изучали строение человеческого тела, пластику движений, соразмерность его пропорций, во время Олимпийских игр. Для греческого живописца реалистическая передача природы человека стала первоочередной задачей. Но с наступлением новой христианской эры меняется и представление о человеке и его теле.

Средние века меняют отношения и к человеку, и к искусству и, конечно же, в связи с новой зарождающейся религией. Новая религия на долгое время выдает человеческое тело за сосуд греховности. Человеческие изображения естественно главенствуют в пластике, но признаны запечатлеть евангельские сюжеты, но не красоту человеческого тела. Образ зверя не исчезает, но чаще это образ свирепого фантастического чудовища. Искусство художника средневековья не рождает у зрителя ощущения объема, живости, пропорций в построении, но оно к этому и не стремится.

Несколько столетий длилось темное время средневековья, но именно в Италии грань между средневековьем и Возрождением перейдена гораздо раньше, чем в других странах. Именно Италии суждено было возглавить великий переворот в мироощущении людей, а вместе с этим отношение к природе человека. В этот период изучаются развалины античности, и именно это производит неизгладимое впечатление на гуманистов эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения признает главенство человеческой личности. Такие художники как Джотто, Брунеллески, Донателло, Мазаччо, Верроккио, Боттичелли и другие открывают новые грани в изобразительном искусстве. Но такие имена как Леонардо да Винчи, Рафаель, Микеланджело вошли в историю как непревзойденные гении, в работах которых человек – венец природы!

Ренессанс в изобразительном искусстве открыл для последующих поколений художников огромные перспективы. Уже к XVII-XVIII векам складываются все виды и жанры изобразительного искусства. Портрет, батальный, исторический жанры с изображением человека; анималистический - изображение животных. В течении, всего этого времени художник ищет, экспериментирует, созидает. Возникают новые течения, направления, стили в живописи: сюрреализм, импрессионизм, кубизм, абстракционизм, авангардизм, модернизм, фантастический реализм, ампир. А вместе с новыми течениями, появляются совершено новые образы, которые отображают индивидуальное восприятие художника с искажением пропорций. Но классическая система построения человека остается определенной такой, какой ее видели художники Античности и Возрождения.

Говорить о человеческой фигуре все равно, что говорить обо всей истории искусства, поскольку, человеческое тело – единственная тема, которая присутствовала во все времена в искусстве всех стилей. Люди всегда изображали людей, делая это, выражали свой взгляд на жизнь. Старая поговорка гласит: « Если вы можете рисовать людей, то вы можете рисовать, что угодно». Мы же в свое время остановились на образце Древней Греции – именно так по нашему мнению надо изображать человеческое тело и в классификации определяем это как классическую форму. Классическое наследие предполагает, что в основе изображения человека должны лежать категории красоты, и мы полностью с этим соглашаемся.

В современной школе преподавателю необходимо не только самому владеть приемами и методами построения животного и человека, но и в простых формах подать эти знания ученикам. Художественные школы не стремятся к подробному изучению скелета, черепа и внешних мышц, так как это задачи профессиональных учебных заведений, но есть задачи изучить пластику движения, пропорции соразмерно возраста человека, строения человека и животного. Любое изображение человека начинается с формального представления человеческого тела – не индивидуального, а того, которое дает общее представление о теле мужчины или женщины. Эволюция художественных стилей привела к тому, что сложились определенные критерии человеческого тела. Совершенно логично, что их легче понять, если рассматривать человеческое тело обнаженным, что в нашем случае совершенно не возможно. На основании идеалов красоты, сложившихся за века, основаны каноны пропорциональности, определяющие высоту и пропорции правильно сложенных тел. Самым естественным является следующий канон пропорциональности: высота семи с половиной голов составляет высоту фигуры взрослого человека и от четырех до шести – высоту ребенка и подростка. Центр идеальной фигуры человека располагается на уровне лобковой области, половина общей высоты тела должна равняться длине руки, а локоть опущенной руки – находится точно под линией талии. Так же изучаются пропорции кисти, ступни и других частей тела человека. Так же изучаем, как меняется положение тела в пространстве при опоре то на одну, то на другую ногу. В своих первых рисунках мы не стремимся построить взрослого человека, так как учащимся еще пока достаточно сложно делить линию на семь или семь с половиной частей. Вертикальную линию (ось симметрии) мы делим на шесть частей (по полам и каждую половину еще на три части) из удобства. Для того чтобы построить человека или животное нам необходимо построить «скелет» при помощи прямых или изогнутых линий, которые будут являться осями симметрии. Оси симметрии делятся согласно пропорциям на необходимое число частей. После того, как выяснено направление осей симметрий, и они разделены согласно пропорциям на части можно приступать к созданию мышечной массы. При помощи овалов и кругов создаем объемы (мышечную массу). А в конце «одеваем» фигуру либо в шерсть либо в одежду. Рисовать людей сразу в одежде, может показаться легче. Возможно это и так, но только для опытного художника. Одежда помогает с определением формы под ней, создавая контурные линии, однако она может и замаскировать форму, отчего рисунок получится путаным. И в этом случае схематический рисунок должен помогать неопытному художнику, в каких местах форма скруглится или, наоборот, будет - топорщится, а складочками укажем место сгиба. Все точно так же обстоит и с построение животного, птицы, насекомого, рыб и пр. В своей практике убеждаюсь, что детям рисовать схемой не только легче, но и интереснее. А все что интересно, то делается с большим удовольствием!