

ПРЕДМЕТ АНАТОМИИ И ИСТОРИЯ ЕЁ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Н.С.Журавлев–

профессор КазНПУ им.Абая,

Н.Г.Назарова -

к.п.н., доцент КазНПУ им.Абая

Пластическая анатомия - это учение о внешнем строении тела, о его пропорциях. Цель преподавания анатомии – вооружить будущих художников профессиональным осознанным пониманием природы для применения этих знаний в работе над рисунком, живописью, скульптурой, графикой, как в учебной, так и в творческой работе.

Задачи, связанные с овладением знаниями пластической анатомии, состоят в детальном изучении формы человеческого тела, его пропорций, в осмыслении конструктивных особенностей фигуры при изменении его положения в различных движениях, в умении отобразить модель не только с натуры, но и по памяти, по представлению, научить выделять главное, грамотно передавать анатомические особенности фигуры.

Анатомия изучает форму и строение организма. Слово «анатомия» происходит от греческого слова «анатэмно», что значит по древним понятиям «рассекаю». Таким образом, анатомия является искусством рассечения тела. Рассечение или препарирование трупов - один из основных и наиболее старых методов изучения строения тела.

Одним из направлений изучения анатомии человека является пластическая анатомия. Это наука о строении человеческого тела, его соотношениях и пропорциях, его изменениях при движении человека. Пластическая анатомия необходима художнику, скульптору, поэтому её называют «анатомией для художников».

Все живые существа, несмотря на разнообразие строения формы и функции их тела, составляют единое целое с природой. Человек неотделим от природы, окружающая среда действует на индивидуальное развитие каждого отдельного человека, вызывая изменение форм строения и функций его организма.

Чтобы сотворить реальный правдивый художественный образ человека, необходимо глубоко понимать и узнавать природу и форму человеческого тела через изучение пластической анатомии. Художник должен детально познать человеческое тело, его функциональное совершенство, закрепить в своей памяти основные закономерности его строения и научиться на основе этого грамотно рисовать и лепить его.

Знание пластической анатомии в совокупности с наблюдательностью художника обеспечивает жизненную правдивость произведения. Недаром такие гениальные художники эпохи Возрождения, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, были прекрасными анатомами. Их живописные и скульптурные произведения безукоризненны с точки зрения анатомии форм.

Практикуются различные методы изучения формы тела, однако основным среди них остается метод визуального восприятия, т.е. оценка и определение натуры. Вначале устанавливается положение формы тела и отдельных его частей в пространстве, потом его пропорции и, наконец, пластические характеристики формы. Одновременно необходимо делать зарисовки и наброски со скелета и анатомических препаратов. Пластическая форма познается и запоминается только путем систематического воспроизведения её в рисунках и скульптуре.

Выдающийся художник - педагог П.П.Чистяков, определяя мастерство художника, писал, что чувства, знания, умения – все вместе составляют полное искусство. При этом знания нужно уметь применять. Мало знать отдельные элементы формы кости, суставы, мышцы, необходимо хорошо усвоить конструктивную связывающую роль скелета, взаимодействие частей скелета в пространстве, образование обобщенных мышечных массивов, вхождение форм, т.е. мышечную связь. Художник, не знающий анатомию, не может передать натуру в полной мере, а только передаёт внешнее правдоподобие. Великий художник Возрождения Микеланджело видел в рисунке высшую точку мастерства для живописи, скульптуры и архитектуры.

Студент обязан помнить, что рисовать – это значит рассуждать, мыслить, анализировать. Студент должен уметь видеть явления перспективы и передавать их в рисунке, живописи, скульптуре; видеть общую форму предмета и начинать лепить или рисовать с ее изображения; точно определять пропорции; видеть в натуре конструктивную основу формы; цветовые и тональные отношения; движение и пластику натуры; видеть наиболее характерное и образное, уметь передать это. Не нужно бояться ремесла искусства, ибо техническая подготовка – это фундамент искусства.

Все новое в искусстве осталось жить и дошло до наших дней благодаря совершенствованию мастерства. Микеланджело, Рембрандт, Эль-Греко и многие другие художники внесли в искусство не столько новое, сколько усовершенствованное старое знание, поэтому их вещи бессмертны. Художник Йогансон говорил, что учащемуся необходимо ставить глаз, как певцу голос. Цельность видения – основа рисунка, живописи, скульптуры.

Изображение человека – одна из ведущих тем. Человек может быть изображен не только в состоянии покоя, но и в движении, что значительно сложнее, т.к. форма при этом меняется. Можно сфотографировать фигуру в движении, пишет М.Ц.Рабинович, затем скопировать это фото, но рисунок получится не пластичным, вялым, неправдоподобным. Причина заключается в следующем. Для выразительной передачи движения необходимо изучить формы живых организмов, закономерности его движения и статики. Для этого нужна пластическая анатомия, знание законов косной и мышечной связи. Тогда художник будет не слепо копировать натуру, а изображать творчески, создавая образ, свободно работая от себя в композиции.

Человек осуществляет движение при помощи взаимодействия костей и мышц, соединенных между собой. Мышцы, сокращаясь и расслабляясь,

двигают кости, тем самым меняя форму фигуры и её частей.

Пластическая анатомия изучает внешние формы тела: скелет, суставы, мышцы, детали лица, основные движения и пропорции, равновесие и центр тяжести, построение фигуры на основе знаний скелета и мышечных массивов.

Впервые попытки изобразить человека были сделаны в странах Дальнего Востока и в Египте. В древней Греции, в гробницах, были найдены скульптуры и рельеф человеческой фигуры, покрытые сеткой, или «скульптурные модели». Из этого можно сделать вывод, что в то время изучались лишь пропорции тела. До нас дошел египетский канон или система пропорций, по которому фигура высотой в 19 средних пальцев руки считалась пропорциональной.

В 5 веке до нашей эры, во времена Перикла, искусство Греции достигло наивысшего расцвета, человеческое тело представлялось с исключительным мастерством. Например, «Мальчик, вынимающий занозу», «Амазонка», выполненные скульптором Поликлетом в 5 веке до нашей эры; «Апоксимен» - скульптура Лисиппа, выполненная в 4 век до нашей эры, и многие другие произведения. Можно насчитать у греков сотни попыток дать правила для создания идеальной человеческой фигуры. Известны были каноны, разработанные лучшими скульпторами 5 и 4 в. до н.э., Мироном, Фидием, Праксителем, Лиссипом и особенно Поликлетом.

Таким образом, в период расцвета греческой культуры уже были разработаны учения о пропорциях человеческого тела, которыми мы пользуемся и в настоящее время.

Несмотря на то, что религией запрещалось препарировать трупы, греки изображали человеческое тело анатомически точно благодаря систематическому наблюдению живой природы. Гален рассекал обезьяну и радовался, когда нашел в болотистой местности после разлива реки скелет человека.

Древние греки заботились о культуре тела, что давало возможность изучать пластику тела в движениях атлетов и занимавшейся гимнастикой греческой молодежи. Звание атлета почиталось как самое главное звание, которое давалось только безукоризненным, честным и красивым. Победитель награждался пальмовой веткой, венком, статуэткой победителя. Статуэтки создавались под впечатлением созерцания силы и красоты, путем изучения живой пластики в гимнастических школах. Греческие художники наблюдали нагое тело человека в многообразии движений, поэтому произведения их искусства анатомически безупречны.

В период средневековья пластическая анатомия не развивалась, так как церковь и монашество мешали этому развитию, нагое тело считалось презренным, трупы запрещалось вскрывать, всякая живая мысль считалась ересью.

Интерес к изображению, изучению нагого тела возобновился лишь в эпоху Возрождения (15-16 века). Возрождение выдвинуло ряд крупных

ученых и художников, изучавших анатомию на трупах людей. Первым исследователем в этой области был итальянский художник и скульптор Полойоло (1429-1498). Почти одновременно с Полойоло анатомию на трупах человека изучил первый учитель Леонардо да Винчи — Андреа Вероккио (1435-1488). Однако, творцом пластической анатомии считался Леонардо да Винчи (1452-1519).

Леонардо да Винчи выполнил 13 папок с анатомическими зарисовками, которые были первым руководством по пластической анатомии. До нашего времени дошло только 234 листа, содержащие 779 разнообразных рисунков, на полях которых автор делал пометки о методах изучения формы тела. Главная особенность анатомических рисунков Леонардо да Винчи заключалась в их наглядности. Каждая часть тела изображалась с разных сторон в логической последовательности. Кроме этого, он изучал механизм движения различных животных. Другим крупнейшим мастером эпохи Возрождения был Микеланджело Буаноротти (1475-1564), который постигал анатомию по трупам в течение 20 лет.

Среди работ великих художников заслуживают внимания анатомические рисунки итальянского художника начала 16 века Рафаэля (1483-1520). В дальнейшем пластическая анатомия занимает по праву важное место в ряду предметов наравне с рисунком и живописью.

1648 году в Парижской академии живописи и скульптуры была создана отдельная кафедра анатомии. В 1725 году в России при Академии наук были открыты рисовальные классы, на которых, как обязательный предмет, изучалась пластическая анатомия. В дальнейшем, пластическая анатомия стала дисциплиной постоянно изучаемой в художественных учебных заведениях.

В 1757 году основывается Петербургская Академия Художеств, где пластическая анатомия постигалась как обязательный и один из основных предметов. В дальнейшем, выдающийся русский художник профессор академии художеств А.П. Лосенко, издает первое руководство по пластической анатомии «Изъяснение краткой пропорции человека, основанной на достоверном исследовании разных пропорций древних статуй, старанием Императорской Академии художеств профессора живописи господина Лосенко для пользы юношества, упражняющегося в рисовании, изданное». А.П. Лосенко был первым русским художником, который изучал нагое человеческое тело и рисовал его с большим мастерством. Мастерство А.П. Лосенко было значительным вкладом в искусство того времени.

После смерти А.П. Лосенко работу в области пластической анатомии продолжили профессора Академии Художеств А.И.Иванов, отец знаменитого художника А.А. Иванова, и В.К. Шебуев.

Большая роль в развитии анатомических познаний художников 19 века принадлежит крупному анатому и хирургу И.Б.Буяльскому (1789-1866), первому профессору анатомии Российской Академии Художеств. Вместе с

известными художниками того времени И.Б.Буяльский создал свои знаменитые атласы по хирургической анатомии, которые внесли огромный вклад в русскую науку. Свой многолетний опыт И.Б.Буяльский вложил в книгу «Анатомические записки для обучающихся живописи и скульптуре» (1860), иллюстрации к которой были сделаны профессором живописи В.К. Шебуевым. Большой анатомической культурой отличаются изображения человеческого тела в работах великих русских художников Кипренского, Брюллова, Иванова, Репина, Перова, Крамского, Сурикова и др.

В 1883 году в Москве открывается Училище живописи, ваяния и зодчества, где пластическую анатомию преподает профессор Тихомиров, который в 1884 году пишет учебник по пластической анатомии человека. В 1906 году им издается курс пластической анатомии человека профессором М.А.Тихомировым, в 1921 «Руководство по пластической анатомии» П.И.Корзуина в советское время. В советское время были изданы учебники по анатомии М.У.Рабинович, Г.М.Павлов и В.Н.Павлова. Интерес к пластической анатомии со временем не утихает. Переиздаются старые издания и издаются хорошо иллюстрированные новые: Г.Бамеса, Е. Барчай, Уолтер Фостера, А.Ю Кузнецова и др.

Түйін

Бұл мақалада пластикалық анатомия оқу пәнінің даму тарихы ашылған. Авторлар анатомияны оқыту мақсатын анықтап, суреттен, живописьтен, мүсіннен, графикадан, оқу жоспарындағыдай және де шығармашылық жұмыста да кәсіптік түсіністікпен натураны жұмысында пайдаланумен келешек суретшілерді қаруландыруы қажет екенін анықтайды.

Summary

In article the history of development of a subject matter plastic anatomy reveals. Authors define the purpose of teaching of anatomy. To arm the future artists with the professional realised understanding of nature for application of this knowledge in work on drawing, painting, a sculpture, a drawing, both in the curriculum, and in creative work.