

Искусство рисования представляет собой единый художественно-творческий и учебно-познавательный процесс, который невозможен без изучения анатомии человеческого тела.

Анатомия – учение о строении костей и мышц тела, является необходимой основой всякого искусства. Художник изучает анатомию для познания строения основы тела, его скелета и мышц. Кости и мышцы человеческого тела образуют сложную систему, связанную между собой.

Человек создан уникальным образцом, равного которому не существует в природе. На протяжении тысячелетий его изображение относится к вершине изобразительного искусства. Но мы остановимся на необходимости знания строения человеческого тела архитектором и дизайнером.

Для комфортного проживания нам нужен дом, мебель, одежда, орудия труда, станки, транспорт, т. е. всё то, без чего нельзя обойтись в современной жизни. Архитектор, работая над проектом, вынужден думать о том, чтобы в окружающей среде, предназначенной для людей, было удобно и комфортно. В ногу со временем меняются требования и корректируются стандарты, предъявляемые к вещам, которыми пользуется и среди которых живет человек. Без знания особенностей строения человеческого тела бесполезно пытаться создать что-либо по-настоящему удобное и комфортное. Это касается всего, чем в жизни приходится пользоваться: кровать, стул, стол, кресло, автомобильное сидение. Всё, чем мы пользуемся, и всё что нас окружает, так или иначе связано со строением и анатомическими особенностями нашего тела.

Изобразительное искусство своим существованием обязано человеку, поскольку человек является главным действующим лицом в произведениях художников, начиная со времен наскальных изображений.

Греки – Мирон, Фидий, Поликлет являются основоположниками в изображении фигуры человека. Форма их произведений безупречна, при этом фигуры находятся в движении. Дискобол Мирона изображён в тот момент, когда диск отрывается от руки, это момент высшего напряжения тела. Для грамотного изображения человека, нужно знать строение его тела, а для изображения фигуры в движении необходимо знать и физиологию строения костно-мышечной системы. Знать расположение мышц неплохо, но без знания их функций, невозможно убедительно изобразить фигуру в движении.

Пластическая анатомия, как наука, берет свое начало с конца XVI – начала XVII веков. Основатель этой науки Андреас Везалий начал свою работу над анатомией «De Fabrica». Иллюстрации к этому фундаментальному труду он предложил выполнить великому художнику Тициану. Тицианом и его учениками было выполнено более трехсот рисунков. Независимо от несовершенных знаний Тициан блестяще владел художественной формой анатомического строения.

Голова человека рассматривается как одна из сложнейших форм человеческого тела. Она сложна и многообразна в силу индивидуальных особенностей человека. Несмотря на это, закономерность строения и ее конструктивно-анатомическая основа одинаковы для всех. Правила, законы и схемы строения формы являются отправной точкой в работе рисовальщика. Знание художественной анатомии, структуры мышц, костей, механики движений обеспечивает грамоту и правдивость рисунка живой природы (см. рисунок).

Карташов А. Рисунок торса

Основу человеческого тела составляет скелет. Скелет рассматривается как каркас и является конструктивной основой всего тела. Он выполняет функцию защиты внутренних органов и служит твердой опорой туловища. Внешняя пластическая форма человеческого тела продиктована ее внутренним строением. Поэтому без четкого понимания причин, обуславли-

вающих изменение внешних форм, невозможно убедительно и правильно построить фигуру человека в рисунке. Рисование – продолжение изучения закономерностей строения человеческого тела. Чтобы более полно и основательно понять, как формируется внешняя форма человеческого тела, недостаточно ограничиваться изучением лишь костного строения, так как внешняя характеристика продиктована в равной степени как костным, так и мышечным строением.

Зная строение человеческого тела, можно четко представить себе работу мышц и положение костей при том или ином движении тела. Не обладая знаниями в области анатомии, трудно изобразить человеческое тело. Только основательное изучение анатомии дает возможность верно изображать человека, подмечать детали, от которых зависит характер общей формы модели, и постепенно подчеркивать органическую связь частей и единого целого.

Иногда мы встречаемся с грамотными произведениями, но что-то в них нас не устраивает, возникают какие-то сомнения. Почему? Да всё просто: при изображении в движении художник изобразил в напряжении те мышцы, которые при этом движении остаются в покое. Это свидетельствует, что при изучении пластической анатомии художник не уделял внимания физиологии мышц. В связи с этим хочется подчеркнуть, что при изучении пластической анатомии, необходимо особое внимание уделять функции мышц. Возьмём к примеру прямую мышцу живота: если фигура находится в положении сидя (отдыхает), показывать прямую мышцу живота в напряжении нельзя, как бы не хотелось показать анатомическое сложение, выглядеть это будет неубедительно. В большинстве своём каждая мышца в напряжении влияет на рельеф фигуры. При движении в работу включается группа мышц, передавая последовательно функции друг другу, тем самым меняя рельеф фигуры.

Человеческое тело по многим параметрам (внутренним и внешним) имеет чрезвычайно сложное строение и требует глубокого изучения. Скелет человека состоит из 233 костей, которые при соединении между собой образуют суставы. Знание функции сустава определяет возможность его движения в скелете. Блоковидный сустав: движение только в одной плоскости, именно эти свойства сустава используют для выполнения болевых приёмов в различных видах борьбы. Вращающийся сустав: кость вращается вокруг своей оси или другой кости и т. д. Все суставы имеют зону своего движения. Знание эти зон даёт возможность избежать ошибок при изображении движения в отсутствии натуры.

Иногда для изображения какого-либо движения необходимо изобразить человека в таком ракурсе, который в природе невозможен, но если вы владеете знаниями физиологии анатомии, то у вас это получится. Как говорил великий П.П. Чистяков: «Рисование такая же суровая и, главное, точная наука как математика».

Движение в суставе с помощью мышц (отведение, приведение, сгибание, разгибание, состояние покоя, среднее положение) называется физиологией. Изучение пластической анатомии через изучение физиологической системы даёт более полное представление о строении фигуры. Такой метод проще усваивается и в дальнейшем приобретённые знания используются на практике.

Неумение рисовать те или иные формы человеческого тела обусловлено, прежде всего, плохим знанием анатомии.

Для основательного освоения рисунка фигуры человека нужны твердые знания закономерностей его внутренней структуры, для чего необходимо изучить основы пластической анатомии.

Изучение основ пластической анатомии способствует пониманию логики строения формы головы, тела и всей фигуры в целом, позволяет понять механизм движений, связь и взаимодействие отдельных частей тела.

Бесконечное разнообразие его движений, необычная гибкость и целесообразность конструкции человеческого тела пробуждает и вызывает желание передавать его внешнюю красоту и внутреннее содержание. Человек служил и служит мерилем пропорциональных соразмерностей объектов материальной среды. Для человека и ради человека создавались и создаются материальные ценности, в том числе произведения искусства и архитектура. Им соизмеряют всю среду обитания. Исходя из его пропорций, строят здания и сооружения, шьют одежду, обувь и т. д.

Пренебрежение анатомией ведет к бытовым представлениям среди модернистов, огульно отрицающих историю, традиции и прежние суждения как академические ограничения свободного выражения. «Свободное выражение» – это не обязательно хорошее искусство. В искусстве, как и в других областях, экспериментирование – это корень роста. Но его культурным слоем служит правильная подготовка. Если почва бесплодна, корень засыхает и будущее искусства потеряно.