

Пропорции тела человека

Колодовский И. И.

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова», Витебск

Данная статья является методическим материалом по пластической анатомии для студентов 2-го курса ХГФ. Наука о пропорциях раскрылась и окрепла в представлении о красоте человека и его совершенстве, о пропорциональности и соразмерности, то есть об идеальном искусстве. Социальные отношения, условия труда и быта, формировавшие мировоззрения народов, определяли своеобразный реализм, близкий к природе, к натуре в искусстве. Цель искусства заключалась в создании красоты, которая равнозначна добру, духовному и физическому совершенству человека, ибо творимое искусством идеальная красота рождает в человеке стремление к самосовершенствованию. Высказывание немецкого поэта, драматурга и теоретика искусства Готтхольда Эфраима Лессинга (1729–1781): «Там, где благодаря красивым людям появились красивые статуи, эти, последние, в свою очередь, производили впечатление на первых; и государство было обязано красивым статуям красивыми людьми» является актуальным и сегодня.

Ключевые слова: пропорция, гармония, совершенство, пластанатомия.

(Искусство и культура. — 2016. — № 1(21). — С. 112-116)

Proportions of the Human Body

Kolodovski I. I.

Educational Establishment «Vitebsk State P. M. Masherov University», Vitebsk

The article is teaching guidelines on plastic anatomy for second year Art students. The science on proportions revealed itself and got strength through the image of human beauty and his perfection, on proportionality and co-seizing, i.e. on ideal art. Social relations, conditions of work and daily routine, shaping world outlook of peoples, determined special realism, which is close to nature in art. The aim of art was creating beauty which was equal to good, spiritual and physical perfection of man, since ideal beauty, created by art, breeds striving for self perfection in the man. Words by German poet, playwright and art theoretician Gothold Eufraim Lessing (1729–1781): «Wherever due to beautiful people there are beautiful statues, the latter, in their turn, produced impression on the former and the state owed beautiful people to beautiful statues», are current nowadays.

Key words: proportion, harmony, perfection, palstanatomy.

(Art and Culture. — 2016. — № 1(21). — P. 112-116)

Учение о пропорциях тела человека используется в пластической анатомии в двух аспектах: для эстетического восприятия строения тела человека и для создания канонов, где основная задача – это приведение всех размеров и соотношений в систему, удобную для практического применения художниками. Знания типичных для человеческого тела соотношений между частями значительно помогали художнику не только правдиво изображать, но и создавать наиболее красивый, правильный образ человека, в котором бы все части были бы в наибольшей гармонии друг с другом.

Цель статьи – исследование актуальности соотношения пропорции и красоты в пластанатомии.

Установки и перспективы. Отсюда в истории искусства возникает проблема, где художники из учения о пропорциях пытаются создать учение о красоте фигуры. Леон Баттиста Альберти (1404–1472) хотел определить красоту, а Альбрехт Дюрер (1471–1528) в начале своего многолетнего изучения пропорций считал, что можно сконструировать совершенную и абсолютную красоту. В связи с исканиями в русле данной проблемы, можно вспомнить напе-

Адрес для корреспонденции: e-mail: sdo.vsu.by – И. И. Колодовский

чтаный в Лондоне в 1753 году трактат «Анализ красоты» английского художника Уильяма Хогарта (1697–1764), в котором автор хотел бы ответить на вопрос, что красиво и что безобразно в жизни и искусстве, утвердить в сознании изменчивые представления о вкусе. Из данного трактата мы узнаем, что «объем и пропорции предметов определяются целесообразностью. ...Общие размеры частей человеческого тела приспособлены к тем функциям, которые эти части предназначены выполнять. Торс – наиболее объемная часть, благодаря тому, что она должна больше всего вместить; бедро больше голени, потому что оно должно управлять ногой и ступней, в то время как голень управляет только ступней, и т. д.»

Морфология человека издавна подчинялась законам числовой гармонии, и в пропорциях тела искали и находили ее идеальные соотношения. Так, горизонтальная линия, проведенная через пуп тела делила его в «золотом» соотношении, схожие соотношения находили в пропорции лица, в структуре рук и ног. Пропорции человеческого тела соотносились к общим математическим и геометрическим принципам, в особенности к «золотому сечению», связывались с различными классическими богами.

Так уж повелось с давних времен, что образительное творчество базировалось на трех основных принципах: красота, соразмерность и гармония, а эти три понятия объединились в одно, называемое пропорцией.

Гармония (от греч. *garmonia*) означает согласованность, соразмерность, единство частей и целого, обуславливающее внутреннюю и внешнюю формы предмета (в нашем случае – фигуру человека), события, явления, их совершенство. Внешне гармония может проявляться в мелодии, ритме, симметрии, пропорциональности.

Стремление постичь сущность гармонического соответствия разных частей тела заставило Леонардо да Винчи настойчиво искать в фигуре человека идеальные пропорциональные соотношения всех его величин. Показателен знаменитый рисунок обнаженной фигуры в круге из Венецианской Академии, иллюстрирующий систему пропорций по Витрувию (рис. 1). Придерживаясь пифагорийской идеи о разлитой в мире числовой гармонии, Леонардо считал, что

«пропорция находится не только в числе и размере, но также в звуках, весе, времени и месте и любой существующей в мире силе».

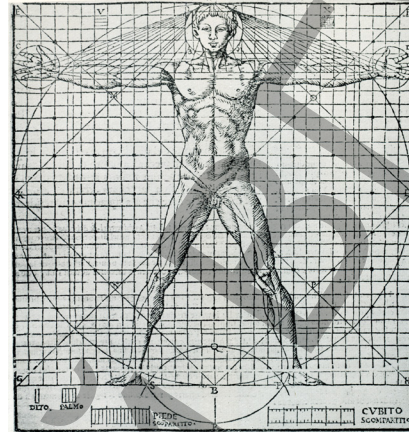

Рис. 1. Пропорции тела по Витрувию. Рисунок из трактата «De architectura», изд. 1536 г. Перуджа.

Поздний Микеланджело вышел за пределы естественных законов пропорциональности, прочно установившегося порядка и создал для себя канон, соответствовавший его целям. Этот канон дал ему возможность с помощью увеличения тела в результате уменьшения головы добиться огромного эффекта в выявлении новых внутренних и внешних качеств человека.

Или вот как анализирует У. Хогард в главе 1 «О соответствии» трактата «Анализ красоты» работу греческого скульптора Гликона «Геркулес Фарнезский» (рис. 2; 3).

«У Геркулеса... все части превосходно соответствуют представлению о предельной силе, допускаемой структурой человеческо-

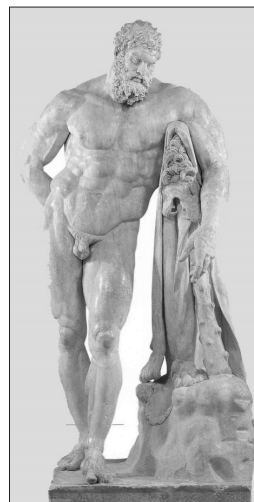

Рис. 2. Гликон. Геркулес Фарнезский.

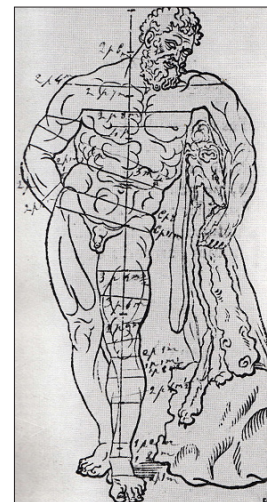

Рис. 3. Чертеж из трактата «Анализ красоты» Жана Кузена.

го тела. Спина, грудь и плечи состоят из крупных костей, и мускулы соответствуют предполагаемой действенной силе верхней части туловища; но так как для нижней части требовалось меньше силы, ...скульптор, вопреки всем современным правилам равномерного увеличения каждой части, начал постепенно уменьшать величину мускулов вниз по направлению к ногам. По той же причине он сделал окружность шеи больше любой части головы; в противном случае такая фигура была бы обременена излишним весом, который бы явился помехой для силы, а, следовательно, и характерной для данного случая красоты».

А ведь среди многих художников нашего времени укоренилось ложное мнение, будто бы каноны-правила, схемы и законы «сушат» художника, убивают его индивидуальность, его талант. Для художников античности схемы и каноны не были путями, они помогали им создавать прекрасные произведения в пластическом искусстве, также каноны руководили и давали наставления художникам эпохи Возрождения.

Стремление к индивидуальному стилю. И все же, современному художнику, овладевшему знаниями о пропорциях тела человека, о правилах, разработанных в течение долгого времени его предшественниками, владея всем художественным наследием прошлого, легко будет понять и выработать то, что созвучно мировоззрению его эпохи, его времени, его класса и он сможет создать уже свой индивидуальный стиль.

Возвращаясь к научной основе учения о пропорциях, следует напомнить, что образованию окончательной гармонии пропорций предшествуют в процессе роста многие фазы пропорциональных соотношений, которые сменяют одна другую в определенном закономерном порядке, которые свойственны только данному росту.

Следует напомнить, что рост организма человека происходит непрерывно от рождения до взрослого состояния. С остановкой роста скелета к 19-ти годам у женщины и 20–25-ти годам у мужчин прекращается прогрессивное увеличение тела в высоту и быстрое уменьшение темпов роста по мере приближения к завершающим фазам формирования организма.

Таким образом, можно отметить, что ритм роста человека не одинаков, он, рост,

быстро увеличивается от рождения до 2-х лет, затем следует небольшое замедление и первая активная фаза роста будет от 5-ти до 7-ми лет, а вторая фаза – от 11-ти до 15-ти лет – период появления вторичных половых признаков. Во второй фазе девушки превосходят мальчиков как по росту, так и по весу. Но это относится к периоду 11-го года жизни, и к концу 15-го года мальчики снова начинают перегонять девочек по росту и весу, что сохранится затем до полного прекращения роста.

Поэтому, при пластическом построении фигуры, основанном на знании правил развития, всегда необходимо учитывать, что каждый возрастной период характеризуется своим ростом, особыми пропорциональными соотношениями и внешними формами.

А если говорить о разнообразии портрета и учитывать пропорции лица и его формы, то еще великий исследователь и художник Леонардо да Винчи писал: «Если бы природа установила единое правило для формирования составных частей лица, то все люди были бы похожи и их нельзя было бы отличить друг от друга; однако природа сделало все пять частей лица настолько разнообразными, что несмотря на установленные ею единые правила пропорциональности, она в качественном отношении не придерживалась ни одного из них».

И Анна Голубкина – скульптор и педагог, пишет: «А главное, изучив пропорции, вы выходите из-под их власти и получаете свободу брать их в духе своей задачи, что совершенно необходимо, как только кончаются школьные этюды и начинается самостоятельная работа (кто достаточно силен и понимает это, тот может и школьные этюды работать так, но обыкновенно это приходит позднее)».

И все же, знание законов пропорциональности взрослого человека, изменений пропорций во время развития, а также вариантов пропорциональности, устанавливающихся постепенно, облегчает изучение моделей и истинное понимание ценности канонов, выработанных художниками прошлого и настоящего времени. Поэтому так хочется напомнить высказывание И. В. Гёте, ставшее поговоркой: «Видишь в первую очередь то, что знаешь».

А вот отношение к проблеме о пропорциях английского скульптора Э. Лантери

(начало XX в.): «В наших студиях с живой модели я решительно возражаю против применения канонов и пропорций, которые дают нам некоторые книги и которые говорят, что столько-то носов или столько-то пальцев составляют длину руки или ноги. Если бы мы стали применять эти данные к нашему изучению природы, это уничтожило бы в нашей работе характер и индивидуальность, которыми обладает каждый, и получили бы в результате очень банальное произведение, потому что как раз пропорции сообщают индивидуальный характер голове, так же, как и любой части фигуры». Но это высказывание вытекает из проблемы создания скульптурной композиции.

В русле данной проблемы хотелось привести размышления другого скульптора-педагога Анны Голубкиной: «...Пропорции должны быть твердо установлены в самом начале работы и установлены так, чтобы потом оставалось только беречь их и не сбивать. Не решив основательно пропорций, нельзя шагу сделать дальше, потому что если вы их решите небрежно, то, значит, заведомо будете напрасно тратить восприимчивость, силу и утомлять внимание. Научиться брать точные и верные пропорции нужно, во-первых, для этюдов, которые вы делаете... будете делать сами твердо и сознательно; во-вторых, вы развиваете глазомер и привычку быстро схватывать существенное... То же лицо, с таким же сходством, в зависимости от пропорции, делается крупным или ничтожным, а фигура маленькой или большой, до обмана зрения... Как на гениальную свободу пропорций и отношений я укажу на “Венеру Милосскую”, “Гробницу Медичи” Микеланджело, “Гражданин Кале” Родена... и нам они далекий пример, но и нам, простым художникам, необходимо приобрести смелость и свободу самим брать нужные нам пропорции, потому что никогда нельзя найти модель, которая бы вполне соответствовала вашей мысли. Вы, наверное, видели великолепные фигуры талантливых ораторов и лекторов. В другой обстановке и в другом настроении вы их не узнаете, те ли это люди.

Ясно, что, работая такого человека, вы должны найти другие пропорции и отношения. Это пропорции его духа, и вы их найдете у него же. Для этого необходимо твердое знание, которое дает вам смелость не подчи-

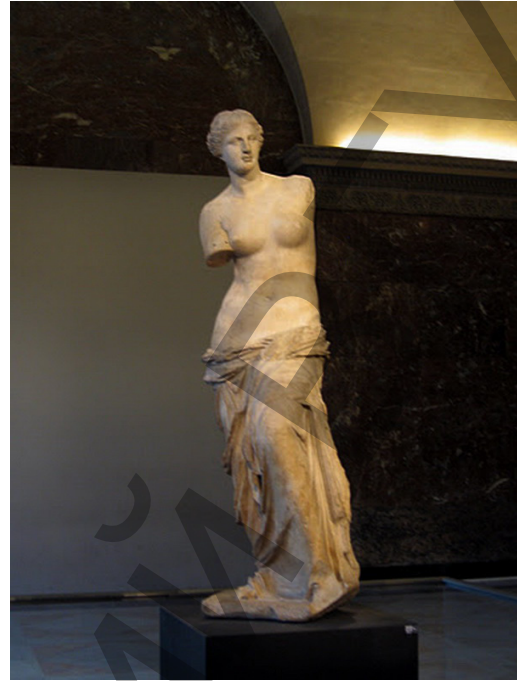

Рис. 4. Венера Милосская.

Рис. 5. Микеланджело. Гробница Медичи.

нить правильности неверных по сущности духа пропорций и отношений...» (рис. 4; 5).

И здесь же наблюдения Николая Ростовцева, автора современных исследований в области методики преподавания рисунка: «Показывая пропорциональное членение фигуры на части, мы исходим от закономерности анатомического строения тела человека и отмечаем на рисунке, в каких местах фигура членится на части. Прежде всего, фигуру человека можно разделить на две равные части по лобковой кости. Зная эту закономерность,

начинающий уже в самом начале построения может точно определить размеры своего рисунка на листе бумаги, а в дальнейшем вести работу от общего к деталям...

Обычно студент начинает рисунок фигуры с головы, затем подрисовывает торс, руки и ноги. Начиная проверять пропорции, он вдруг видит, что ноги по отношению к торсу очень длинные; он начинает стирать рисунок – укорачивает ноги, но в дальнейшем приходит к выводу, что, пожалуй, и голова немного велика и ее надо сделать меньше, – стирает голову и рисует ее меньше. В результате ученик нарушает композицию рисунка и мучается в определении пропорций...». Читатель видит, что кроме методической чехарды, здесь явно прослеживается актуальность пропорциональной составляющей рисунка.

Заключение. И все же, в чем проблема, почему мы много говорим о проблеме пропорций. Вот несколько аспектов, лежащих на поверхности. Мы знаем, что художник в большинстве случаев изображает человека не в размер натуры, а меньше или больше натуральной величины. Поэтому в работе над рисунком, или при лепке фигуры следует использовать относительные размеры или соразмерности ее частей, то есть, все те же пропорции.

И еще одна грань вопроса, где художники-педагоги практически оценивают значимость учения о пропорциях. Они, верно, утверждают следующие аспекты использования пропорций. Известно, что трудность установления пропорций «на глаз» происходит от так называемых «оптических обманов», когда темное пятно кажется меньше светлого, горизонтальные линии кажутся длиннее вертикальных. Части фигуры, несущие на себе большое количество мелких деталей, кажутся больше равных им по размеру других частей, лишенных деталей. Например, начинающему рисовальщику кажется, что глаза находятся в верхней части головы, а не на середине, по пропорциям, потому что нижняя часть лица больше нагружена деталями (нос, губы, подбородок), чем верхняя (лоб). Дисциплинировать глаз, развивать чувство пропорций можно только при помощи постоянных упражнений. Ранее преподаватели утверждали, что канон знать полезно, так как он в каждом отдельном случае помогает ориентироваться в пропорциях натуры, то есть «его надо знать, чтобы уметь нарушать».

Данная статья рассчитана на студентов практически всех курсов художественной направленности и на художников-любителей.

Поступила в редакцию 04.11.2015 г.