

Изображение фигуры человека в истории искусства

Изображение человека в первобытном искусстве

«Палеолитические венеры» – примитивные женские фигурки, являются самыми древними скульптурными изображениями. Всем им присущи некоторые общие черты: увеличенные бёдра, живот и грудь, отсутствие ступней ног и черт лица. Задача первобытного скульптора заключалась в создании некоего обобщенного образа женщины – матери, символа плодородия и хранительницы очага.

Изображение человека в первобытном искусстве

Наскальные рисунки
Бушменов

Наскальные рисунки,
найденные во Франции
(возраст – 37 тысяч лет)

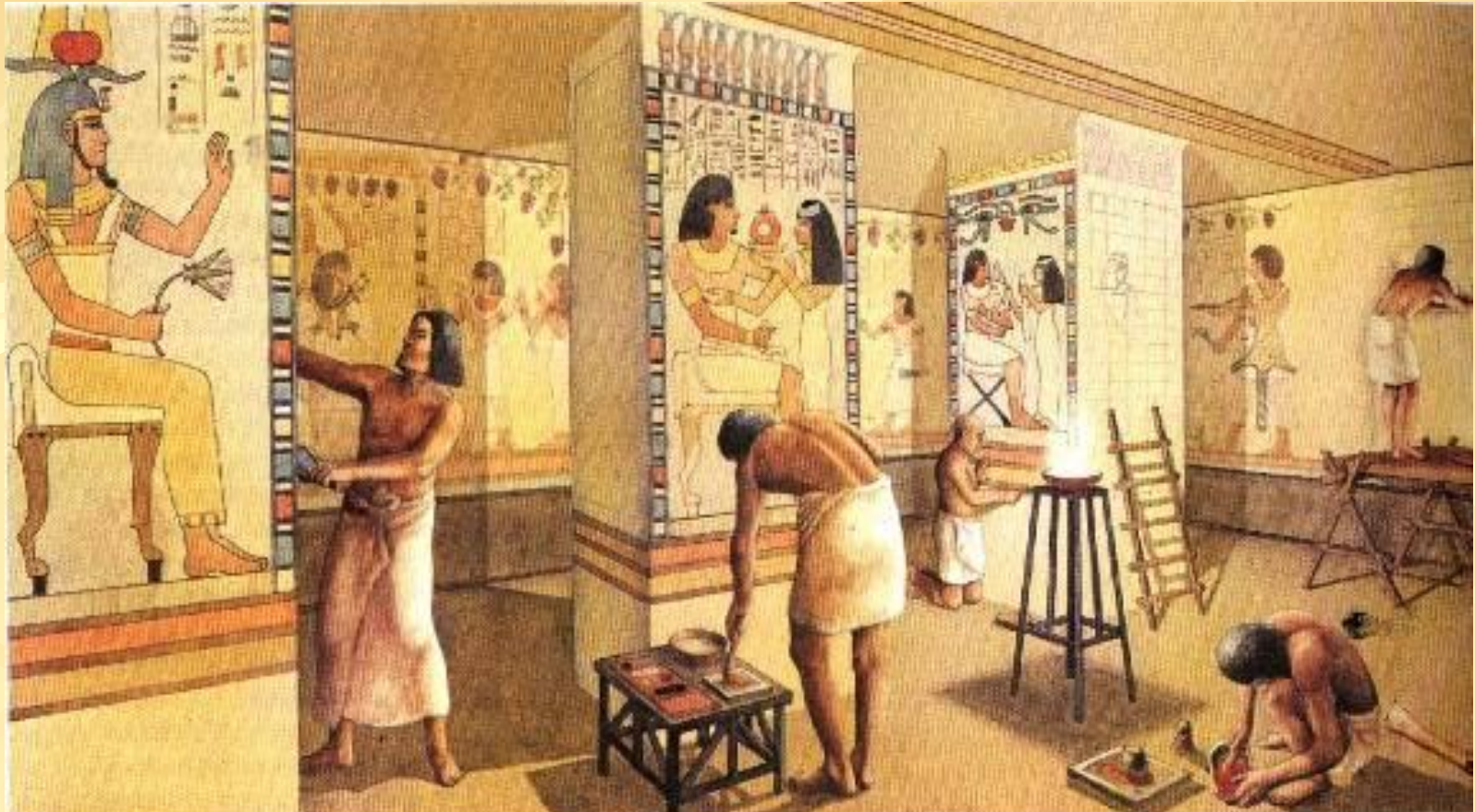
Пиктографическая композиция из четырех
мизансцен (эпоха неолита - III тыс. до н.
э.).

Основная идея древнеегипетского искусства

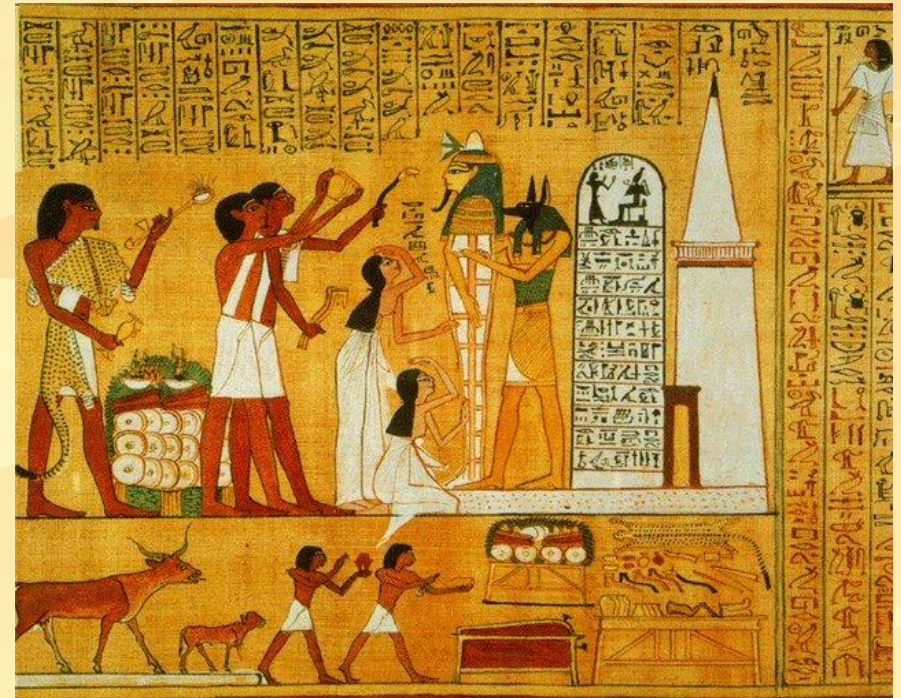
Искусство Древнего Египта выросло из идеи вечной жизни. Мысль о сохранении тела для будущей жизни привела к возникновению культа умерших, красной нитью прошедшей через всю египетскую культуру.

Что такое «канон»?

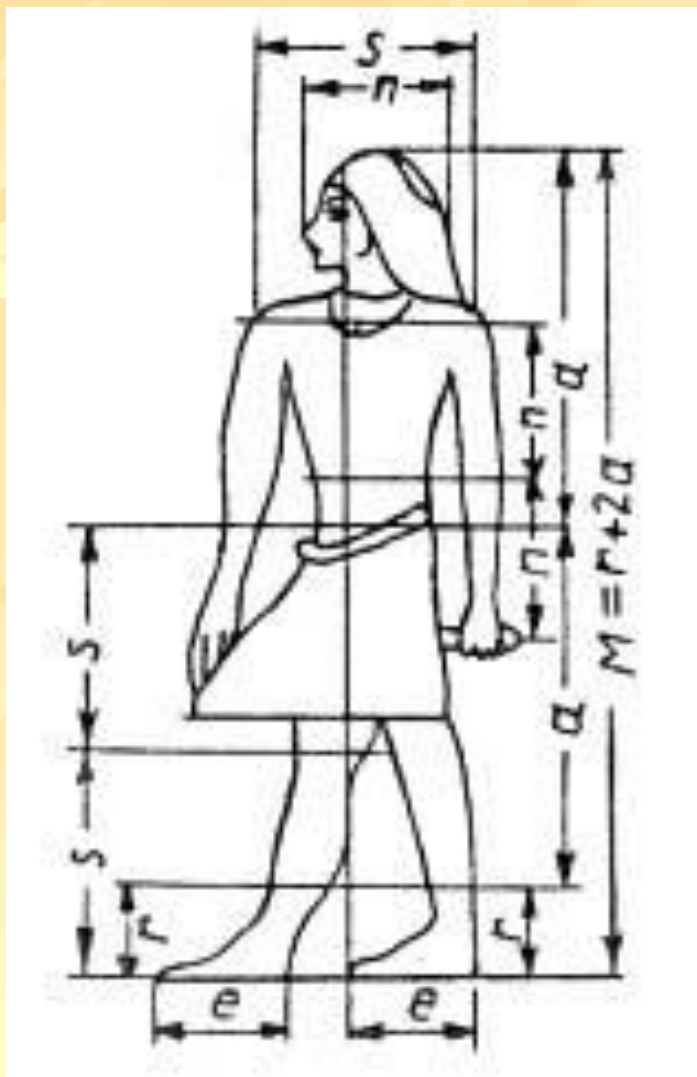
Канон – это свод правил, определяющих нормы в изобразительном искусстве, сложившиеся в процессе художественной практики.
Смысл: канон являлся для египтян выражением божественного порядка.
Слово «художник» имело значение «творящий жизнь».

Египетский канон

Египетский канон можно назвать **«космическим»** в отличие от антропоморфного (человекоподобного) канона древних греков, которые образы богов приводили к человеческому подобию. Египтяне же человеческие образы возвышали до образа богов.

Канон в изображении человека

Фигура человека (за редким исключением) всегда изображалась целиком

Каждая часть тела прорисовывалась в таком положении, в котором она могла быть воспринята легче всего, наиболее чётко:

Лицо – в профиль

Плечи – в фас

Глаза – в фас

Торс – в $\frac{3}{4}$

Стопы – в профиль

Руки – обе правые или обе левые

Размер фигуры определялся по социальному положению: фигура фараона изображалась в несколько раз больше фигур приближённых или рабов.

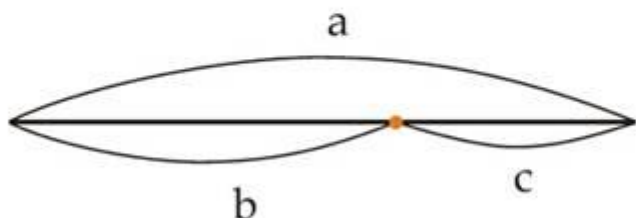
Фигура взрослого и ребёнка отличались не пропорциями, а размерами.

Палетка Нармера

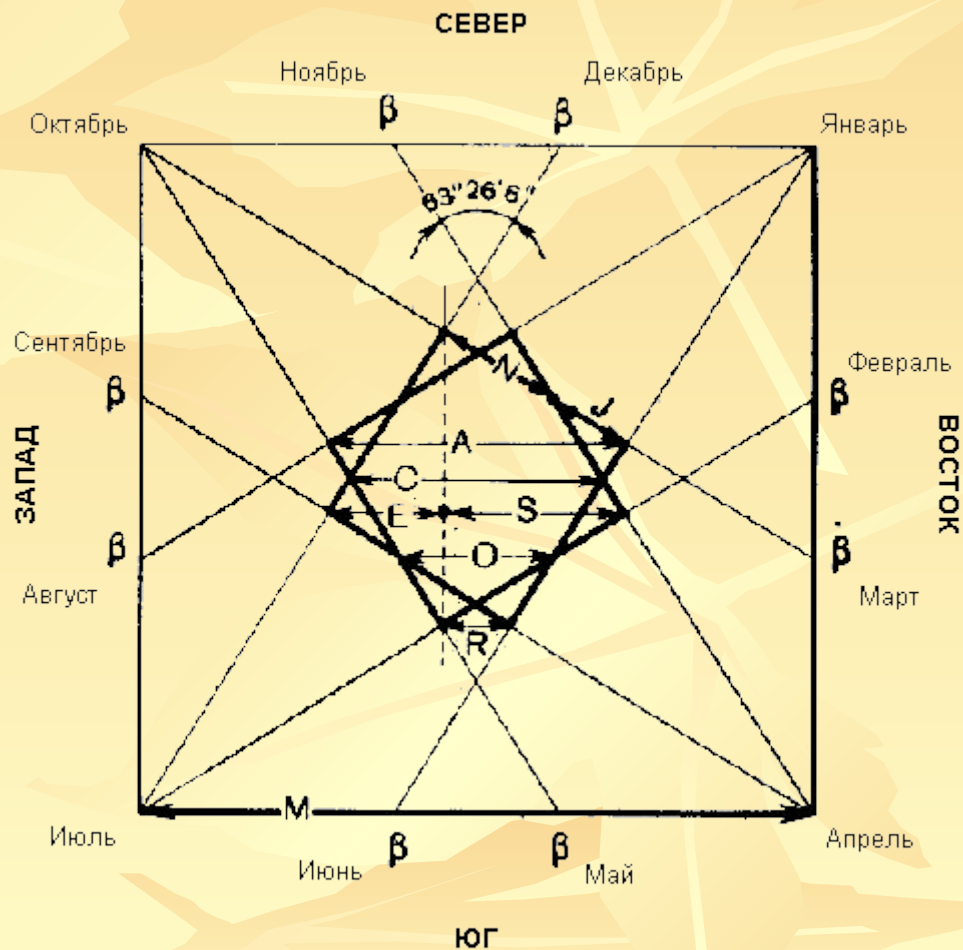
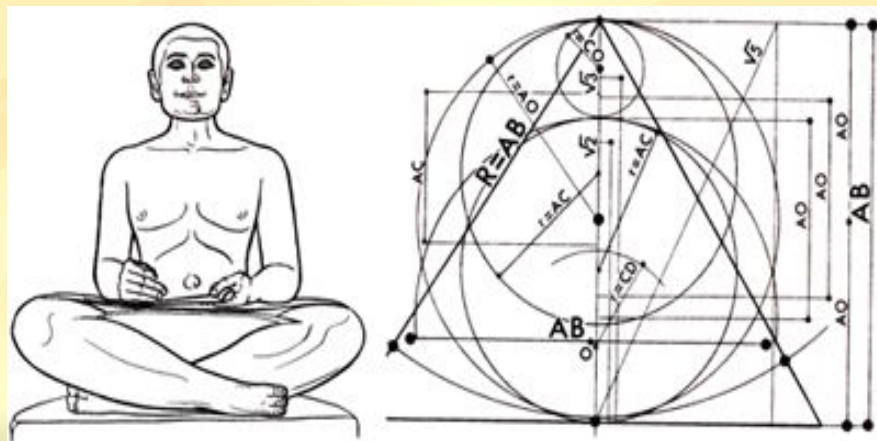

Золотое сечение в искусстве Египта

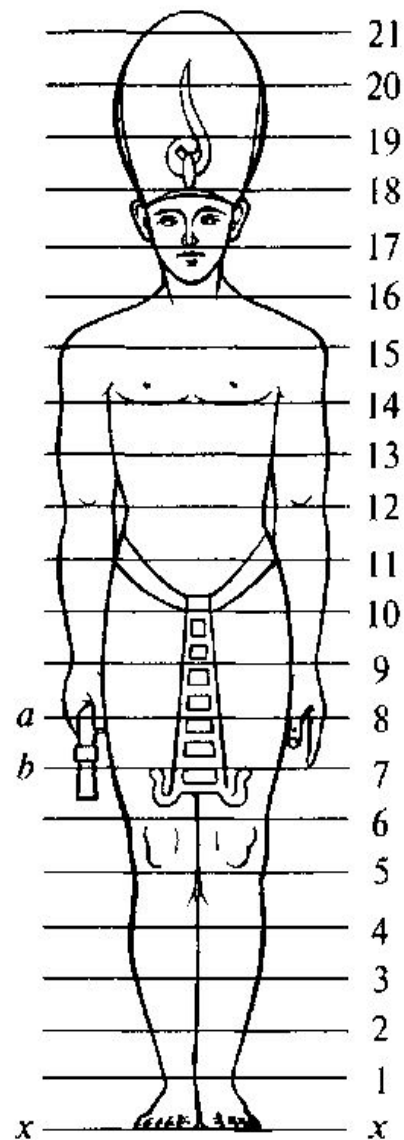
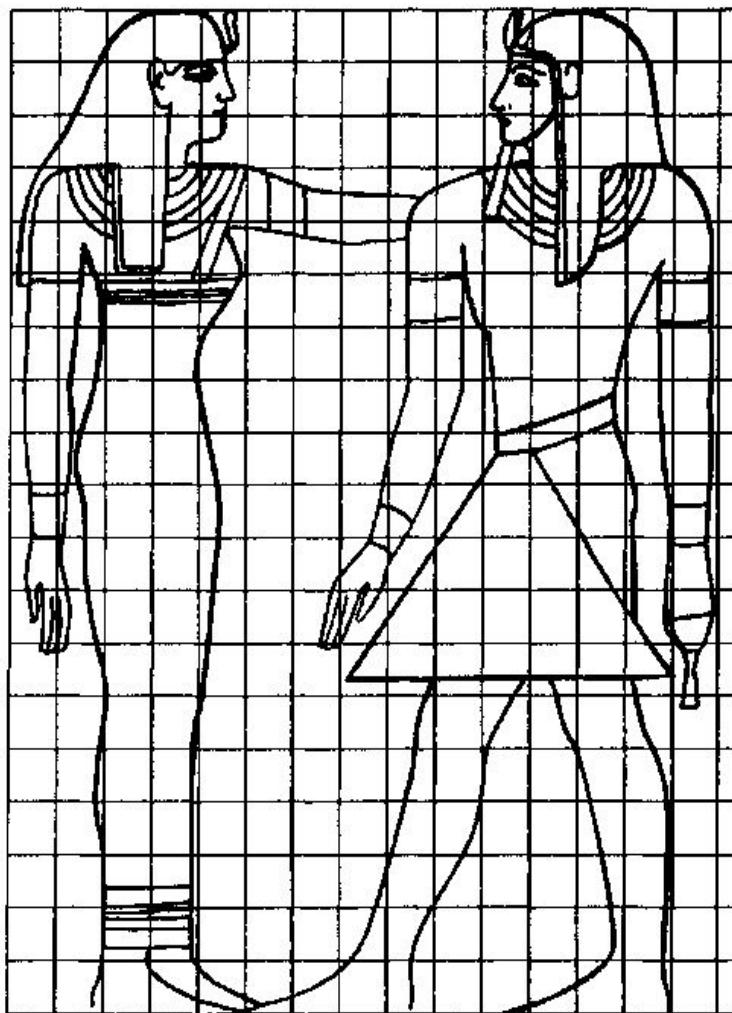
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

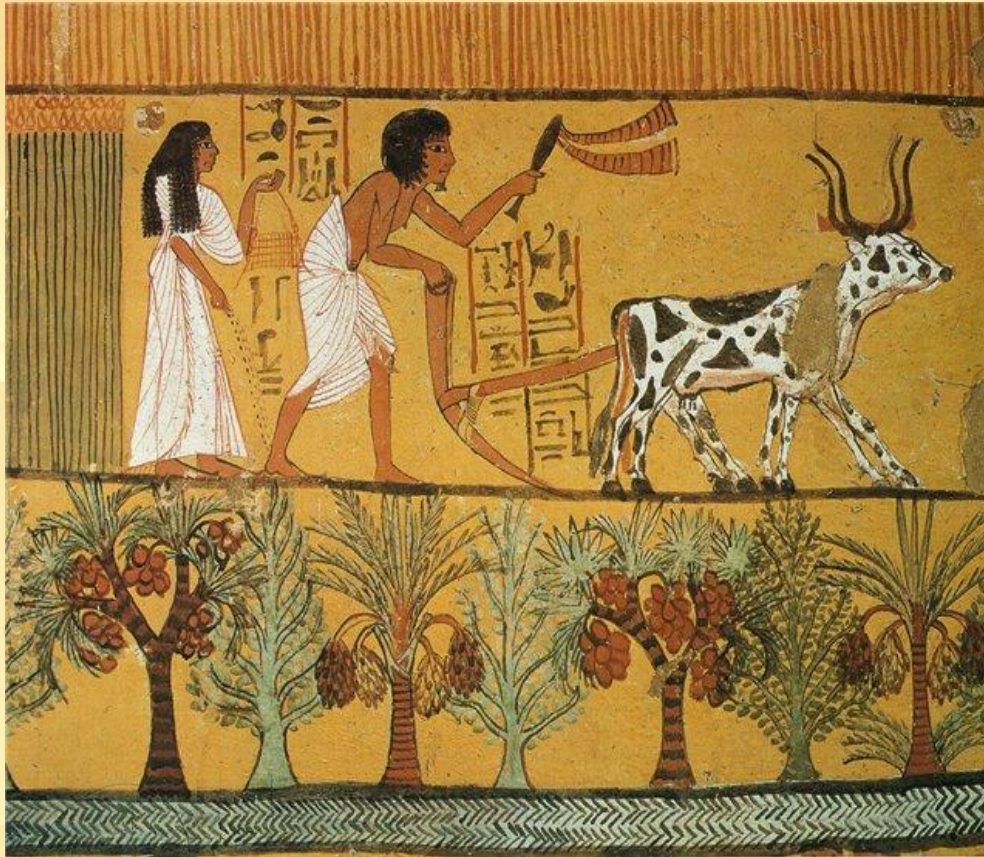
$$\Phi = a : b = b : c = 1,618\dots$$

Канон в изображении человека

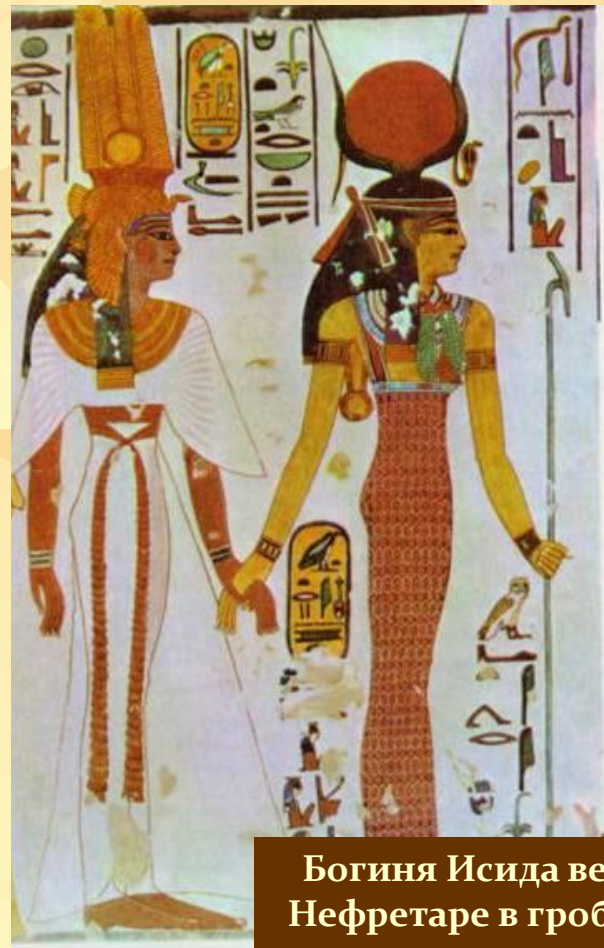
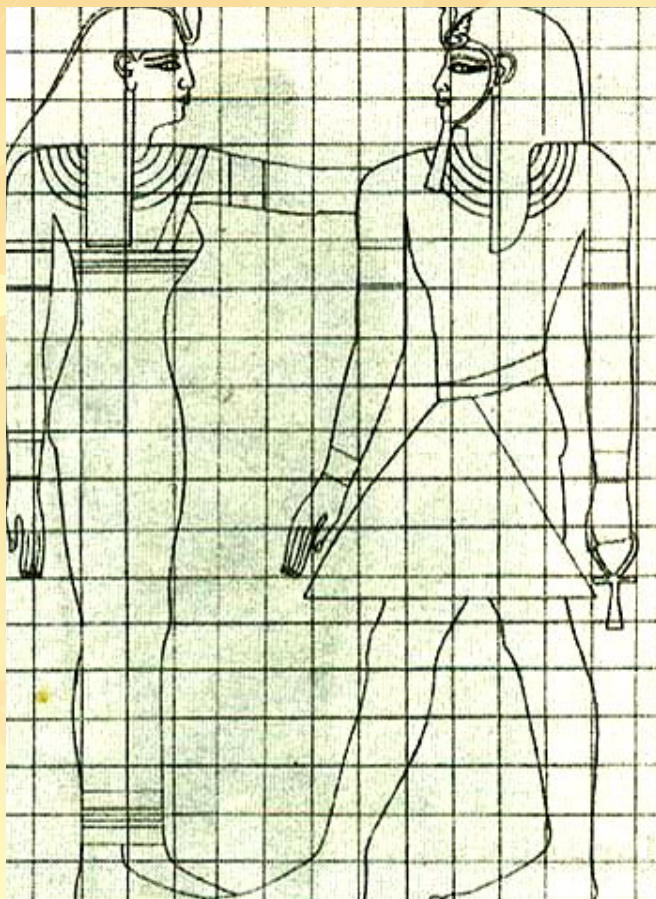
Цвет в древнеегипетском искусстве

Танцовщица. 12 в. до
н.э.

- Мужская фигура изображалась тёмно-красной с чёрной обводкой
- Женская фигура изображалась бледно-жёлтой с красной обводкой
 - Волосы изображались чёрными
 - Одежда - белой

Нанесение рисунка

Богиня Исида ведет царицу
Нефретаре в гробницу. 2 тыс.
до н.э.

Предварительный рисунок наносили углем по сетке, которую наносили с помощью красной краски и верёвки. Сетка потом закрашивалась.

Скульптура

Погребальная маска
фараона Тутанхамона
2 тыс. до н.э.

Для египтянина эпохи фараонов статуя была такой же живой, как и сам человек.

Сделанная по образцу божества, фараона или простого лица, статуя представляла собой гораздо больше, чем просто образ. Она и была для египтян тем существом, образ которого воплощала. Вот почему было важно записать на ней имя и должность или титул изображаемого лица. Безымянная статуя, лишённая надписи, теряла свою силу.

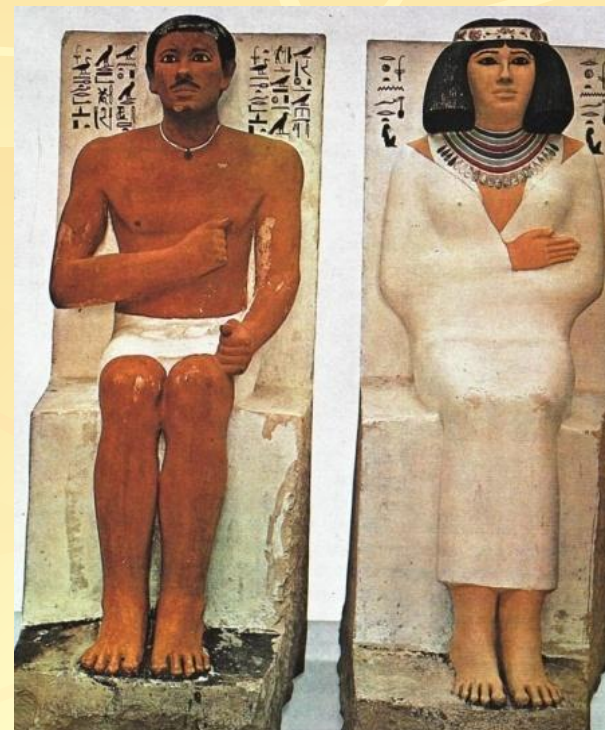
Скульптура

Нефертити - жена
фараона Аменхотепа
IV (Эхнатона)
2 тыс. до н.э.

Статуэтка писца Каи .
3 тыс. до н.э.

Принц Рахотеп с
супругой
принцессой
Неферт.
3 тыс. до н.э.

Изображение человека в Древней Греции

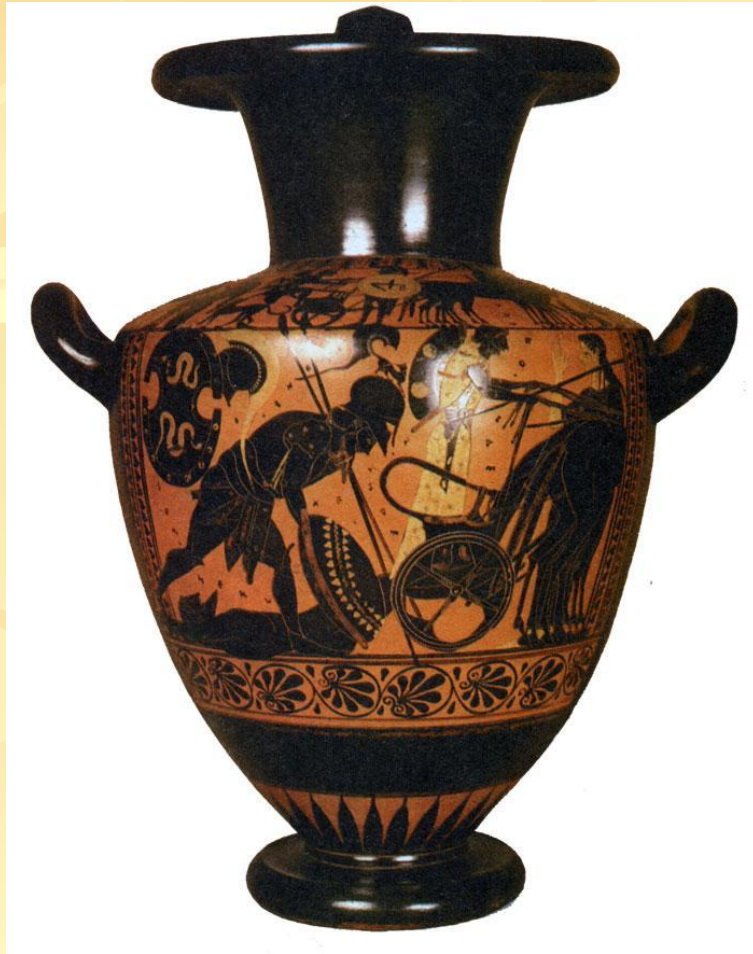
Отдельные статуи эпохи архаики вначале слишком напоминают колонны: руки тесно прижаты к телу, ступни ног стоят на одном уровне. У мужских и женских фигур сходные пропорции: тонкие талии и широкие плечи, с той лишь разницей, что мужские статуи часто предстают обнажёнными, а женские – в одеяниях.

Изображение человека в Древней Греции

Однако со временем фигуры стали отделяться от каменного блока и «выходить» в реальное пространство. К концу VI – началу V века до н. э пропорции женских фигур кор (от греч. «кора» – «девушка») и мужских фигур куросов (от греч. «курос» – «юноша»), становятся более естественными, а их движения более свободными.

Древнегреческая вазопись

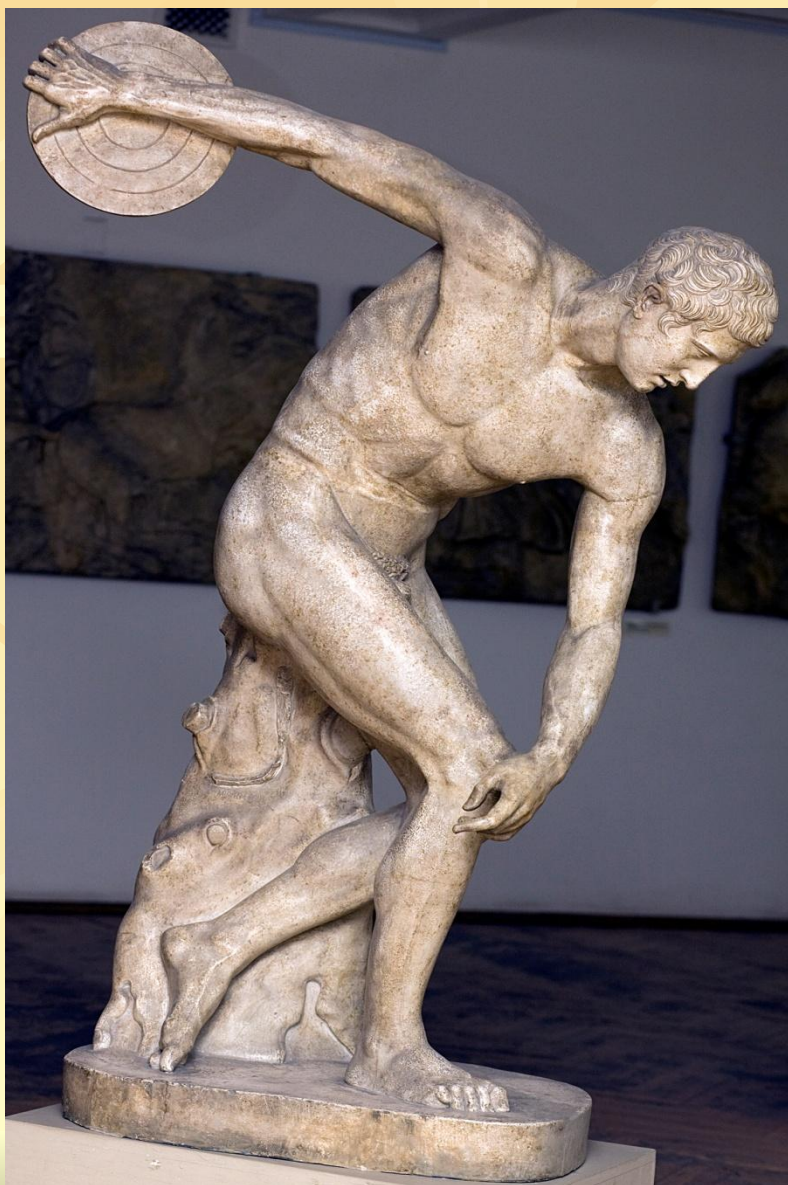

Древнегреческая чернофигурная гидрия «Ахилл с телом Гектора». V в. до н. э.

Кратер краснофигурный. Посейдон и Амимона. V век до н.э.

Скульптура Ранней классики

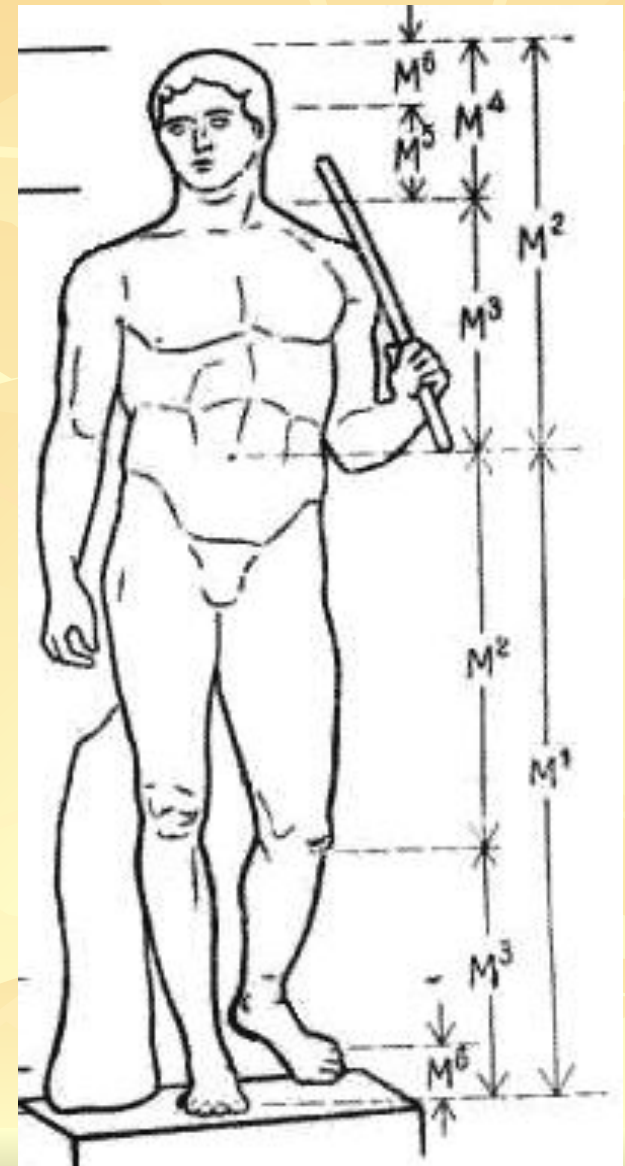

Величайшим ваятелем V века до н. э. Мироном была создана знаменитая статуя метателя диска - «Дискобол». Остроумие замысла автора проявляется в том, что метатель диска и стремительно движется, и одновременно неподвижен. Отличительной чертой этой статуи является не гармоничность сложной фигуры, а диспропорции, специально внесённые в неё с учётом оптических поправок: лицо юноши асимметрично, но в сильном наклоне в результате оптического эффекта создаётся впечатление цельного восприятия лица.

Скульптура Высокой классики

Агросский скульптор Поликлет создал статую Дорифора (копьеносца). Возможно, это герой Троянской войны. Дорифор показан спокойно стоящим, в то же время он кажется шагающим. Благодаря сложным расчётам все части тела подчинялись единому принципу. Итог своих теоретических изысканий Поликлет подвёл в трактате **«Канон»**.

Что необходимо знать, чтобы изобразить идеальную фигуру человека?

Скопас. Вакханка

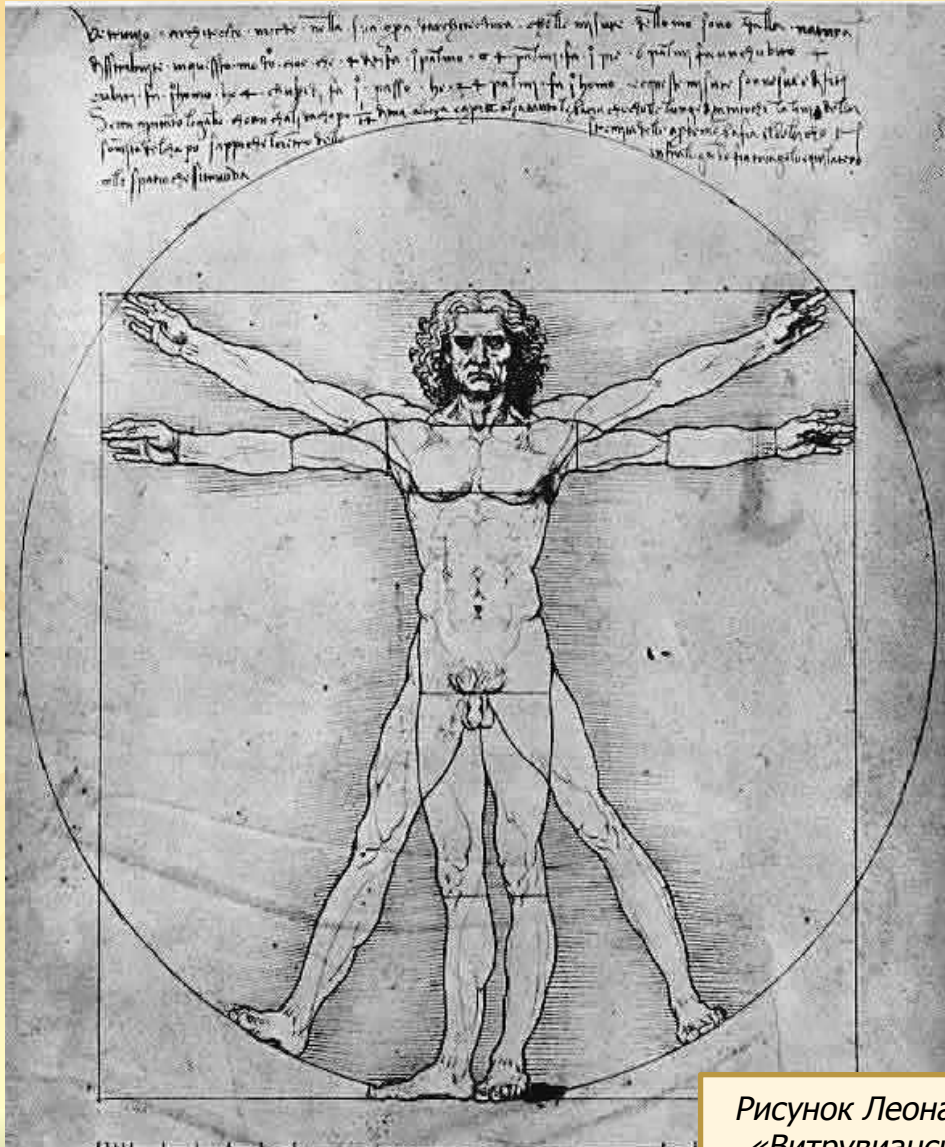

Леохар. Аполлон
Бельведерский

Фидий. Афина
Парфенос

Пропорции фигуры по Витрувию

- Длина вытянутых рук равна росту человека
- Расстояние от макушки до подбородка составляет $\frac{1}{8}$ роста
- Длина четырёх пальцев равна длине ладони
- Длина ладони – это $\frac{1}{10}$ роста
 - Расстояние от макушки до подбородка составляет $\frac{1}{8}$ роста
 - Четыре ладони равны стопе
 - Шесть ладоней составляют 1 локоть
- Четыре локтя – рост человека
 - Ширина плеч составляет 1 локоть
 - Расстояние от ступни до колена составляет $\frac{1}{4}$ роста = 1 локоть

Рисунок Леонардо да Винчи
«Витрувианский человек»

Задание

- Нарисуйте идеальную фигуру человека, руководствуясь пропорциями, изложенными в трактате Витрувия.