

неразрывно связаны между собой, а, следовательно, одно и то же задание позволяет тренировать различные составляющие творческого начала личности.

Подобные задания, занимая не более 10 мин на уроке и воспринимаясь учащимися как игровые, позволяют, помимо повышения творческого потенциала ребенка, сделать урок более динамичным, разнообразным.

В. И. Куценков

ПРОПОРЦИИ В ИЗОБРАЖЕНИИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА*

Изображение фигуры человека невозможно без применения пропорций, на основе которых разрабатываются различные подходы и приемы для создания задуманного образа. Человек, являясь неотъемлемой частью окружающего мира, подчиняется закону развития формы. Так, фигура человека может напоминать различных животных. При сравнении пропорций человека и такого животного как медведь можно найти большое их сходство при всей относительности этого сравнения. Используя различные соотношения величин ширины фигуры к ее высоте при изображении фигуры человека, это сходство можно выразить, обозначив мощные мышцы торса, короткую толстую шею, несколько сутулую спину с покатыми плечами, длинные сильные руки и короткие ноги.

Изображая человека с «медвежьей» фигурой, сохраняя соотношение тяжелого торса и коротких ног, передают замедленность движений. В отличие от «человека-медведя» другое соотношение пропорций имеет высокий и стройный человек, которого условно можно назвать «человек-лань». Эта фигура более тонкая, вытянутая и пластичная.

Профессиональная деятельность человека влияет на формирование и развитие его фигуры: например, гимнасты способны сгибать позвоночник назад как стоя, так и лежа на животе, с легкостью головой доставать стопы ног. Если человек сидит на стуле или на корточках, обнаруживается изменение внешнего объема и формы его фигуры. Сидящий на корточках человек похож на кузнечика.

Фигура человека приобретает стремительный или спокойный характер в зависимости от характера его движений. Сравнение равных по высоте изображений двух бегущих фигур человека – одного – с узкими плечами, тонкими руками и ногами, а другого – с массивными торсом, руками, ногами, – вызывает у зрителя определенное отношение к той и другой фигуре. Так, при изображении бегущих в штыковую атаку двух солдат у зрителя возникает чувство со-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 02–06–00030а).

страдания к тонкой фигуре. Изменение пропорций в сторону утоньшения шеи, рук, ног и торса придает фигуре слабость.

При изображении объема фигуры человека возможно применение следующих способов:

- 1) срисовывание внешней формы с фотографическим повторением объема;
- 2) геометрическое построение;
- 3) изображение масс с применением приема «спираль».

Изменение пропорций (ширины плеч, длины и толщины рук и ног или торса) в изображении человека позволяет отображать бесконечное многообразие облика человека. Каркасом для того или иного движения могут быть такие линии, как обвивающая, искривленная, вытянутая, ломаная.

Применяя в каркасе ту или иную линию, возможно изобразить человека в движении любой сложности.

Применение в изображении фигуры человека метода спирали как формообразующей позволяет согнуть, искривить, повернуть фигуру в ту или другую сторону, обвить ее в нужном направлении, вытянуть или согнуть, сжать или распрямить. Прием «пружина» позволяет также сдвигать ту или иную часть тела, придавая фигуре человека различные позы, повороты и различное движение.

При рисовании человека, применяя «пружину», художник не измеряет пропорции фигуры, а передает в изображении объем частей тела, соотнося их массы между собой. В ускоренном процессе изображения «спираль» является каркасом – основой, которая постепенно наполняется формой и объемом. При изображении жестов или поворота формы не следует преувеличивать или уменьшать выразительность, при обобщении или стилизации формы важно сохранить узнаваемость человека (пол, возраст, пространство).

В изображении фигуры человека большое значение имеет пол и возраст. Так, определение соотношения массы торса и массы ног у женщин и мужчин различно. Мужской торс гораздо шире, мощнее и короче женского, середина фигуры у женщин ниже, чем у мужчин, ноги у женщин короче мужских.

При увеличении или уменьшении соотношений величин и объемов частей тела в изображении фигуры человека возможно изменение их пропорций. Пример – увеличение или уменьшение объема груди, бедер или живота у женщин и утоньшение или утолщение рук, ног и торса у мужчин. Для изображения фигуры человека с наиболее гармоничными пропорциями следует изучить пропорции многих людей. Идеально, пропорционально сложенных людей можно найти среди спортсменов.

Важной деталью в изображении человека является одежда. Обратившись к истории костюма, можно наблюдать, как изменяется в различные исторические эпохи одежда, подчеркивая или скрывая фигуру человека.

Большое влияние на пропорции фигуры человека оказывает возраст. В юности у человека формируется осанка, мышечный и костный каркас. В зрелые годы (30 лет) фигура приобретает наиболее гармоничные пропорции. В старости осанка человека изменяется, возможно появление сутулости, исчезновение легкости в походке, изменение форм и объема мышц.

Особое внимание при изображении фигуры человека следует обращать на рельеф мышц. У женщин и детей мышцы имеют рельеф мягкий, у юношей и мужчин – ярко выраженный. У стариков форма рельефа связана со старческой сухостью мышц, уменьшением подкожного жирового слоя. При изображении спокойно (прямо) стоящего человека можно определить, что вся масса фигуры делится на три неравные части: первая часть – голова с торсом (до линии соединения бедер с тазом); вторая часть – бедро (от таза до коленных суставов); третья часть – голень (от коленных суставов до пяток). Объем рук больше относится к торсу и влияет на характеристику пропорций фигуры (к примеру, длинные руки придают фигуре гориллообразность, короткие создают впечатление слабости, немощности). При делении фигуры человека по вертикали высота головы является модулем.

Существует три типа телосложения. Первый тип – астенический, имеющий вытянутую плоскую грудную клетку, длинную шею, тонкие и длинные конечности, продолговатую форму лица. Длина конечностей преобладает над длиной туловища, длина грудной клетки – над животом; в целом продольные размеры преобладают над поперечными. Короткое туловище, малая окружность груди, узкие плечи, длинные конечности характерны для этого типа.

Второй тип – пикнитический – имеет широкую широкую грудь, короткую шею, круглую голову и выступающий живот. В этом типе отмечается преимущество массы тела в ширину по отношению к высоте. При одинаковой длине туловища (в сравнении с первым и третьим типом) – короткие конечности, преобладают значительные размеры головы, груди и живота. Длинное туловище, большая окружность груди, широкие плечи, короткие конечности характерны для данного типа.

Третий тип – атлетический – отличается пропорциональным сложением и широким плечевым поясом. Центром классического изображения фигуры является пупок. Объем головы (высота) вмещается в фигуру человека 8 раз, лицо – 10. Две высоты головы равны ширине плеч, ширина плеч вмещается четы-

ре раза в высоту фигуры. Плечо (от вершины до локтевого сустава) соответствует двум величинам лица или двум длинам кисти. Предплечье равно длине стопы, а стопа равна высоте головы. Кисть в длину равна величине одного лица. Общая длина ног равняется высоте четырех голов. Длина голени вмещается четыре раза в высоту фигуры. Длина бедра равна двум высотам головы.

В отличие от мастеров западноевропейского искусства изображения человека древнерусские иконописцы применяли иное соотношение высоты головы к фигуре. Высота головы вмещалась 9–10 раз в высоту фигуры, что позволяло придать монументальность и значимость изображенной фигуре.

На занятиях рисунком и живописью необходимо применять исторический опыт художественных школ Европы и России, изображая человека в монументальных и станковых работах.

В. И. Куценков

СЕМИОТИКА ДРЕВНЕРУССКОЙ ИКОНОПИСИ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСЬЮ

Семиотика древнерусской иконописи, обладая изобразительной информацией, лежит в основе обучения декоративной живописи. Исследуя происхождение, развитие и особенности разработки изобразительного знака, возможно применять опыт древнерусских иконописцев в современной подготовке художника-педагога. Прежде всего следует рассмотреть само понятие «знак».

«Под термином “знак” следует понимать пометку, изображение, предмет, которые обобщают какие-либо чувственно воспринимаемые, материальные объекты. В общенаучном плане теорию и практику генерирования и использования знаков изучает семиотика» [4, с. 28].

Знаку свойственна идентификация с другим объектом, определяющим значение этого знака. Характер идентификации может быть различным. Так, основоположник современной семиотики Чарльз Сандерс Пирс свел ее к трем основным типам. Первый из них образует иконические знаки или иконы (icons). В основе иконичности лежит отношение подобия между знаком и обозначаемым им объектом (например, портрет, изображающий конкретного человека). Ко второму типу относятся индексальные знаки (например, дорожный указатель). Третий тип основан на конвенциональных связях между знаком и его объектом (договор, традиция и даже слова обычного языка) [2]. Познание строится на освоении и понимании всевозможных знаков, в частности, знаков, используемых в изобразительном искусстве. «Для Пирса в роли центрального по-