

А.А. Бызова

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ, КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Рассматриваются методы обучения искусству скульптуры на основе реалистического изображения и изучения пластической анатомии человека и животных.

Ключевые слова: анатомия человека и животных, скульптурный рисунок, графический набросок, лепка, скульптура.

Специфика скульптуры портретного и анималистического жанров оказывает влияние на теорию и практику, способы изучения ее методики. Речь идет об этапах создания скульптуры. Нами были выделены следующие: I этап – скульптурный рисунок: графические наброски с натуры, по памяти; анатомические графические зарисовки; графический набросок по представлению будущей скульптурной работы; II этап – выполнение модели в мягком материале; III этап – выполнение скульптуры в твердом материале.

В этих пределах за скульптурой сохраняется право на особенность её собственной методики, которую можно разбить на три группы: I группа методов – методы обучения анатомии человека и животных; методы по обучению скульптурному рисунку, в которые входят а) методы обучения графическому наброску с натуры, б) методы обучения графическому наброску по памяти, в) методы обучения графическому наброску по представлению; II группа – методы обучения лепке из мягких материалов – пластилин, глина, воск и т.п.; III группа - методы обучения скульптуре из твердых материалов – рубка камня, литье из металла, резьба из дерева и т.д. Рассмотрим методы обучения анатомии человека и животных.

В педагогической теории и практике обучения анатомии человека (М. Дюваль, М.Ф. Иваницкий, Н.К. Лысенков, М.Т. Тихонов, Г.М. Павлов и В.Н. Павлова, М.Ц. Рабинович, Н.С. Механик, А.Е. Хитров и Т.И. Кутиркин, В.Д. Черкасов, М. Мальстром и др.) и в обучении анатомии животных (В.А. Ватагин, М.Ц. Рабинович, Г.Н. Карлов, П.Я. Павлинов и др.) сложились определённые традиции зарисовок. Художники-анималисты считают, что знание пластической анатомии представителей фауны при работе над их изображением, имеет не меньшее значение, чем знание анатомии человека.

Большое значение для поиска эффективных методов обучения пластической анатомии человека и зверей, птиц, земноводных имеют наглядно-дидактические пособия. Таким образом, авторы сделали немало замечаний и поделились соображениями, можно сказать, лишь в порядке постановки вопроса, но тем не менее значимых по существу. Широкий кругозор художников-анималистов, интерес к животному миру позволили им создать наглядно-дидактические пособия по пластической анатомии животных, птиц, земноводных. В рисунках, таблицах, помещенных в тексте, разбирается анатомия представителей фауны, объясняются их движения, мимика, костно-мышечная система и т.п.

Кратко рассмотрим предысторию проблемы обучения пластической анатомии человека, зверей, птиц, земноводных, представленные в научно-методической литературе. Известно, что размежевание анатомии человека и животных происходит в первой половине XVIII века в связи с появлением в России Хорошевской ветеринарной школы, первой не только в России, но и в Европе. Позднее во всех возникших в XIX веке ветеринарных институтах Варшавы, Харькова, Казани, Москвы, Новочеркасска, Киева, Омска учреждается кафедра анатомии животных, где работают выдающиеся ученые и авторы учебников. Но такие узкопрофессиональные книги лишь частично касаются пластической анатомии животных.

В настоящее время проблема анатомии человека и животных – одна из граней целого ряда наук и научных дисциплин, каждая из которых изучает её с интересующей их стороны. Анатомия (рассечение) – наука, изучающая строение составных частей тела (костей, мускулов, сухожилий и т.д.), которые отделяют друг от друга рассечением для того, чтобы исследовать их форму, отношения и связи. Это изучение может проводиться с различными целями: во-первых, с точки зрения общебиологической и сравнительной для отыскания аналогий и различия у животных по классам – сравнительная анатомия; во-вторых, с точки зрения знания практической, выясняя взаимное расположение органов, необходимых врачу и хирургу – анатомия хирургическая или топографическая; в-третьих, для изучения расположения и строения органов, которые определяют внешние формы тела, – анатомия пластическая, её еще называют – анатомией форм, анатомией для художников [2, с.19].

Пластическая анатомия – (греч. *anatome* - рассечение) раздел анатомии, который изучает пластические свойства, внешние формы и пропорции человеческого тела, а для художников-анималистов – также пластику тела животного и птицы.

Пластическая анатомия является необходимой дисциплиной в системе специального художественного образования [1, с.37], применяемой для того, чтобы студенты могли овладеть эмпирическим познанием форм, положений тела (поз), движений, и для научного понимания этих движений, форм и положений человека и животных. Исходной точкой знаний по пластической анатомии является скелет. Затем к этим основным сведениям прибавляется ещё сведения о мускулах, двигающих кости, тогда художник сможет анализировать сквозь кожу игру анатомических образований, определяющих формы человека и животного, их движения.

Книга известного французского анатома М. Дюваля «Анатомия для художников» [2], вышедшая в 1844 году, несмотря на некоторую академичность языка, до сих пор является одной из лучших. В ней автор демонстрирует прекрасные знания предмета и систематичность изложения. Метод синтеза М. Дюваля, положенный в основу системы обучения пластической анатомии, усиливает понимание механизма движений конечностей, скелета, чем отличается от метода анализа, который только объясняет анатомию по атласу.

В 1955 году в Дрездене выходит книга Вильгельма Танка «Анатомия животных для художников» [4], в начале которой он рассматривает общие особенности всех животных и затем переходит к отдельным видам. Число видов животных огромно, поэтому автор описывает в каждой группе лишь самое типичное или важное для художника, используя «метод аналогии». Он применяет и «метод сравнения»: представление человека в положении, характерном для четвероногих. Автор также использует сравнения скелета человека и животного, руки человека с крылом птицы и др.

Результаты исследований Михаила Цезаревича Рабиновича по пластической анатомии ценны тем, что он обладал знаниями врача-анатома и художника. М.Ц. Рабинович, как и В.А. Ватагин, в начале своей преподавательской деятельности в полной мере ощущал разобщенность науки и искусства, пока постепенно не освоил пластическую анатомию как единую изобразительную дисциплину.

В пособии М.Ц. Рабиновича [3] широко представлены иллюстрации: анималистических анатомических сквозных зарисовок, сделанные «методом объёмного анатомического построения фигур»; сравнительные зарисовки особенностей грудной клетки человека, льва, лошади, обезьяны и др. Высокое профессиональное мастерство анатома и художника не ограничивается изображением только человека и зверей, он рассматривает скелет птиц и земноводных.

Таким образом, результаты исследований М.Ц. Рабиновича в области объёмного анатомического построения, безусловно, расширяют подходы к проблеме повышения качества подготовки будущих учителей изобразительного искусства по портретному и анималистическому жанрам. М.Ц. Рабинович обозначил причину неумения студентов применять знания пластической анатомии на практике: преподаватели изобразительных дисциплин не всегда применяют метод объёмного анатомического построения фигур. Мы считаем, причина этого в том, что М.Ц. Рабинович не даёт четкой последовательности поэтапного использования метода.