

УДК 72.011

ЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Израйлян А. Ю., ассистент кафедры изобразительного искусства

Зайченко С. И., ассистент кафедры изобразительного искусства

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Тел. (048) 7206372

Аннотация. В статье рассмотрено значение и необходимость пластической анатомии в формировании визуального художественного восприятия и совершенствования в истории западноевропейского искусства.

Ключевые слова: анатомия, символ, изобразительные средства, значение, художник, влияние.

Резюме. Анатомія - наука про походження і розвиток, форми і будову людського організму. Слово «анатомія» походить від грецького «анатемно» - розсікати, розчленовувати. Це назва визначається тією обставиною, що початковим і основним методом, за допомогою якого анатомія добувала фактичний матеріал, що відноситься до внутрішнього влаштування людини, був метод анатомування, тобто поділу, розчленування на частини людського тіла.

Сьогодні заняття по анатомії стали звичайним явищем не тільки в практиці професійних художників, але і в підготовці студентів, цікаво і корисно для розвитку і формування зорової пам'яті, цілісності бачення, творчої уяви, спостережливості, здатності чутливо сприймати кольорові зображення в натурі. Для розвитку і становлення особистості художника. Навички та знання, набуті в процесі виконання навчальних завдань, формують професійну майстерність та покращують якість навчання живопису.

Постановка проблеми. Неразрывная связь пластической анатомии с развитием и деградацией западноевропейского искусства.

Цель работы - рассказать о влиянии пластической анатомии в различные периоды западноевропейского искусства.

Задачи работы. проанализировать влияние пластической анатомии на западноевропейское искусство в различные эпохи.

Анатомия – наука о происхождении и развитии, формах и строении человеческого организма. Слово «анатомия» происходит от греческого «анатемно» - рассекать, расчленять. Это название определяется тем обстоятельством, что первоначальным и

основным методом, с помощью которого анатомия добывала фактический материал, относящийся к внутреннему устройству человека, был метод анатомирования, т.е. разделения, расчленения на части человеческого тела [1].

До начала V века до н. э., в ионийский период, в Древней Греции знания о строении человека и животных находились примерно на уровне знаний народов Востока. Древние греки черпали знания из знакомства с анатомией животных, а кроме того, им, вероятно, разрешалось вскрывать преступников. Большое влияние на развитие анатомии оказали ученые Древней Греции, им же принадлежит заслуга создания анатомической номенклатуры. Первым греческим анатомом считают врача и философа Алкмеона Кротонского, владевшего прекрасной техникой препарирования.

Античное древнегреческое искусство заложило основы для развития всего европейского искусства в дальнейшем, создав ряд эталонных образцов. Греки создали архитектурный ордер и идеальные образцы классической скульптуры. На протяжении следующих веков искусство несколько раз будет обращаться к наследию Древней Греции и черпать из него идеи.

Искусство средневековья характеризуется упадком изобразительных средств по сравнению с предшествующей эпохой античности. Наступление Тёмных веков, когда было утрачено большое количество навыков, таких как перспектива и пластическая анатомия, привело к большей примитивизации произведений искусства. Ключевой пункт — потеря реализма, превращение изображения в символ. На протяжении всего средневековья европейские мастера будут постепенно улучшать свое искусство и углублять знания, что приведет к стремительному взлёту в эпоху Возрождения.

Наступление эпохи Ренессанса вызывает повышенную потребность в глубоком изучении внутренней формы и пластики человека. Сакральное отходит на второй план, активно проявляется интерес к человеческой личности, индивидуальности (благодаря этому расцветает жанр портрета). Художники и скульпторы оглядываются на искусство античности, пытаются следовать его эталонам и задачам. Смена темпера на масляную живопись позволяет достичь новых вершин в технике живописи. Происходит открытие перспективного построения, а также светотени. Живописцы одновременно сочетают высокую техничность и навыки в изображении природы с гуманистическими идеалами, верой в красоту и попытками создать идеальные сбалансированные гармоничные произведения. Благодаря обращению к античности, в искусстве появляются не только забытые жанры, но и персонажи - античные боги, которые становятся также популярными, как изображение христианских персонажей.

Эта эпоха еще и называется «золотым веком анатомии», когда происходило становление последней как науки. В раннее и развитое средневековье на этом пути стояли устрашающие препоны в лице церкви, наложившей запрет на вскрытие трупов, всевозможных папских булл, воспрещающих даже приготовление мацерированных костей скелетов умерших в далеких походах крестоносцев, а также опасений художников и медиков угодить на костер за богохульство и колдовство. Только в 1238 г. Фридрих II

Гогенштауфен разрешил медикам университета в Салерно производить вскрытие трупа один раз в пять лет. До этого времени даже в этом единственном медицинском центре тогдашней Европы, прозванном «городом Гиппократа», анатомия сводилась к перечислению частей тела на основании описания их «божественным» Клавдием Галеном.

Итальянским, а также некоторым флорентийским художникам эпохи Возрождения пришлось по необходимости становиться анатомами. Таким образом они хотели уточнить и пытались сделать более реалистичными скульптурные изображения фигуры человека. Действительно, примерно в начале шестнадцатого столетия (1500-1510 гг) их изыскания превзошли большую часть того, что знали анатомы, преподававшие в университетах. Возможности исследований в анатомии в эпоху Возрождения были весьма ограничены. В книге «Жизнеописание художников», некто Джорджо Вазари писал, что великий флорентийский художник, скульптор и гравер Антонио Поллойоло (1431-1498) был «первым мастером, очистившим от кожи много тел человеческих, дабы понять обнаженную фигуру и изучить мышцы более точно».

Ренессанс в истории культуры стран Западной и Центральной Европы - переходная эпоха от средневековой культуры к культуре нового времени. Наиболее характерной чертой этой эпохи является гуманистическое мировоззрение и обращение к античному культурному наследию, как бы «возрождение» античной культуры. Эпоха Возрождения отмечена крупными научными сдвигами в области естествознания. Специфической особенностью науки этой эпохи была тесная связь с искусством, и это объединение иногда выражалось в творчестве одной личности. Наиболее ярким примером такой многогранной личности является Леонардо да Винчи - художник, ученый, инженер.

Вместе с другими достижениями античной культуры ученые и художники эпохи Возрождения с огромным энтузиазмом восприняли пифагорейскую идею гармонии Мироздания и золотое сечение. И не случайно, что именно Леонардо да Винчи, который является одной из наиболее ярких личностей эпохи Возрождения, вводит в широкое употребление название «золотое сечение», которое сразу же становится эстетическим каноном эпохи Возрождения.

Леонардо да Винчи, без всякого сомнения, был самым заметным художником-анатомом всех времен. Он первым предпринял ряд детальных исследований черепа человека еще в 1489 году, позаимствовав у архитекторов технику представления трехмерной формы в строгой планировке: высота, сечения и перспективный вид. А это значит, что он изобрел совершенно новый метод создания иллюстраций для научных книг. Да Винчи создал большую часть своих, наиболее точных изображений анатомии человеческого тела в 1510 по 1511 гг., по всей видимости, работая под началом профессора анатомии Маркантонио Делла Торре из университета Павии.

Ни одно из открытий великого Леонардо да Винчи не было опубликовано при жизни. Однако многие из созданных им методов, иллюстрирующих рассечение мышц, а также некоторые из способов «вскрытия» позднее получили широкое распространение и были напечатаны в первом публичном иллюстрированном трактате эпохи Возрождения,

авторства Андреаса Везалия «De humani corporis fabrica», опубликованном в Базеле, в 1543 году.

Рис. 1.

Рис. 2 .

Вывод. Художнику, особенно начинающему, необходимо активно заниматься пластической анатомией. Изучение строения человека является важным и необходимым условием совершенствования живописного мастерства, формирования художественного, сознательного, творческого, осмысленного подхода к изображению человека.

ЛИТЕРАТУРА

1. Львов, Л. В. Краткий очерк истории анатомии [Текст] / Л. В. Львов. - М.: Просвещение, 1998. - 52 с.
2. Мухин, Е. О. Курс анатомии [Текст] / Е. О. Мухин. - М.: Просвещение, 1993. - 354 с.
3. Сперанский, В.С. Краткий очерк истории анатомии: учеб. пособие [Текст] / В. С. Сперанский, Н. И. Гончаров; Волгогр. мед. акад., Саратов. гос. мед. ун-т. - Волгоград, 2001. - 82 с.

21.04.2014г.