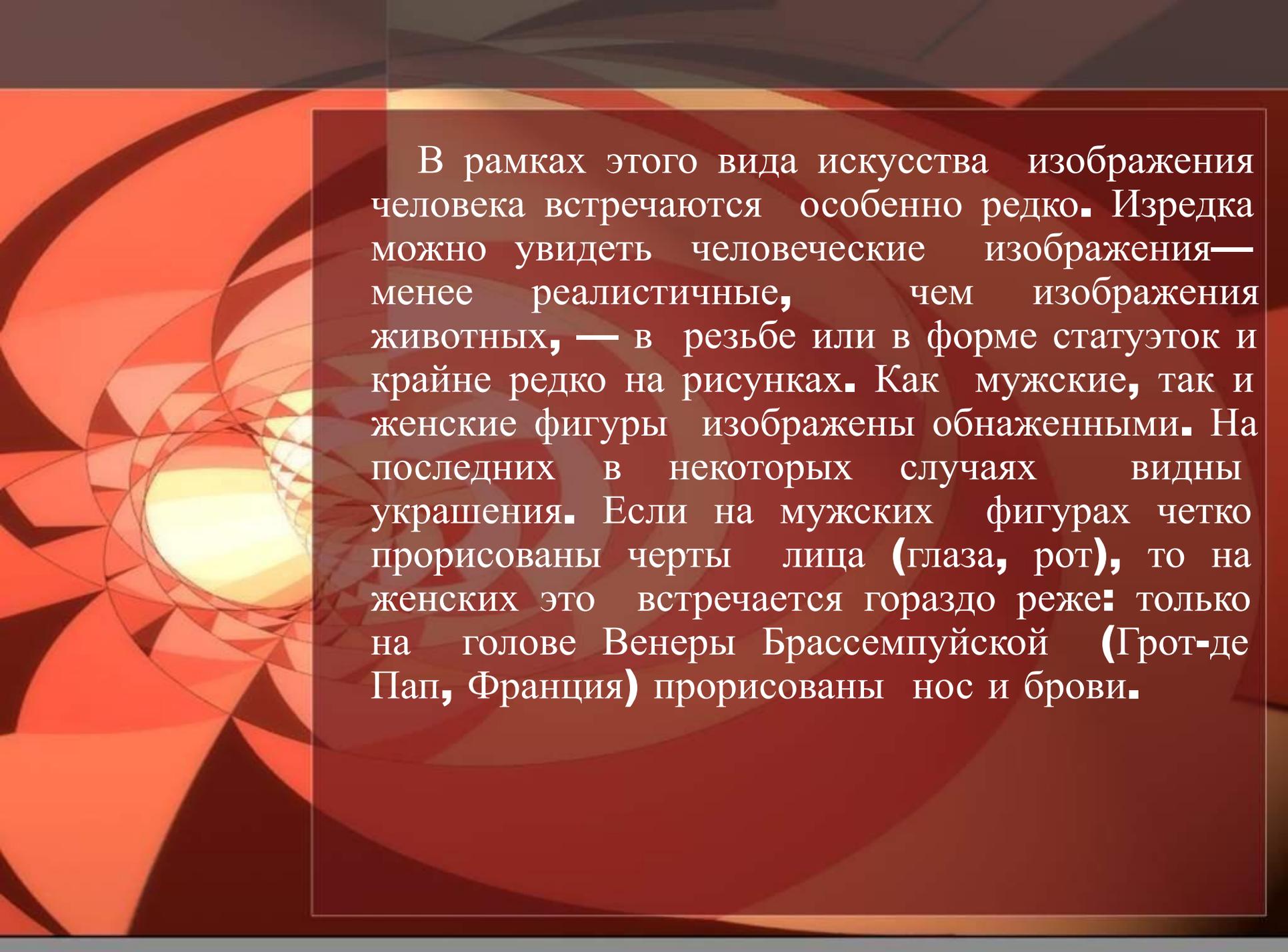

Изображение фигуры человека

в истории искусства

*(Человек — мера
всех вещей.*

Протагор)

The background features a complex, abstract design of overlapping circles and geometric shapes in various shades of red, orange, and brown. A prominent, bright yellow circle is located on the left side, partially overlapping other shapes. The overall effect is a textured, layered composition.

В рамках этого вида искусства изображения человека встречаются особенно редко. Изредка можно увидеть человеческие изображения— менее реалистичные, чем изображения животных, — в резьбе или в форме статуэток и крайне редко на рисунках. Как мужские, так и женские фигуры изображены обнаженными. На последних в некоторых случаях видны украшения. Если на мужских фигурах четко прорисованы черты лица (глаза, рот), то на женских это встречается гораздо реже: только на голове Венеры Брасемпуйской (Грот-де Пап, Франция) прорисованы нос и брови.

«Венеры» эпохи палеолита

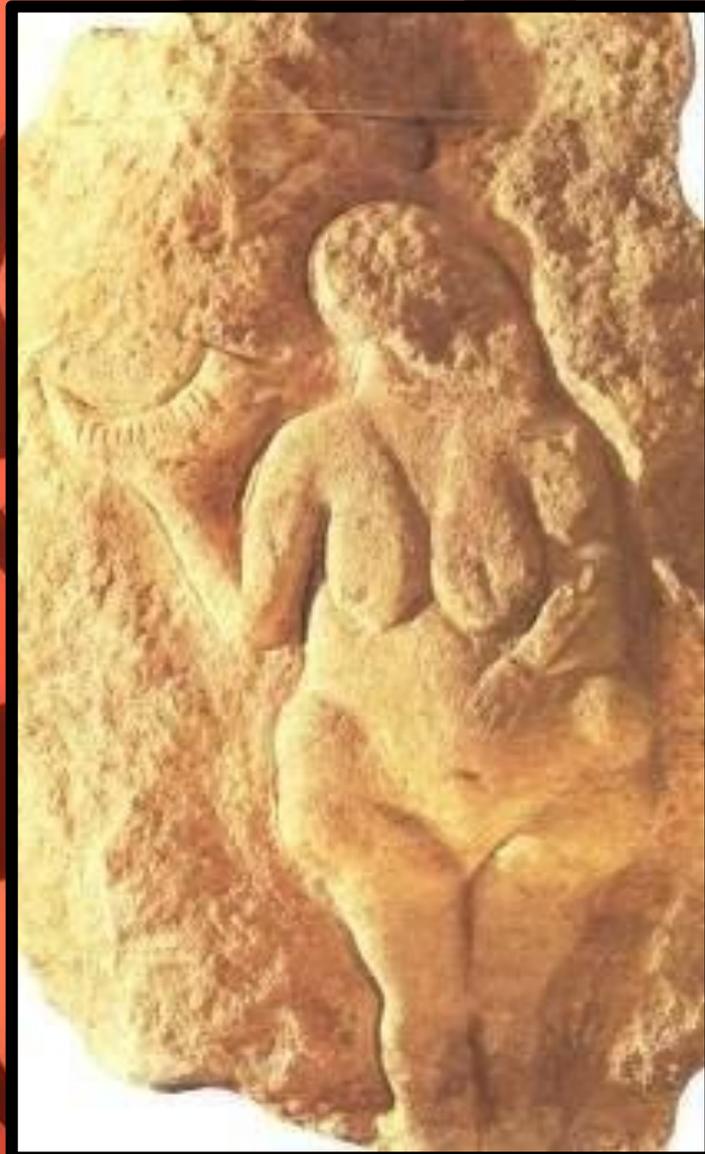

Женские изображения указанной эпохи представляют собой определенную группу так называемых «венер», хотя их анатомия далека от эталонов стройности. Их вырезанные или изваянные изображения отличаются большими размерами груди и ягодиц, по сравнению с которым голова, руки и ноги выглядят маленькими и тонкими.

«Венера Виллендорфская» (Вена, Музей естественной истории). «Венеры» эпохи палеолита получили название «толстушек» («брюхатых») за морфологические характеристики. Подчеркнутая тучность, прежде всего в области живота и груди, то есть в органах, связанных с материнством, не соответствует видимому реализму, но отражает мысль о плодовитости и символизирует репродукционную функцию женщины

Рельефные человеческие изображения:

Венера Лоссельская

«Венера Лоссельская», называемая еще •Дама с рогом», барельеф на известняковой скале (размер — 42 см), хранящийся в Музее Аквитании (Бордо, Франция).

Она изображена в фронтальной плоскости и в типичной для «венер» манере: с объемным выделением тазобедренной части тела. В поднятой вверх и в сторону руке женщина держит рог. Ее голова повернута к рогу, а волосы спадают в противоположную сторону. Наличие рога подтверждает мысль о том, что эта «венера» представляет собой символ плодородия. Рога,

фрагментарные изображения которых свидетельствуют о присутствии животного — как гарантии обилия пищи — имеют здесь конкретное значение. Корпус тела четко прорисован с ясным изображением выпуклого живота и максимально уменьшенных ног, похожих на некие неопределенные дополнения.

Несмотря на фронтальное положение тела, голова-профиль, лишенная черт лица, — признак, указывающий на отсутствие индивидуальной характеристики, — сообщает фигуре некое подобие движения.

Древнеегипетские рельефы и изображения.

Формы головы лучше всего видны в профиль, так они и показаны. Но глаз мы всегда мысленно видим анфас. Соответственно профиль лица дополняется изображением глаза анфас. Верхняя часть тела, плечи и грудь, наиболее полно воспринимаются с фронтальной позиции, поскольку так видны сочленения рук с корпусом. Но кисти рук и ступни хорошо обрисовываются только при виде сбоку. Все это объясняет, почему фигуры людей в египетском искусстве выглядят такими странно плоскими и словно искривленными. Кроме того, египетским художникам было затруднительно представить обе ступни так, как они видны с одной позиции. Они предпочитали четкий контур, очерчивающий большой палец и подъем стопы. Так что обе ступни изображались с одной, внутренней стороны, словно у человека, как на этом рельефе, две левых ноги. Это не значит, что египтяне думали, будто человеческие существа имеют такую наружность. Они просто следовали методу, позволявшему запечатлеть все, что в фигуре человека представлялось существенным. По-видимому, строгость формальных предписаний как-то связана с магическими функциями изображений. Иначе как бы мог человек с «укороченной» или «отрезанной» рукой принимать и приносить дары мертвым?

В скульптуре все сидящие фигуры держат руки на коленях; мужские тела окрашивались в более темный цвет, чем женские.

Художники древнего Египта изображали людей по канонам. КАНОН – свод правил и законов, которыми должен был руководствоваться художник при построении рисунка, - регламентировал в Древнем Египте своеобразный критерий красоты

Античное искусство Греции и Рима

Фродита Книдская

Венера Милосская

Античное искусство Греции и Рима

Отдыхающий
боксер

Античное искусство Греции
Рима показывает и красоту
физически совершенного человека.
В образе юноши-атлета
воплощены черты прекрасного и
гармонически развитого человека,
в котором красота физически
тренированного тела сочетается с
нравственной чистотой и
духовным благородством.
Энергичным, мощным движением
левого плеча вперед он
приготовился к метанию диска.
При этом он испытывает
колоссальную физическую
нагрузку, но внешне остается
спокоен и сдержан. Создается
впечатление, что скульптора
интересует не столько физическое
усилие атлета, сколько его волевая
сосредоточенность и сила духа.

Статуя Октавиана Августа
выполнена римским
скульптором в 27г.до н.э.

Тщедушный и
болезненный первый

римский император

Октавиан изображается

идеально сложным;
«богородящим человеком»;

Скульптор сумел запечатлеть
своеобразный тип лица и

характерную прическу

императора, подчеркнуть его

решительность и

целеустремленность

Скульптуры эпохи Возрождения: Микеланджело Буонаротти

Микеланджело скульптура «Давид»

«Давид» Микеланджело — юноша величественный и исполненный прекрасной решимости, и беспредельной благородства. Он спокоен, однако чувствует его отваги, готовность приложить все усилия борьбы со злом, для победы справедливости. Это подлинный монумент героической личности, человеку, духовно и физически совершенному. Микеланджело ваяет свою скульптуру из мрамора. Большая глыба камня имела дефекты, в ней были трещины, и никто не верил в то, что из громады можно что-либо сделать. Но художник взялся за работу, тщательно продумал будущий пластический образ, и смог «извлечь» из мраморного монолита великий немеркнущий образ

Микеланджело «Страшный Суд»

На наших глазах происходит мировая катастрофа. Люди захвачены ангельской вестью о наступлении Страшного суда в разгар своих обыденных занятий. Но Провидение неумолимо: справа лавиной низвергаются в ад грешники, их подгоняют ангелы, тащат за собой демоны. Слева возносятся в рай праведники. Мускулистый Иисус беспощаден и непреклонен в своем гневе, что скорее напоминает античного бога-громовержца, воплощающего бога-громовержца, воплощающего бога-громовержца. Одна лишь Богородица скорбно возмездие, скорбно сочувствиям людей, но понизу, права помочь им. На камне у источника сидит святой Ворфоломей. Его глаза пылают огнем, святой угрозой. В руке святой держит собственную кожу, которую некогда содрали с него противники христианства. На этой коже Микеланджело изобразил свое лицо, искаженное невероятными страданиями. Художник подчеркивает, что он сам - здесь и сейчас - мучается не менее, чем грешники на Страшном суде. Красота у Микеланджело проникнута страданием и состраданием.

Портретная живопись Джорджоне

Джорджоне «Юдифь»

Написанная в первые годы XVI столетия «Юдифь» утверждает идеал Высокого Возрождения, который нашел выражение в картине через внутреннюю раскрепощенность композиции, размеренность изобразительных форм, красоту и утонченность женского образа, певучесть линейных и красочных сочетаний.

«Она прекрасна и необычна – Юдифь Джорджоне, пишет искусствовед А.Варшавский. – Освободить родной город от нависшей над ним грозной опасности вызвалась красавица Юдифь. С головой предводителя вражеских войск Олоферна возвращается она в отчий дом. Враги дрогнули, когда на городской стене будет выставлена голова Олоферна, и вечно будут славить подвиг юной красивой вдовы, ее самопожертвование, ее удачную удаль сограждане, те, кого спасла она от чужеземного ига, может быть, от смерти.

... Уже все позади. Уже все свершилось. И задумчиво глядит на отрубленную голову вражеского полководца Юдифь.»

В этом одухотворенном образе есть все: нежность и достоинство, кротость и сожаление, внутренняя сила и обаяние.

Рафаэль «Сикстинская мадонна»

Раздвинувшийся занавес открывает нам простую и одновременно величественную фигуру женщины, несущей на руках младенца. Взгляд матери устремлен на зрителя и вместе с тем в даль, прозревая свои будущие страдания и подвиг Сына Божия царица Небесная исполнена сознания великого и горестного предназначения – она несет своего Сына людям как искупительную жертву. Иисус на ее руках – не просто несмышленое дитя, это серьезный мальчик, во взгляде которого тоже можно прочесть предощущение собственной судьбы. Мадонна шествует по облакам, но ее босые ноги и на этом мягком небесном покрове выглядят трогательно и беззащитно. Идеальность и человечность, уравновешенность композиции и ощущение движения, простота и возвышенность – все это взаимодействует, обогащая друг друга

Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком»

Крупные фигуры матери и младенца даны в условном пространстве кельи, оживленном лишь холодным пятном зеленоватого неба у окна. Золотым сиянием лица матери — освещены совсем Марии — и младенческой Иисуса. Мадонны Лицо — она проявляет в улыбке и любуется тем, как Он изучает его с не по-детски серьезным выражением лица. Белые цветы на темно-зеленом стебле служат связующим элементом между матерью и младенцем. Присмотревшись, мы видим в четырехлепестковых цветах мотив креста — будущего распятия.

Леонардо да Винчи «Мадонна Лита»

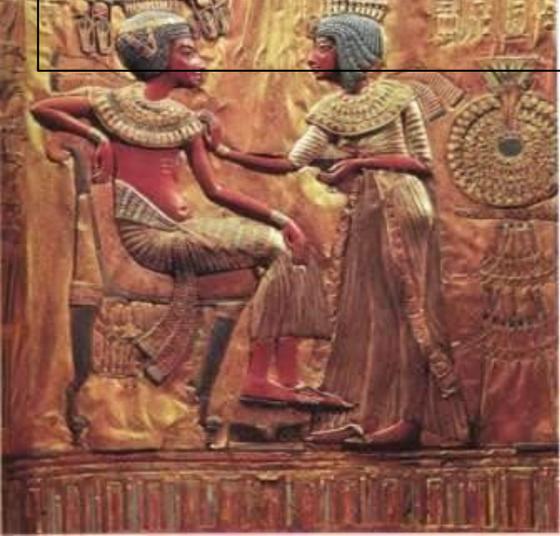

Уравновешенность композиции – две крупные фигуры между двух окон – создает ощущение долговременного радостного покоя. Холодным ясным светом вылеплен чистый лоб Мадонны, ее мягкая чуть печальная полуулыбка и глаза, устремлены вниз, на Сына. С удивительным реализмом, живостью, теплотой написаны вьющиеся рыжеватозолотистые волосы Иисуса. Взгляд божественного ребенка устремлен на зрителя с недетской печалью и прозрением.

Отдыхающий боксёр.

Да, человек – главная тема в искусстве.
В каждой исторической эпохе было
понимание красоты по своему,
но в этом разнообразии есть что-то общее....

Домашнее задание

***Сделать аналитические
зарисовки изображений
фигуры человека
(пошаговый Видео-урок:
<https://www.youtube.com/watch?v=LYYm9se296E>***