

ЧЕЛОВЕК И ДРАПИРОВКА

ЧЕЛОВЕК И ДРАПИРОВКА

ЙЕНЕ БАРЧАИ

ПРОФ. ВЕНГЕРСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

КОРВИНА БУДАПЕШТ

Переплет и обложка
ИЛОНЫ РИХТЕР

© Йене Барчаи. 1958
Отпечатано в Венгрии в 1958 г.
Типография Офсет и Типография Кошут, Будапешт

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
Введение	7
Основные формы образования складок. Таблицы I—XII	9
Образование складок на одежде сидящего человека. Таблицы XIII—XVII..	23
Стоящая фигура. Таблицы XVIII—XX	31
Противоположное положение (контрапост). Таблицы XXI—XXVII	37
Лежащая фигура. Таблицы XXVIII—XXIX	47
Драпировка на черепе. Таблицы XXX—XXXVI	51
Драпировка, тянущаяся вверх. Таблицы XXXVII—XL	61
Складки рукавов и брюк. Таблицы XLI—XLVIII	67
Движущиеся фигуры. Таблицы XLIX—LVI	77
Колышущаяся драпировка. Таблицы LVII—LX	87
Композиции. Таблицы LXI—LXVIII	93

ВВЕДЕНИЕ

Покров, драпировка обогащают внешний вид человеческой фигуры, делают как бы осязательным ее движение. Именно поэтому драпировка является важным средством выражения в изобразительном искусстве. В извивающихся складках драпировки,двигающихся на первый взгляд беспорядочно, имеются определенные закономерности, формированием и упорядочением которых я и занимаюсь в своей книге. В определенных обстоятельствах складки образуются в определенном порядке, или же льнут к поверхности тела. Но красота комплекса складок материи и его как бы музыкальная ритмика представляют художнику-творцу, кроме вышеуказанных закономерностей, много богатых возможностей. Художники различных эпох использовали эту красоту в духе эпохи и в соответствии со своими индивидуальностями. Сколь велика, например, разница между строгими, угловатыми готическими складками Дюрера и прелестными, очаровательными линиями Боттичелли!

С распространением импрессионизма драпировка, как средство выражения, стала терять свое значение, особенно в живописи, где она терялась в цветовой игре воздуха. Но с тех пор, в той степени, в какой изображение человека вновь стало главным содержанием искусства, прежнее значение драпировки было восстановлено, и поэтому свою книгу и помещенные в ней рисунки я посвятил изучению образования складок.

В своей книге я не занимаюсь историей изображения драпировки или историей ношения одежды, меня не интересуют на этот раз вопросы материальности или изображение игры света и теней; не касаюсь я и вопроса о влиянии различных форм покроя на образование складок. Моей целью, как я уже сказал выше, явилось лишь раскрытие основных закономерностей, наблюдаемых в образовании складок. Именно поэтому при создании своих рисунков я не пользовался фотографиями. Фотографии не в состоянии выразить жизнь в ее изменениях. Я не укреплял наброшенную на манекен драпировку известковым молоком или другим крепящим составом, ибо это также сделало бы покров нежизненным.

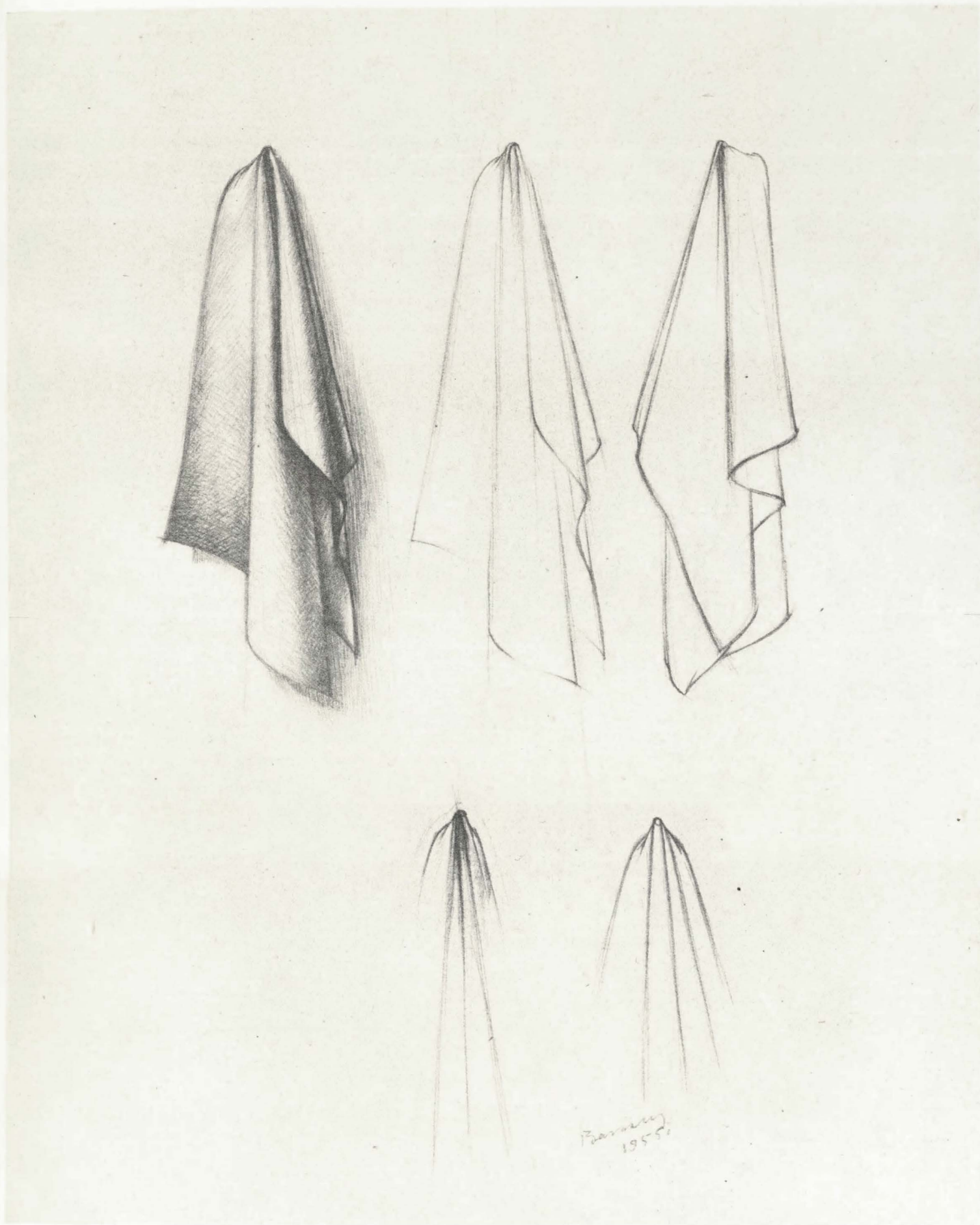
Я изучал складки драпировки на живой человеческой фигуре; может быть поэтому, мои рисунки могут показаться схематичными, ведь при движении фигуры падение, излом и игра линий драпировки изменяются. Я надеюсь, что, несмотря на эту схематичность, мне удалось достичь поставленной перед собой цели и дать удовлетворительное объяснение связи человеческого тела с находящейся на нем драпировкой.

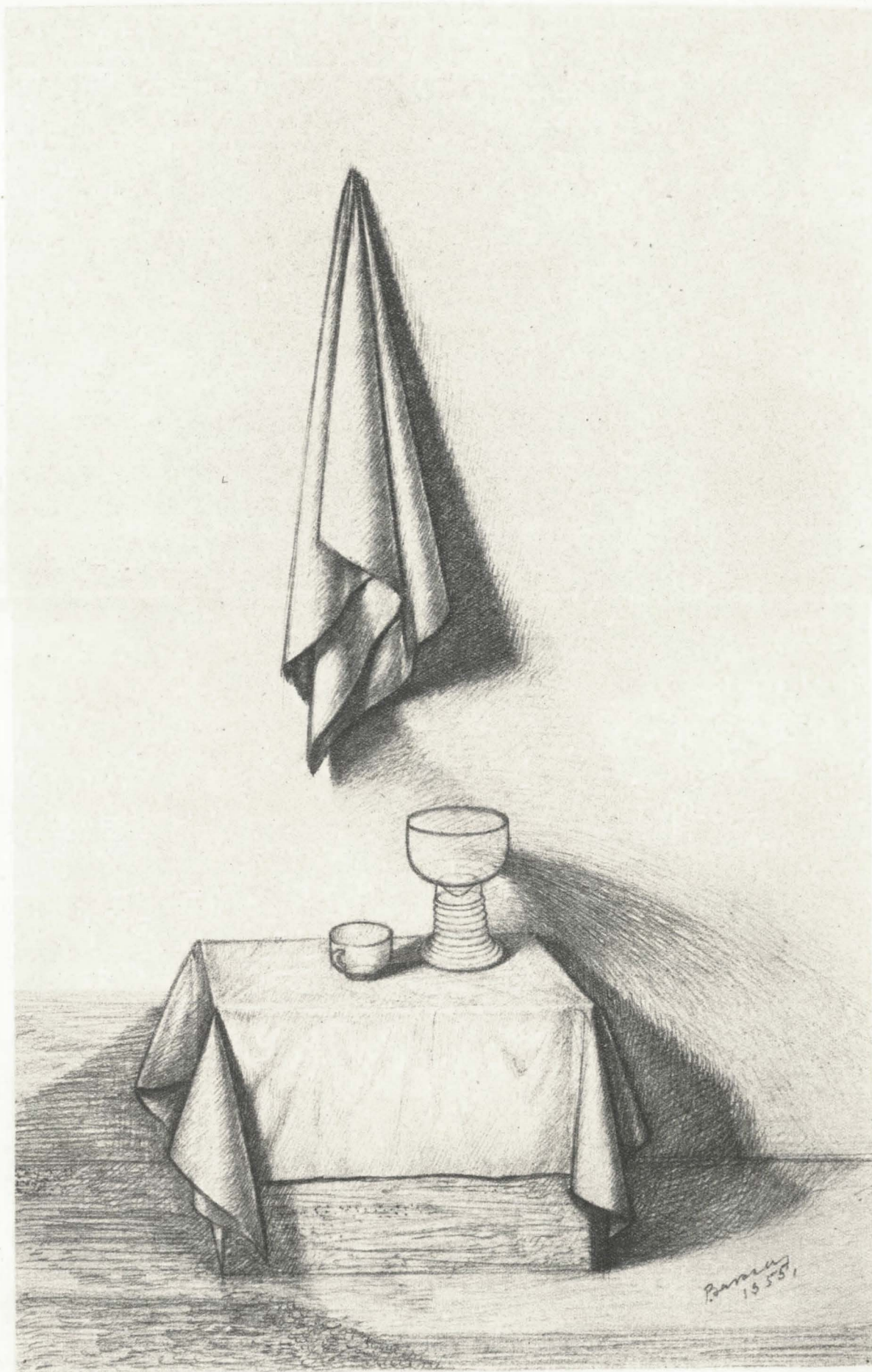
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СКЛАДОК

Таблицы I—XII

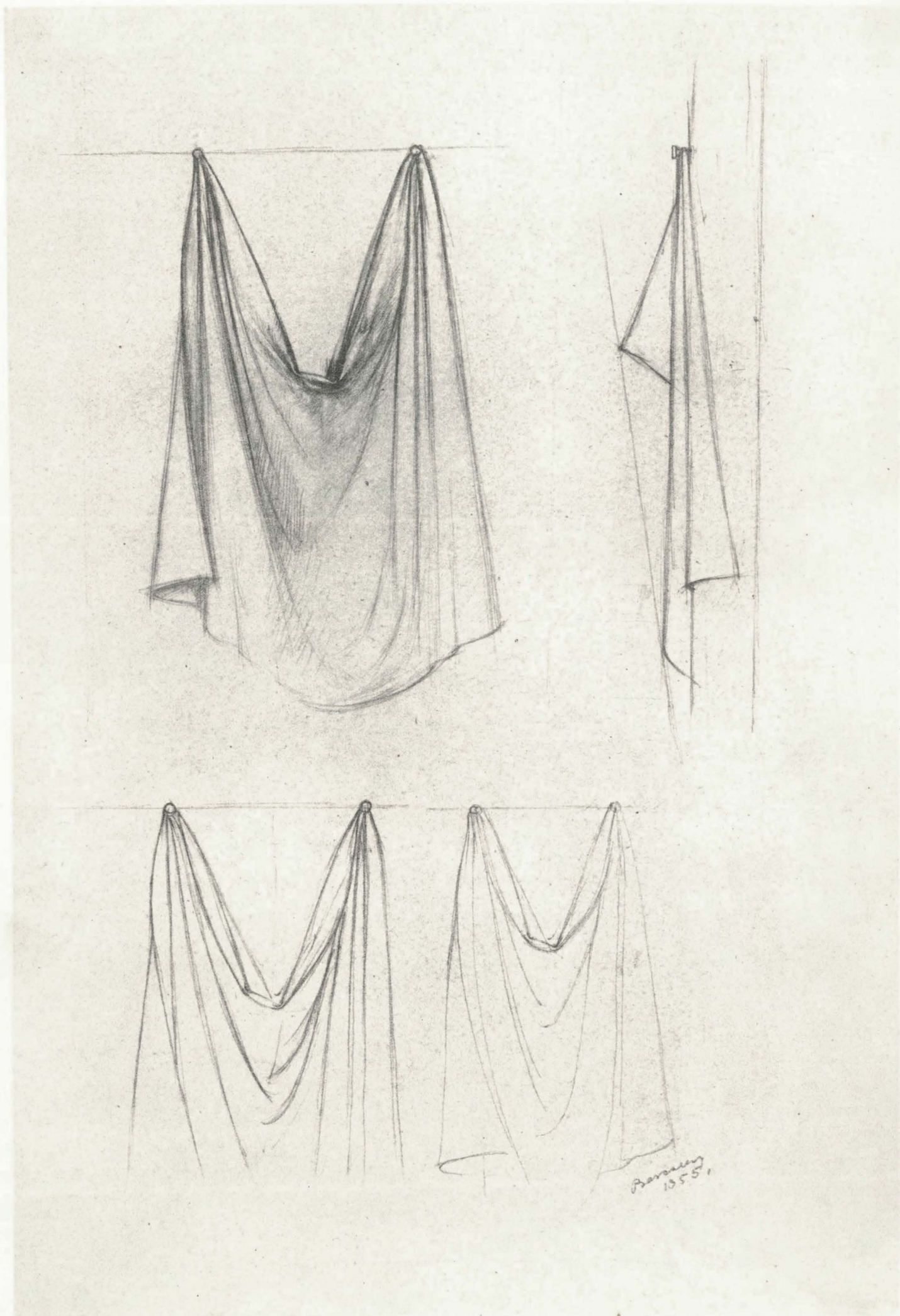
Наблюдение за структурой и образованием форм драпировки мы должны начать с наиболее простых явлений. Таким явлением служит, например, поведение драпировки, вывешенной на одну или две точки опоры, как, например, свисающий с вертикального древка флаг (III), или прикрепленная к карнизу занавеска. В первом случае мы можем наблюдать драпировку, вывешенную на одну точку, а во втором — на две точки. Падение драпировки, свисающей с одной точки, имеет вертикальное направление (I, II, III), но ввиду сопротивления материи, драпировка принимает конусообразный вид. Складки покрывала, свисающего с двух точек, образуют в целом правильную систему дуг, группируясь на той или иной стороне (IV—VII), причем эти складки между рядами дуг в одном или двух местах ломаются.

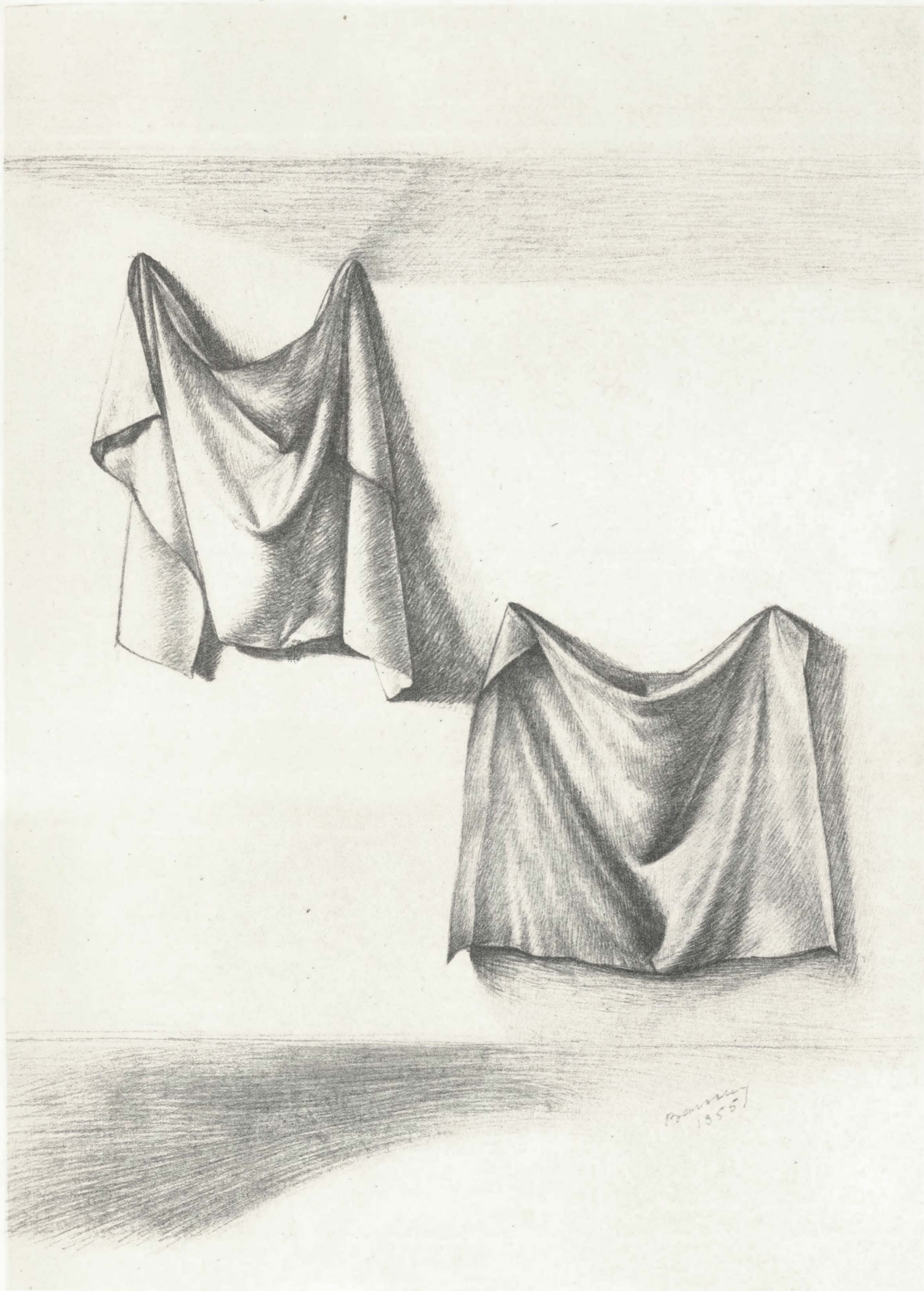
В складках покрывала, брошенного на стол или другую горизонтальную поверхность, не имеется никакой системы, каждый раз складки образуются по-новому (VIII—X). Поэтому я представил на своих рисунках лишь небольшое количество вариаций. Положение меняется, если мы бросаем покрывало на вертикально возвышающуюся с этой плоскости один или два шеста. В таком случае становятся ясными закономерности покрывала, свисающего с одной или двух точек опоры (XI—XII).

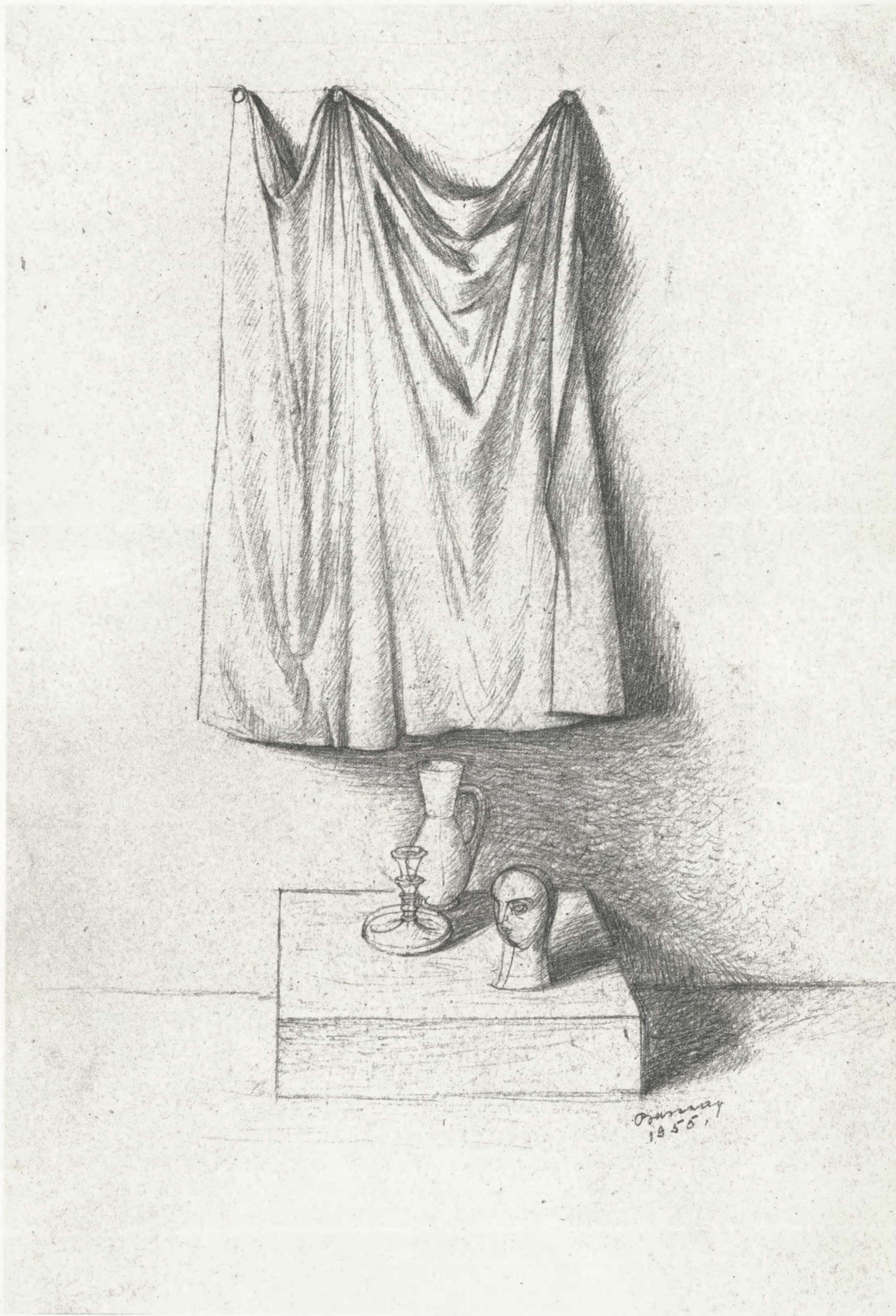

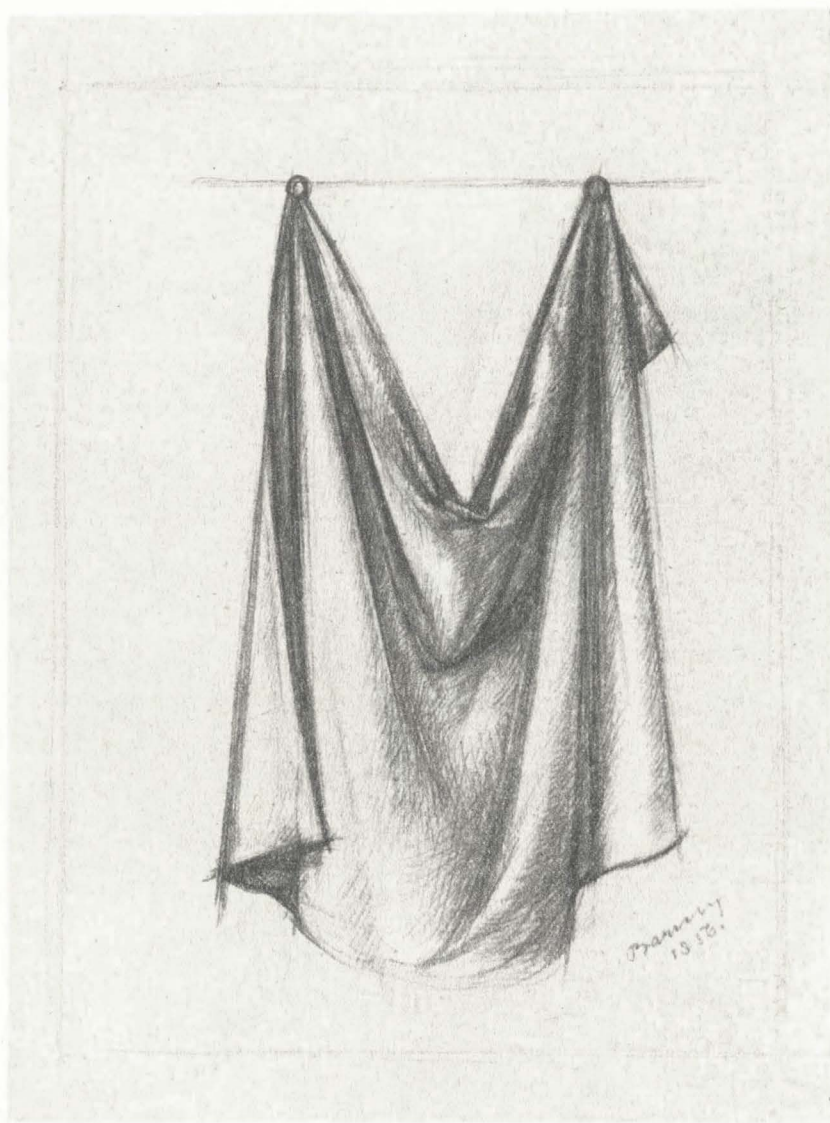

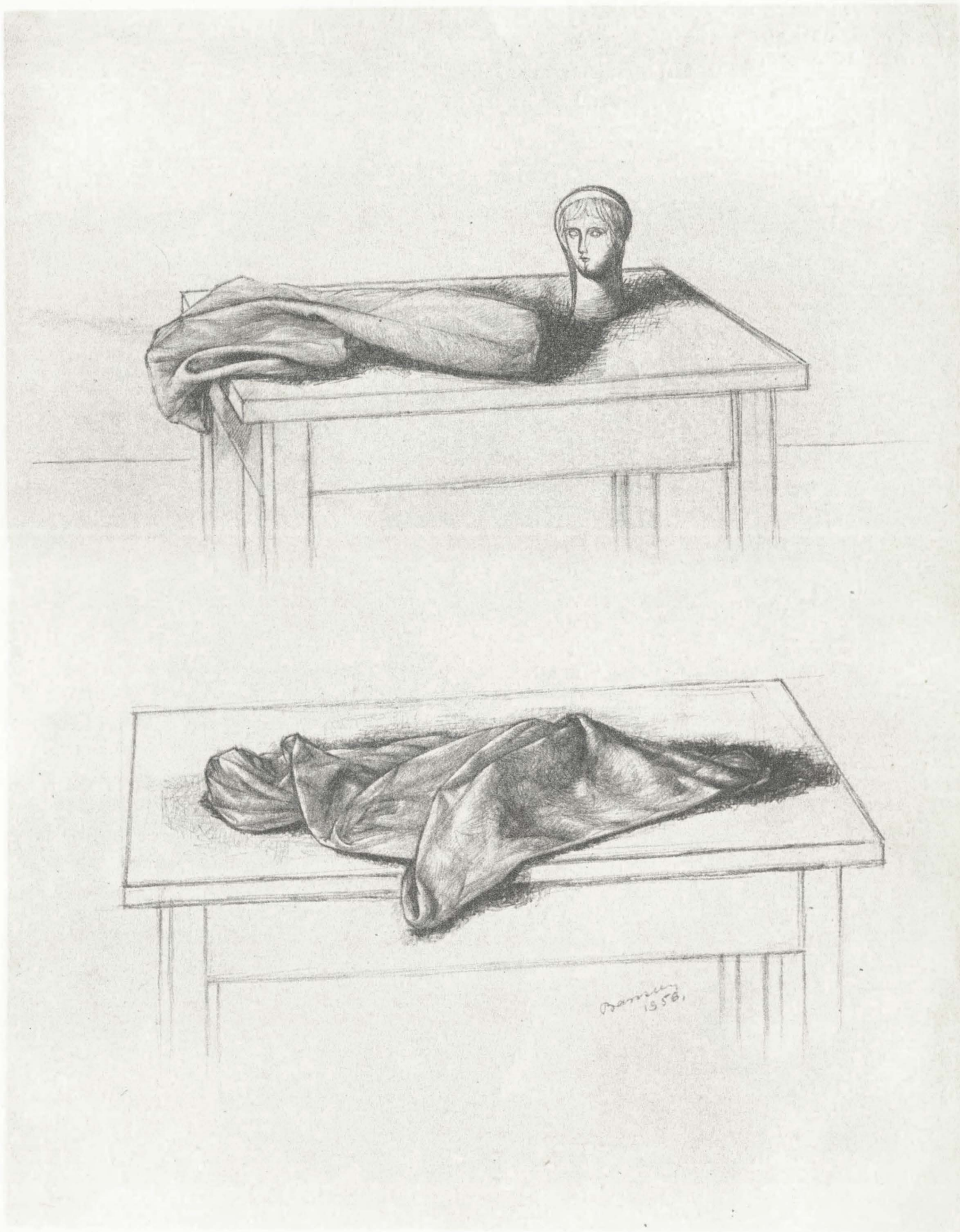

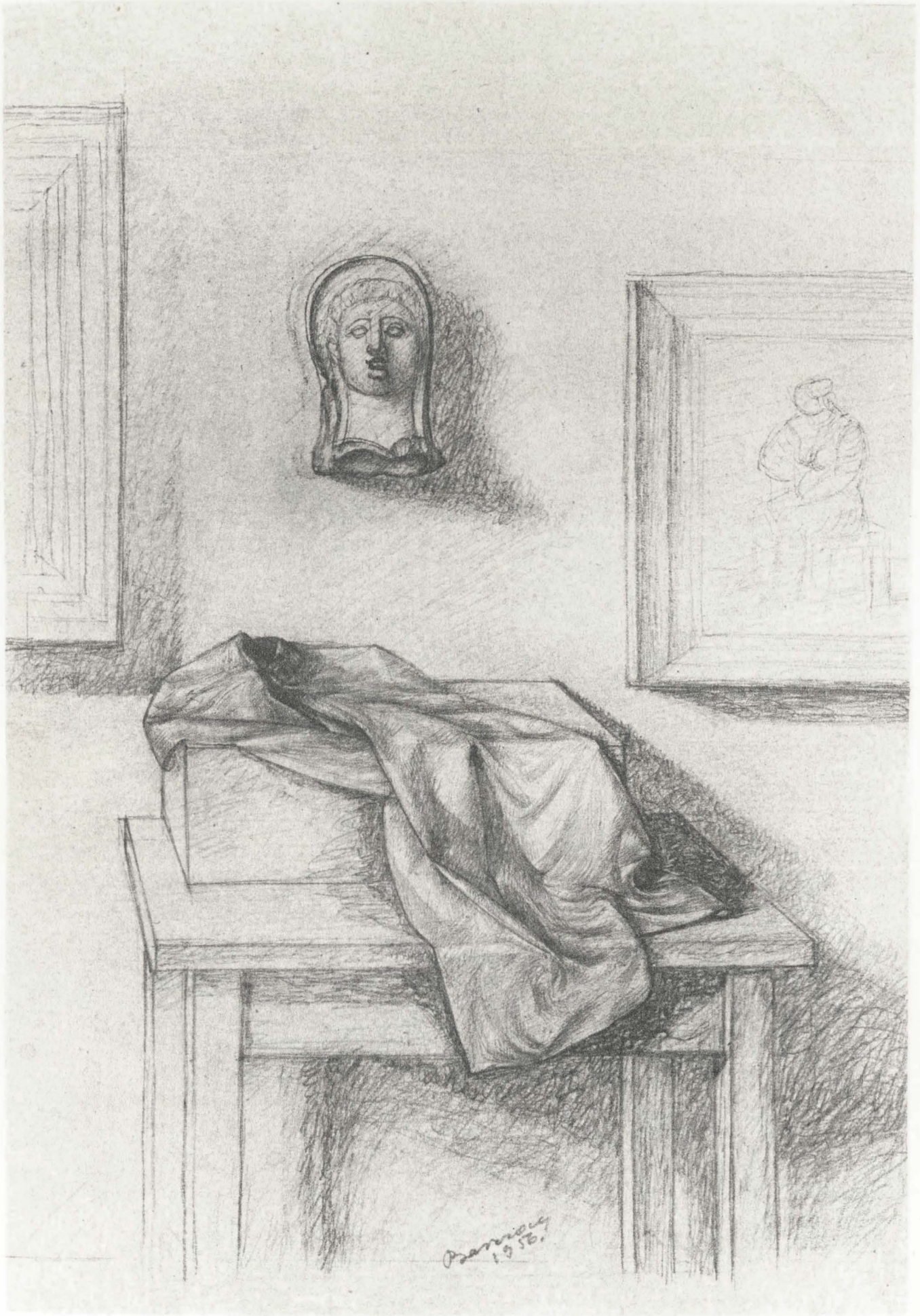

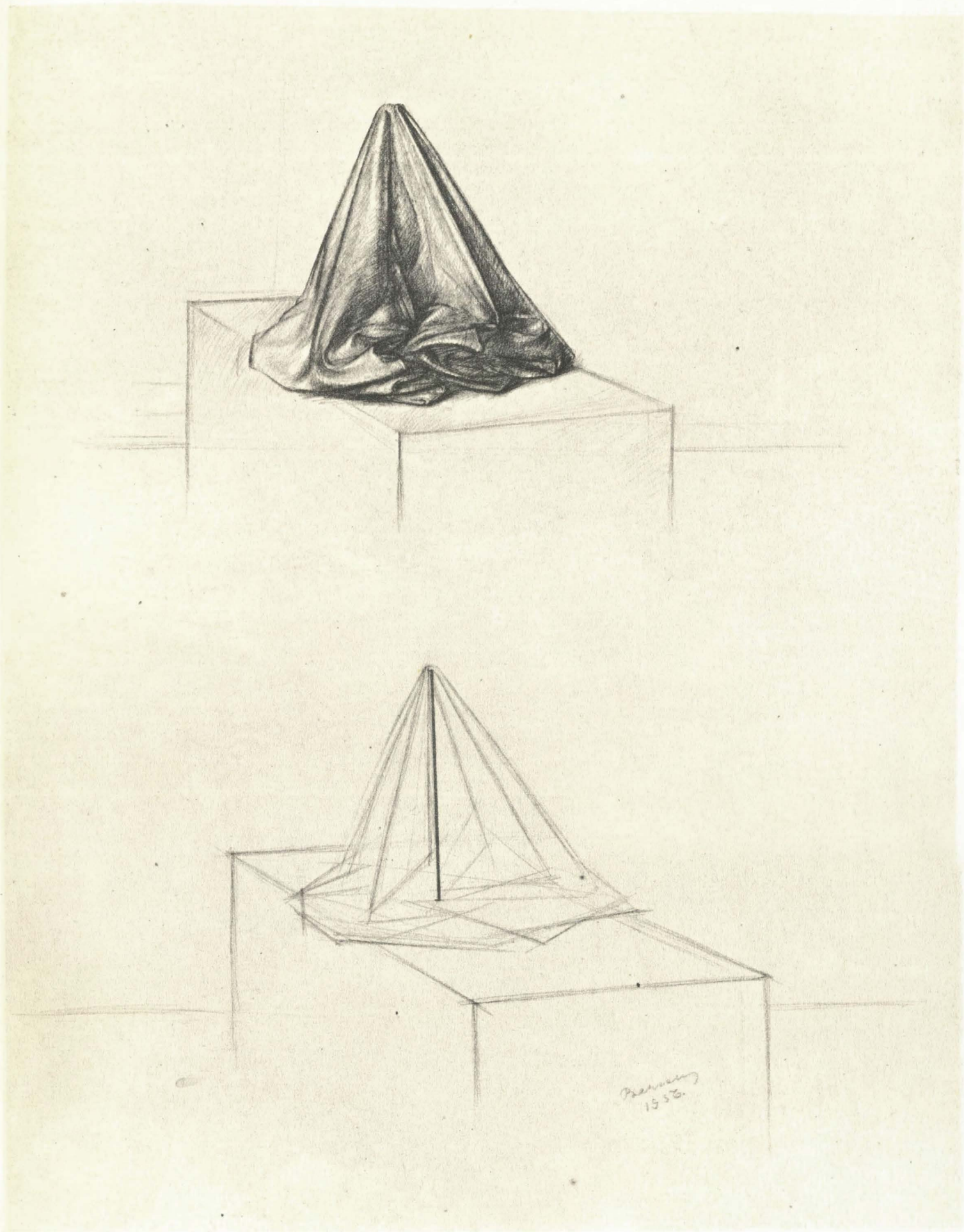

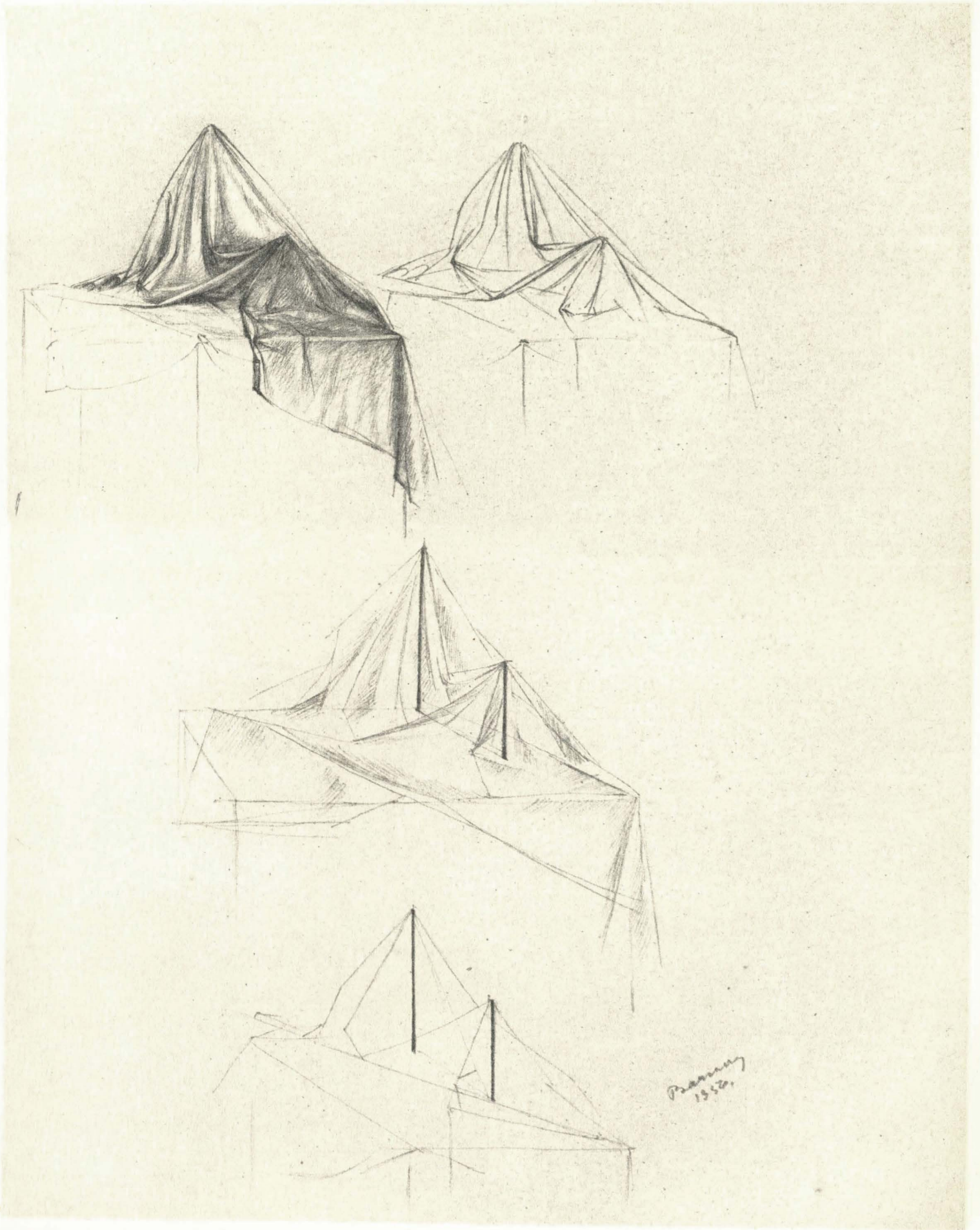

ОБРАЗОВАНИЕ СКЛАДОК НА ОДЕЖДЕ СИДЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

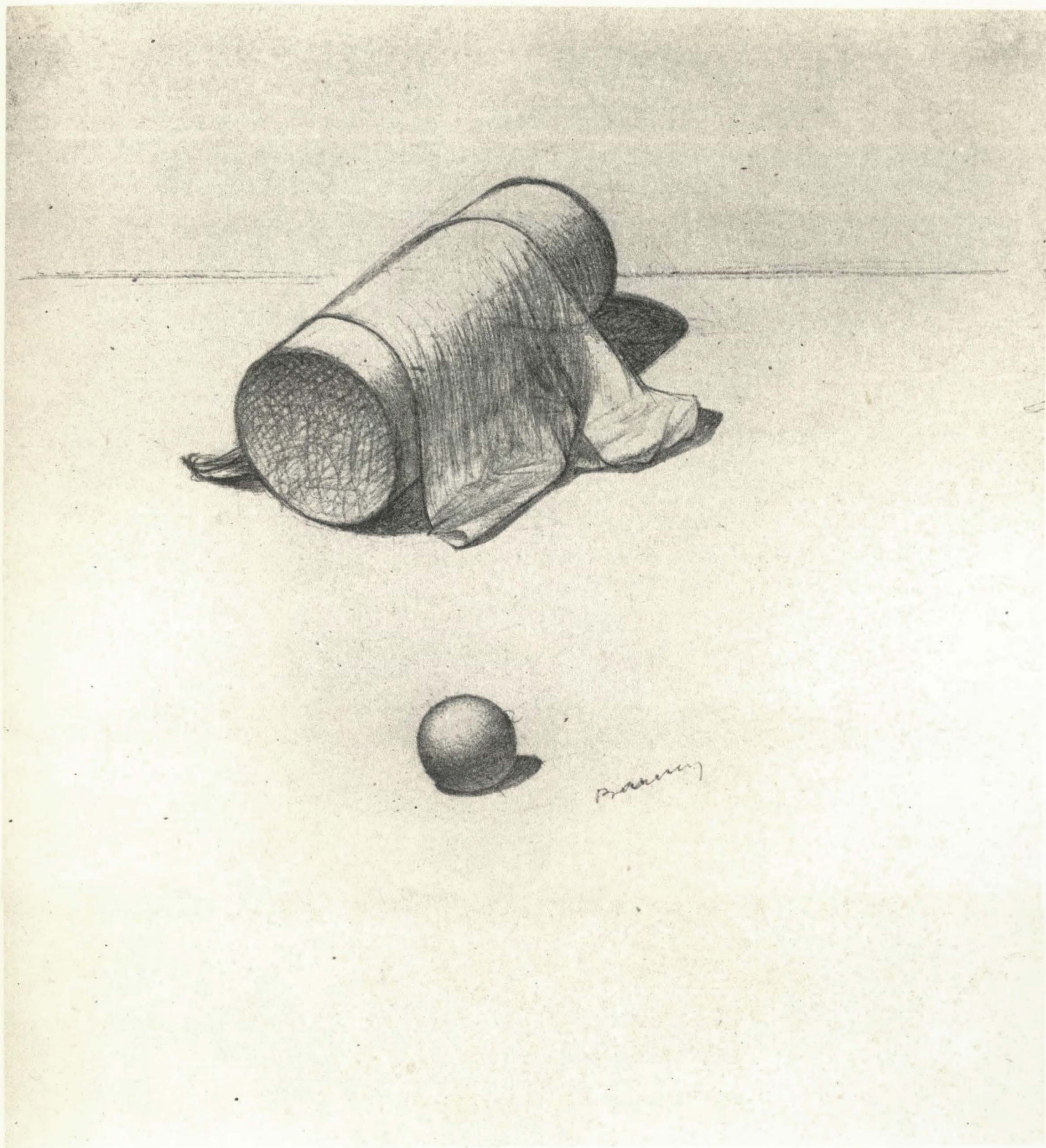
Таблицы XIII—XVII

Формы человеческого тела во многом напоминают геометрические фигуры — цилиндр, шар; мы наблюдаем в отдельных сериях, как ведет себя драпировка на живых формах, что общего в образовании складок драпировки на геометрических фигурах и на живых формах и каковы различия (XIII).

Формы образования складок драпировки на сидящей фигуре весьма разнообразны. Игра складок формируется при помощи цилиндрической верхней поверхности бедра и шарообразной поверхности колена. Но бедро не образует правильного цилиндра и колено тоже не является безупречным шаром, так что падающие с них складки не совпадают с системой складок, образующихся на геометрических фигурах (XV). Между горизонтальными поверхностями двух бедер образуются слабо изогнутые дуги, а на драпировке, вертикально падающей с двух колен, образуются глубокие складки, как в примере покрыва, свешивающегося с двух точек (XIV).

Ноги двух сидящих фигур, изображенных на таблице XVII, соответствуют выступающим из плоскости одному или двум шестам, и складки на свисающей одежде здесь также формируются в конусообразном пространстве.

На таблице XVI мы видим сидящую фигуру, изображенную сзади. Материя, тянущаяся от поверхностей опоры ягодицы по направлению к коленям и бедрам, на поверхностях ягодицы — гладкая, ближе к бедрам — образует глубокие складки.

Pratt
1576.

XVI

XVII

СТОЯЩАЯ ФИГУРА

Таблицы XVIII—XX

Драпировка не прилегает к человеческой фигуре, а спадает с выступающих точек опоры. В соответствии с этим мы можем наблюдать два вида подвешенных и подпираемых поверхностей опоры: основной и подчиненный. Основными поверхностями являются те, с которых начинается падение покрова, например: голова, два плеча, бедро. Подчиненными поверхностями опоры являются те, на которых свободная игра складок драпировки прерывается, приобретает иногда новые формы, во всяком случае в какой-либо степени изменяется (например, грудь, колени). Совместная игра основных и подчиненных поверхностей опоры формирует драпировку таким образом, что она не только не прикрывает структуру форм тела, а делает ее более осязаемой (XX).

Складки драпировки и в этом случае отходят от точек опоры в виде лучей — с прямо стоящей фигуры складки или падают вертикально (XVIII, XIX), или принимают форму волн, или дуг, в соответствии с движением фигуры. На таблице XVIII фигура находится в покое, система лучей исходит от броши, находящейся на шее. Драпировка и в этом случае образует правильную систему дуг, в соответствии с закономерностями, наблюдаемыми в случае покрова, свисающего с двух точек.

ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (КОНТРАПОСТ)

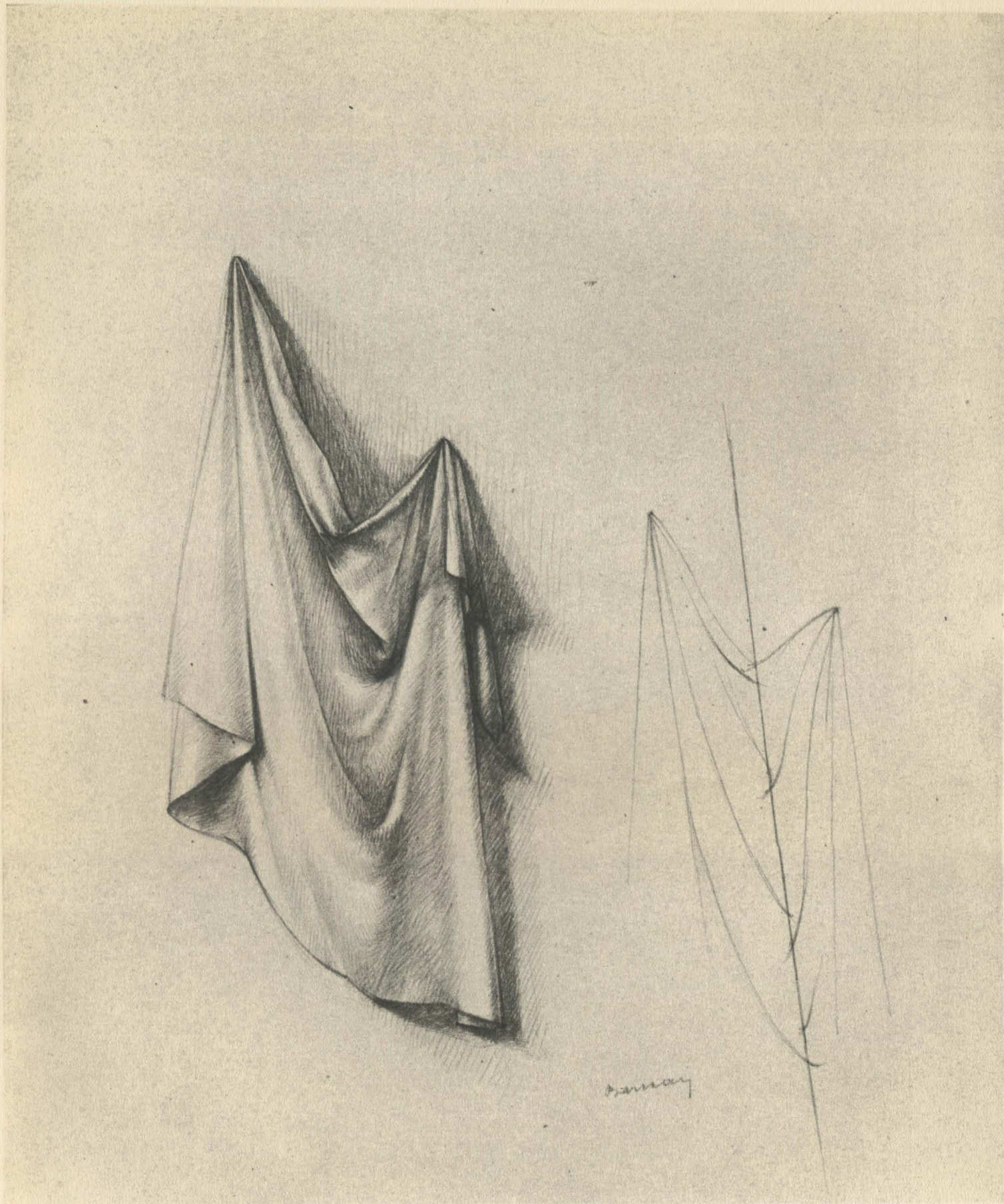
Таблицы XXI—XXVII

Если две точки опоры на человеческом теле находятся на разной высоте, то система складок, расходящихся от этих точек, формируется наподобие складок драпировки, свисающей с двух точек, с тем отличием, что дуга складок смещается к расположенной ниже точке опоры (XXI, XXII, XXIII).

Если тело опирается на одну ногу, а другая, несколько согнутая нога отдыхает, т. е. тело находится в положении контрапоста, то покров образует складки, исходящие от бедра ноги, на которую опирается тело. Складки сперва падают вертикально, а затем полого спускаются по направлению к отдыхающей ноге. Система складок и в этом случае смещается к ниже расположенной точке опоры, т. е. к колену отдыхающей ноги. В то же время на колене отдыхающей ноги образуется новая точка опоры, от которой складки направляются к ступне ноги, на которую опирается тело, т. е. в противоположном направлении (XXIV, XXV). Эта противоречивая игра линий издавна охотно используется художниками.

Если на шар с вышерасположенной точки опоры падает драпировка, то часть шара прикрывается и покров принимает форму шара, а складки начинают образовываться с окружности шарового сегмента. Такое образование складок не полностью тождественно формированию драпировки, покрывающей шар, так как в этом случае поверхностью опоры является не весь шаровой сегмент, а лишь его часть, которая выполняет к тому же роль подчиненной поверхности опоры (XXVI).

Подобное этому формирование системы складок мы наблюдаем и при взгляде сзади на фигуру, стоящую в положении контрапоста. В этом случае основной точкой опоры является плечо со стороны отдыхающей ноги, а подчиненной — поверхности опоры: бедро и ягодица. Главные складки начинаются прежде всего у плеча, находящегося выше, отходят от него лучеобразно, сбегаются к бедру ноги, на которую опирается тело, и вертикально падают с ягодицы, являющейся подчиненной поверхностью опоры (XXVII).

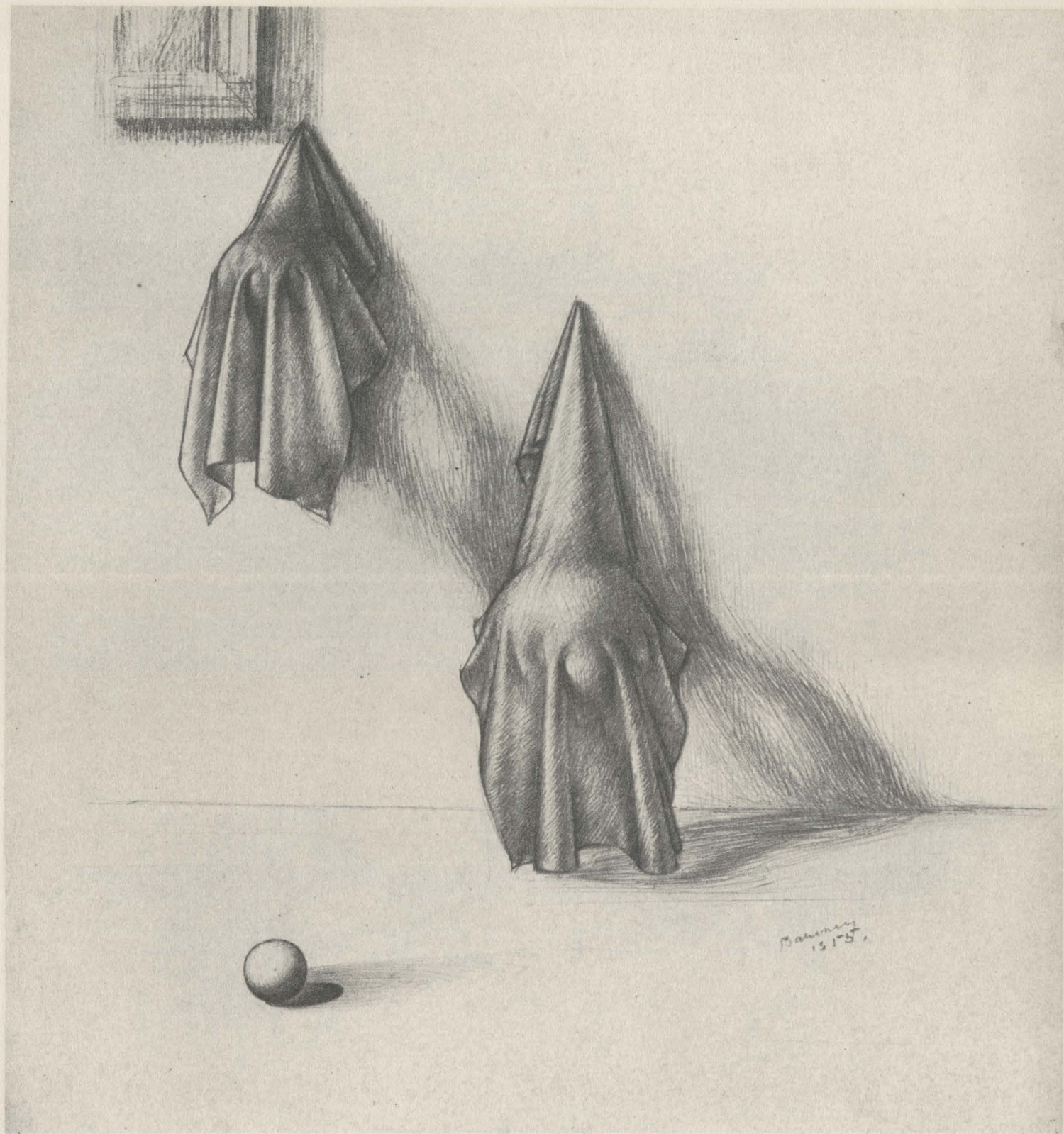

XXVI

V

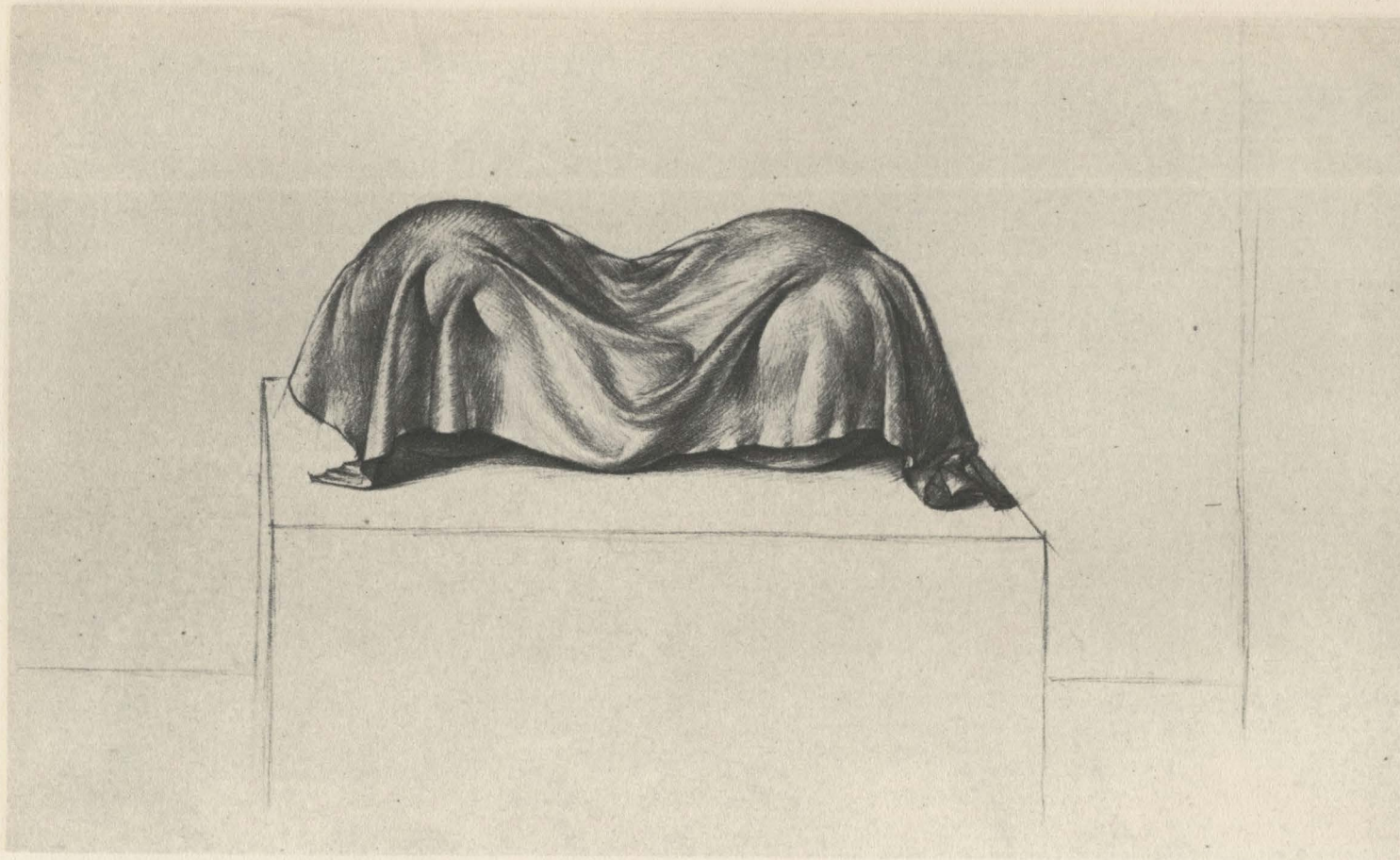

ЛЕЖАЩАЯ ФИГУРА

Таблицы XXVIII—XXIX

При взгляде на лежащую фигуру хорошо заметно, как драпировка приспособляется к телу. На лежащей фигуре, изображенной на рисунке XXVIII, поверхностями опоры драпировки являются плечи, часть спины, ягодица, бедро, выдающиеся части голени и пятки. Легкая, спадающая складками материя обрисовывает формы, и мы как бы осязаем под ней фигуру. Сумма точек опоры здесь, так же как и у стоящей фигуры, позволяет как бы осязать структуру тела.

Наиболее значительными поверхностями опоры женского тела, лежащего на спине, является поверхность двух грудей, а у фигуры, лежащей на боку, прежде всего плечо, грудь и ягодица (XXIX).

XXIX

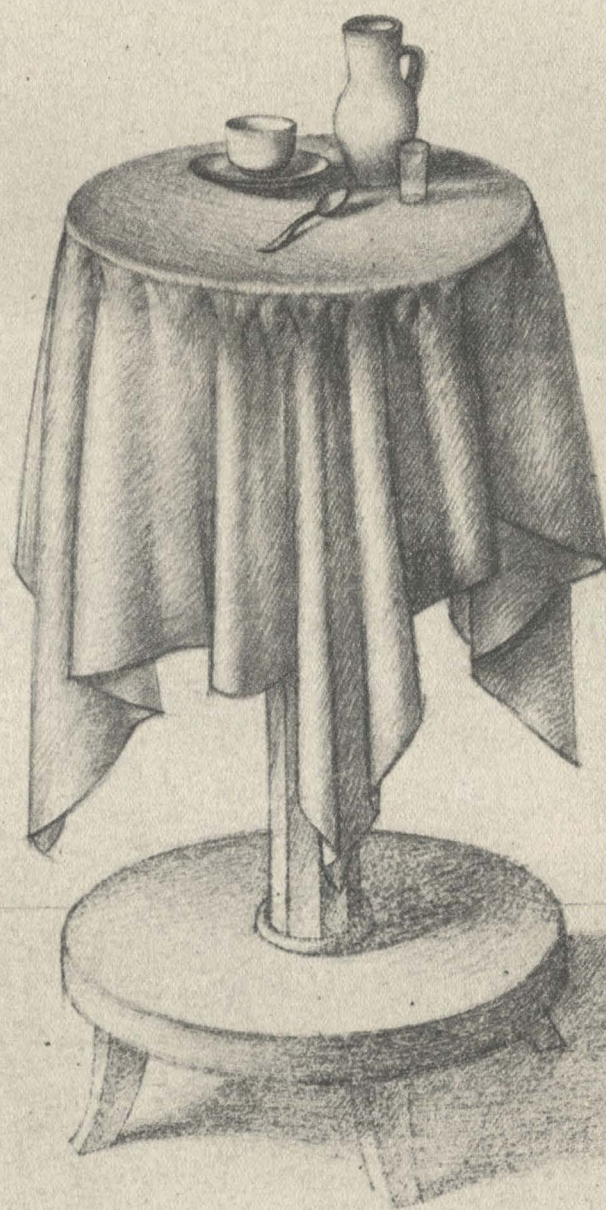
ДРАПИРОВКА НА ЧЕРЕПЕ

Таблицы XXX—XXXVI

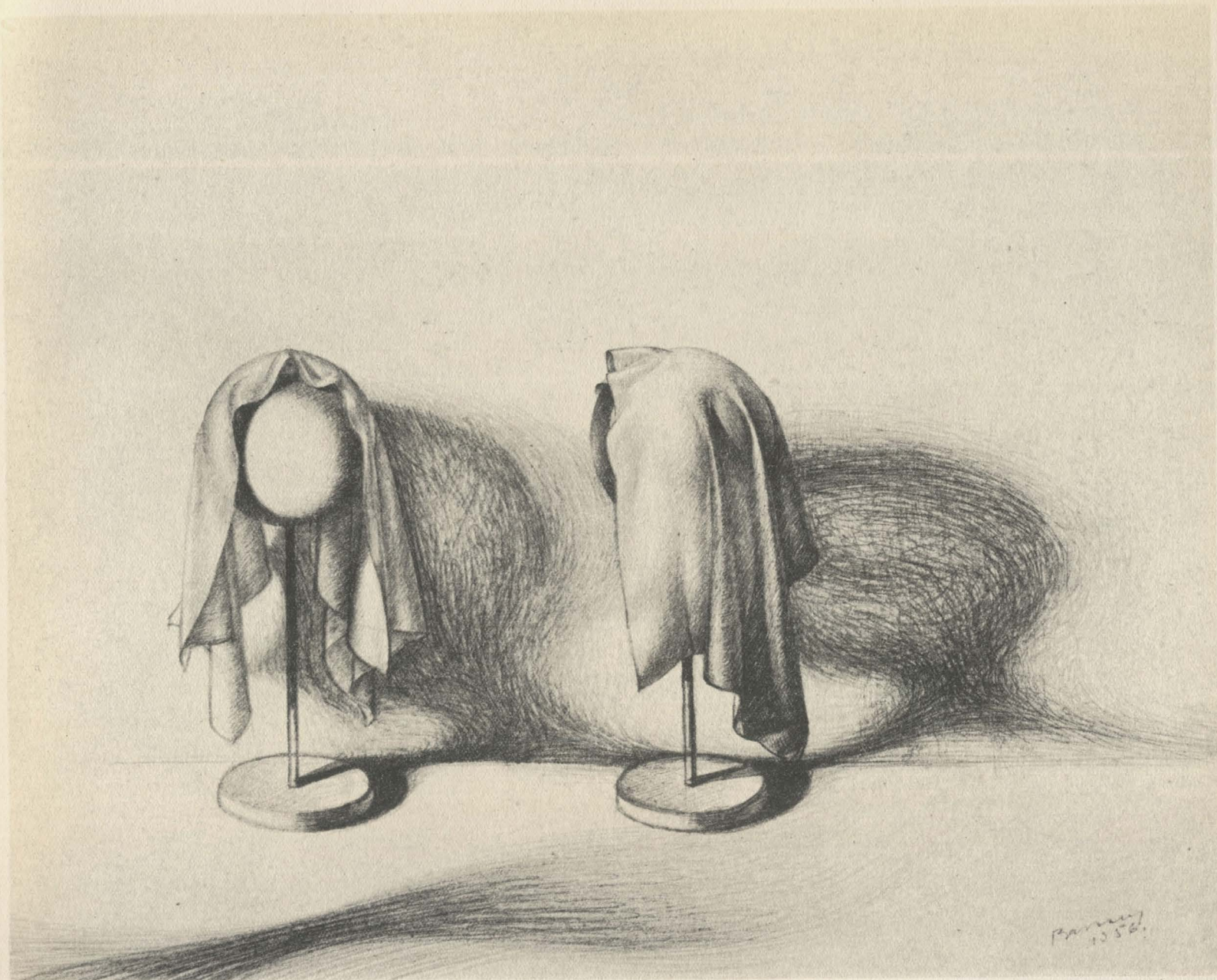
Согласно геометрии наименьшей поверхностью из всех тел обладает шар. Брошенный на шар покров не уменьшается, разумеется, в размере, а прилегает к шару, образуя складки (XXX). Образование складок подчинено определенным закономерностям. На поверхность шара покров опускается гладко, но чем дальше от поверхности, тем больше складок, а от горизонтальной окружности сегмента шара драпировка свисает свободно. Вдоль этой поверхности образуется ряд точек опоры, а отходящие от них складки формируются в соответствии с законами покрова, свисающего с одной точки (XXX), как скатерть, прикрывающая круглый стол (XXXI). Примерно так же формируется и покров черепа, с учетом различия между формой черепа и формой шара.

Если мы бросим покров так, чтобы он прикрывал не весь шар, а только часть, наподобие головного платка (XXXII), то спереди образуется примерно полуцилиндрическая поверхность, края которой вертикально падают вниз. Начиная отсюда, складки постепенно принимают вышеуказанную структуру. Таблицы XXXIII—XXXVI иллюстрируют формирование драпировки, покрывающей череп.

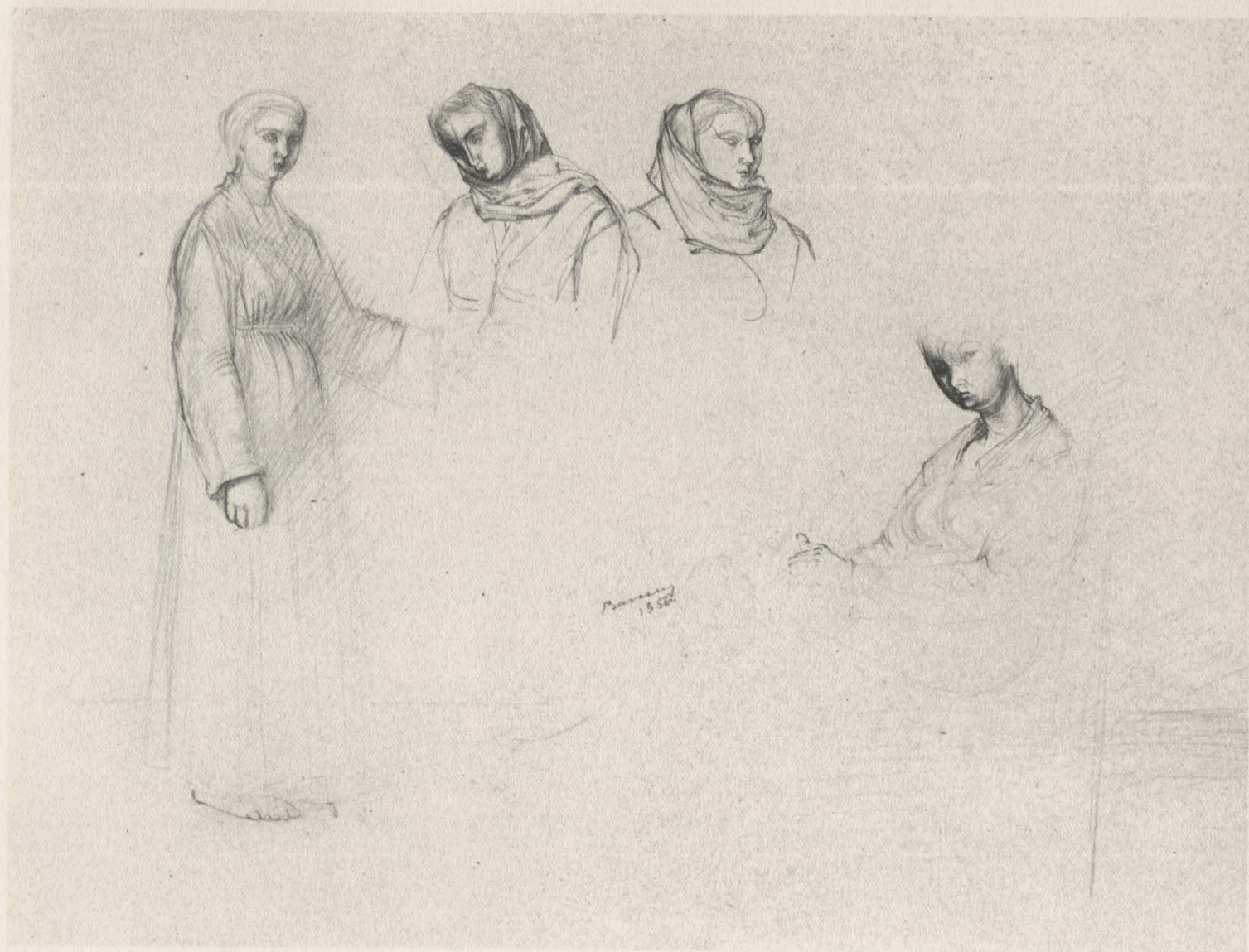
Barnes
1955.

ДРАПИРОВКА, ТЯНУЩАЯСЯ ВВЕРХ

Таблицы XXXVII—XL

Если прикрывающая тело драпировка тянется вверх, то поверхности опоры оказываются в нижней части тела. Складки отсюда направляются вверх, например, по направлению приподнятых рук, положение которых определяет направление складок. И в этом случае имеются подчиненные поверхности опоры, которые изменяют направление сбегających к приподнятой точке лучей складок.

XXXVIII

V

XXXIX

XL

СКЛАДКИ РУКАВОВ И БРЮК

Таблицы XLI—XLVIII

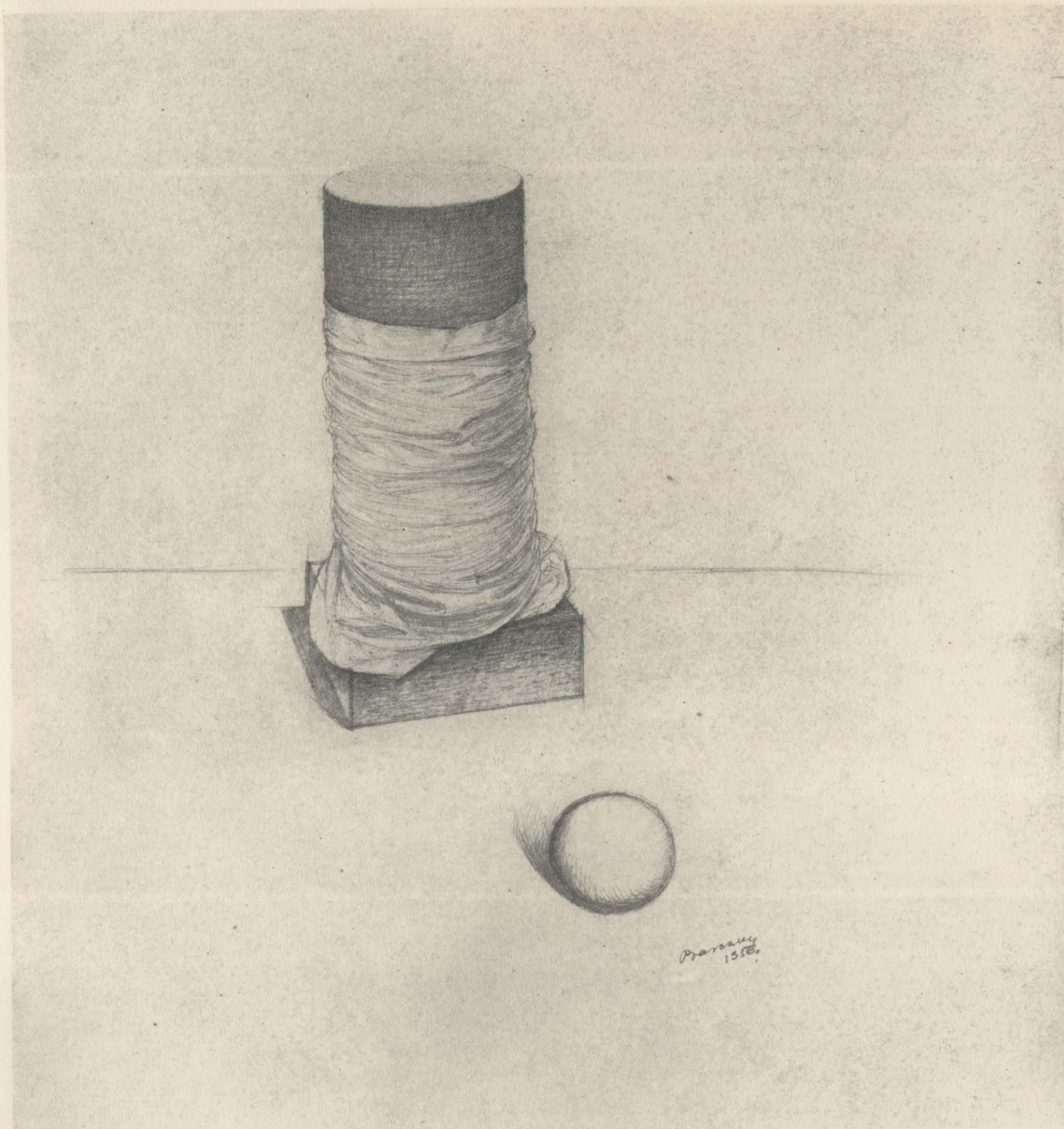
Хотя мы и не занимаемся одеждой, нам придется сделать исключение для рукавов и брюк, так как складки этих элементов одежды образуются отлично от складок остальных частей тела. В обоих случаях мы имеем дело с образованием складок на материале, скроенном и сшитом примерно на цилиндрическое тело. Именно поэтому мы и в данном случае начнем наблюдение с геометрических тел. Если мы неплотно покроем материей вертикально расположенный цилиндр, то на материи образуются спиралевидные складки (XLI). Подобно этому образуются складки и на материи, прикрывающей цилиндрическую массу ног и рук (XLII—XLVIII).

В обоих этих случаях складки отходят, разумеется, от точек опоры. Главная складка на вытянутой руке отходит от плеча и подмышки (XLIII). Еще яснее вырисовывается спираль, если мы руку повернем вовнутрь. При согнутой в локте руке система спиралей отходит от локтя по направлению к повороту запястья. В этом случае главной точкой опоры является локоть, а витки складок предплечья и участка руки ниже локтя имеют противоположное направление (XLII). Рисунки таблиц XLII—XLVII иллюстрируют различные типы формирования складок.

Если мы вытянем руку перед собой (XLIV), система складок начинается от наружной стороны плеча и направляется к предплечью и к сдвигу локтя. В случае поднятой руки складки начинаются у подмышки и идут по направлению к локтю. В обоих случаях система складок образует спираль.

Хотя нижние конечности также имеют форму цилиндра, складки на них образуются по-иному, особенно в стоячем положении, ввиду того, что материя здесь скорее свисает (XLVIII). В сидячем положении система складок брюк начинается у ягодицы и идет по направлению к коленям. Колено, являясь весьма важной точкой опоры, оказывает сильное воздействие на форму брюк, ибо от колена часть складок идет по направлению к трицепсу. Укрепляющая материя утюжка в некоторой степени корригирует вышеописанные закономерности.

У стоящей фигуры брюки свисают с бедер и ягодицы, являющихся основными точками опоры. Внизу сзади брюки опираются на самую выдающуюся часть ноги — на трицепс и принимают его форму (XLVIII). Если тело находится в положении контрапоста, то колено и в этом случае является подчиненной точкой опоры, и складки, изменяя свое направление, лучеобразно спускаются отсюда к ступне.

XLII

XLIV

XLVI

XLVIII

ДВИЖУЩИЕСЯ ФИГУРЫ

Таблицы XLIX—LVI

Ознакомившись с явлениями и закономерностями драпировки на теле, находящемся в покое, посмотрим, как формирование драпировки следует за движением тела. О нижеследующих рисунках необходимо заметить, что, какую бы помощь они ни оказывали нам в наблюдениях за формированием движущейся или колышущейся драпировки, они не могут нам заменить богатство и прелесть индивидуального наблюдения. Принцип установить можно и таким путем, но его использование и открытие беспримерного богатства комбинаций являются делом творческой фантазии.

Начнем с того, что на движущейся фигуре складчатость вырисовывается острее; образование складок на фигуре, находящейся в покое, является результатом комбинации точек опоры с учетом веса материала драпировки, а в случае движущейся фигуры в действие вступает и третий фактор, заключающийся в том, что инертность материи пытается противостоять движению и в создавшемся напряжении складки вырисовываются острее, чем при покое.

Спокойный поворот, изображенный на рисунках таблиц XLIX—L, иллюстрирует скорее положение покоя с закономерностями драпировки, опускающейся с одной или двух точек опоры. Это движение несколько усложняется на фигуре, изображенной на таблице LVI, где правая рука поднята, а левая рука слегка придерживает одежду. Здесь точками опоры наверху является плечо, а внизу — рука; поверхность тела обогащает падение драпировки. Таблица LI иллюстрирует все вышесказанное, а на втором рисунке таблицы LII изображено размашистое движение, при котором складки от ноги, на которую опирается тело, переходят на поверхность движущейся ноги. На движущихся фигурах, изображенных на таблице LIII, мы можем пронаблюдать дальнейшее формирование складок: поднятые ноги энергично тянут за собой материю, вследствие чего эта материя образует острые складки, идущие от ноги, находящейся в покое, к поднятой ноге.

На таблицах LIV—LV мы видим сидящие фигуры в различных ракурсах, драпировка в этих случаях следует повороту тел, складки спиралеобразно обвивают тела.

XLIX

L

LIII

LV

LVI

КОЛЫШУЩАЯСЯ ДРАПИРОВКА

Таблицы LVII—LX

При образовании складок колышущегося покрова мы встречаемся с новой силой, которая делает эти складки более определенными. Вес покрова тянет его вертикально вниз, а ветер приподымает его в горизонтальном направлении. Не одинаково ведут себя в этих случаях легкая и тяжелая материя, различной бывает и сила ветра. Если ветер по силе средний, то складки покрова направляются диагонально; чем сильнее ветер, тем более горизонтальное направление они приобретают. Под действием сил, влияющих на горизонтальное или вертикальное направление складок, комбинация складок находится в состоянии постоянного изменения. Свойством колышущейся системы складок является волнистое движение: когда воздух выходит из-под покрова, покров внезапно падает вниз, но в это время под него вновь попадает воздух, приподымающий его (LVII—LIX).

Имеется меткое выражение: колышется как огонь. Образующиеся при таких колебаниях воронки складок всегда накапливаются в направлении, противоположном движению (LVIII—LX).

На движущихся фигурах — по уже упомянутым причинам — складки значительно острее, чем на фигурах, находящихся в состоянии покоя. Необходимо заметить, что если фигура подымается, то вследствие сопротивления воздуха покров стремится к вертикальному направлению, если же фигура опускается, то воздух приподымает покров. Легче всего уяснить законы колышущейся драпировки, если мы понаблюдаем за игрой поверхности воды под дуновением ветра. Некоторое время вода сопротивляется дующему наискосок ветру, затем приподымается, а затем, под влиянием своей тяжести, вновь погружается. Так образуется волнообразное движение. То же самое происходит и с покровом, но более живо, так как ветер легче захватывает легкую материю.

Подобные закономерности наблюдаются и в случаях бега или ходьбы. Чем быстрее движение, тем более горизонтальное направление приобретают складки.

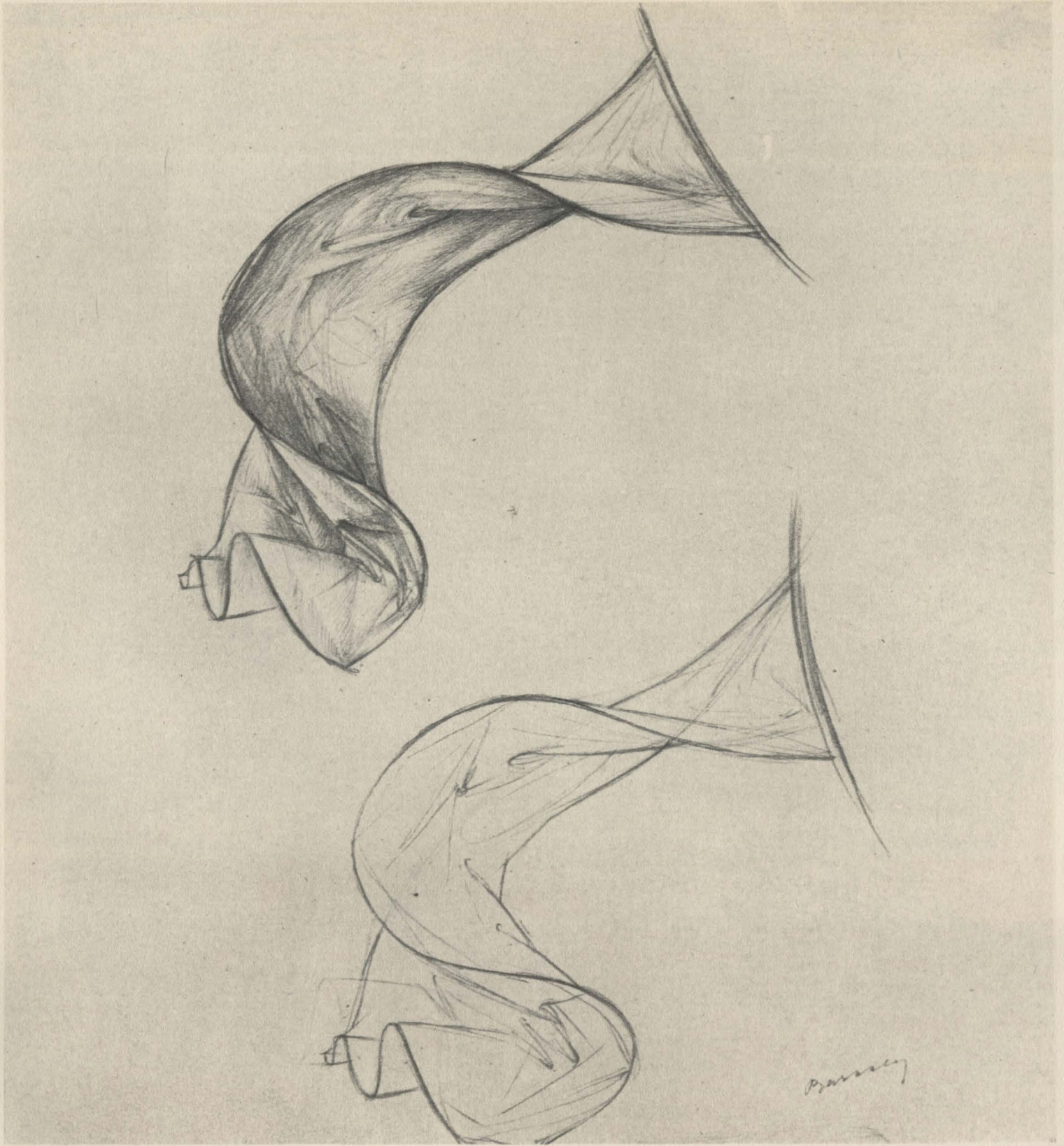
Все это делает драпировку первоклассным выразителем движения. Вспомним захватывающую фигуру Ники Самофракийской.

Изменения развевающейся драпировки наступают столь часто, что для ее изображения, кроме точных наблюдений, необходимо знать вышеизложенные закономерности, они помогают нашей творческой фантазии, подкрепляют наши наблюдения.

Proctor
1980.

Pruney

V

КОМПОЗИЦИИ

Таблицы LXI—LXVIII

LXII

LXIII

LXIV

LXV

LXVI

LXVII

LXVIII