

Алина Ланская

ЯЗЫК РИСУНКА

Москва, 2017

УДК 159.9
ББК 88.37
Л22

Ланская А.
Л22 Язык рисунка / Ланская А. – М.: Научная книга / T8RUGRAM,
2017. – 384 с.

ISBN 978-5-519-50488-1

Вам случалось рисовать на полях? Те непроизвольные рисунки, которые выходят из-под пера человека в самых разнообразных ситуациях, могут многое о нём рассказать. Неосознанные движения карандашом или ручкой, проанализированные опытным психологом, помогут вам глубже заглянуть во внутренний мир человека. Эта интереснейшая подборка описаний рисунков станет вам надежным подспорьем в изучении одного из самых универсальных языков мира!

Вы держите в руках ключ к пониманию себя и окружающих.

УДК 159.9
ББК 88.37
BIC JML
BISAC PSY040000

ISBN 978-5-519-50488-1

© ООО Литературная студия
«Научная книга», издание, 2017
© T8RUGRAM, оформление, 2017

ВВЕДЕНИЕ

В этой книге мы предлагаем вам небольшой анализ с точки зрения психологии того, чем занимается каждый человек на протяжении всей своей жизни, часто не задумываясь, а порой даже не замечая, — рисунков. Рисунки, сделанные правой или левой рукой, карандашом или ручкой, в тетради, на клочке бумаги, на парте или на скамейке. Во время телефонного разговора, на уроке, по пути на работу, при душевной беседе с другом, на первом свидании, в самой серьезной обстановке и витая от безделья в облаках — где и когда только мы этим не занимаемся!

Как оказывается, все эти невразумительные каракули, знаки, буквы и символы имеют какой-то определенный смысл и вполне могут быть расшифрованы опытным психологом. Как каждый из нас неповторим и уникален, так и наши рисунки совершенно индивидуальны и удивительны по заложенным в них тайнам. Сколько загадок вы сможете раскрыть в своем внутреннем мире, познакомившись с этим занимательным исследованием!

Возможно, в вас таится неизвестный пока человечеству талант, свойство характера, о котором вы и ваше окружение не подозревали, а может быть, вы неожиданно обнаружите в себе «темные пятна», которые потребуют от вас тщательного самоанализа, после которого ваша жизнь станет несколько светлее. Свое знание «тайн письменности» вы сможете применить и к другим людям, вашим друзьям и родным, знакомым и даже врагам. Эти знания могут сослужить вам хорошую службу, помогут в выборе решений, дадут информацию о тех, кто вас окружает. А как сказано одним из великих, кто владеет информацией, тот владеет миром.

Эта книга заставит вас более внимательно относиться к тому, что делают ваши руки, когда

вы неосознанно выводите какие-то линии, пририсовываете на полях чертиков с рожками, усиленно штрихуете листок блокнота или обнаруживаете в своей записной книжке не совсем правильные круги. Что заставляет вас все это делать? Или кто? Ответы на эти вопросы поможет вам получить наша книга. В конце концов, она просто развлечет вас.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ, или ЧЕЛОВЕК РИСУЮЩИЙ

Можно сказать, что история рисунка, не только как средства передачи информации, но и как попытки самовыражения человека, неотделима от истории человечества. Только благодаря рисунку, выражающему всю совокупность художественных способностей, приложенных для его создания, мы можем судить о личности художника, проникаться его мыслями, чувствовать то же, что чувствовал он, создавая свое произведение. Своеобразие картины не ограничивается функцией передачи информации, гораздо более важным для обычного зрителя бывает чисто эстетическое наслаждение, получаемое от созерцания не только настоящего шедевра, но любого рисунка, пусть даже неправильного с точки зрения композиции, но затрагивающего какие-то струнки в нашей душе.

Различные формы рисунка сопровождают человека всю жизнь, ведь последний постоянно пытается отобразить окружающую действительность или плоды своих фантазий в виде изображений. И не важно, какими являются эти изображения: рисунок на песке, существующий считанные мгновения до первой волны, или стилизованное изображение любимого человека, выбитое на камне, картина, написанная маслом на холсте, или искусная татуировка.

Но зачастую человек создает какие-то рисунки неосознанно, то есть, как это часто бывает, водит автоматически ручкой по листу бумаги или пальцем по стеклу, причем получающиеся очертания лучше всего выражают потаенную часть души человека, ту, которую основатель психоанализа Зигмунд Фрейд назвал подсознанием. Человек, озабоченный какими-то проблемами, может внешне вести себя вполне спокойно, но его подсознательная «живопись» выдает состо-

ание, которое он пытается скрыть от окружающих, а зачастую и от самого себя. В этом он очень схож с ребенком, все рисунки которого несут в себе какую-то подсознательную информацию, или с первобытным человеком, сознание которого было столь мифологизировано и образно, что любое изображение, высеченное им на скале, несло на себе отпечаток его психики.

Именно благодаря дошедшим до нас рисункам мы можем судить о чувствах людей, живших столетия, а то и тысячелетия назад. Одной из величайших сенсаций XX века стало обнаружение в Испании нескольких пещер, расписанных, в буквальном смысле, сверху донизу. По мнению археологов и историков, данная находка принадлежит к эпохе неолита, то есть нового каменного века. Люди, имеющие лишь самые примитивные каменные орудия, сделанные из кремня, уже стремились в доступной для них форме выразить свои мысли и чувства.

Из-за недостатка археологических свидетельств мы не можем с достаточной полнотой судить о материальной стороне их жизни, здесь все основано исключительно на догадках и предположениях, но по рисункам мы можем судить о том, каким первобытные люди представляли себе окружающий мир. Стены пещер заполнены изображениями различных зверей, выполненными с необыкновенным мастерством и великолепным знанием изображаемого животного.

Несколько поколений ученых ломали голову, пытаясь понять, зачем понадобилось первобытному художнику рисовать свои шедевры глубоко под землей, где их нельзя даже разглядеть без источника света, пока не была высказана гениальная догадка, что эти изображения имели преимущественно ритуальное значение. Только после этого объяснения стали понятны многие факты, например почему художник, с потрясающими подробностями изобразивший животных,

оставил фигурки людей схематичными. Просто он стремился избежать сходства нарисованных охотников с кем-нибудь из членов племени, так как, согласно первобытным верованиям, изображение человека приводило к тому, что он заболел и в скором времени умирал из-за гнева богов.

Разъяснился и другой факт, остававшийся до этого загадочным: небольшие углубления, которыми были усеяны рисунки животных. Ученые выдвинули смелую гипотезу о том, что это следы магического ритуала, заключавшегося в метании дротиков в символическое животное. Первобытные люди верили, что этот ритуал принесет удачу племени в намечающейся охоте.

После неолита ни одна культура или эпоха не могла обойтись без развития живописи, без добавления новых техник к уже существующим. Рисунки, постепенно перешедшие в иероглифы, дали начало всей современной письменности. На дошедших до нашего времени древнеегипетских табличках очень интересно наблюдать, как происходила эта трансформация, как примитивные изображения человека, животных, предметов повседневного обихода путем дальнейшего упрощения переходили в разряд символов, знаков, которые позже воплотились в буквах древнейшего из алфавитов — финикийского.

Античность дала сильнейший толчок развитию живописи хотя бы тем, что перевела ее в трехмерную форму, то есть возник такой жанр искусства, как скульптура. Конечно, не совсем правильно говорить о возникновении скульптуры в эпоху античности, ведь до наших дней дошло множество статуэток и фигурок, слепленных из глины или вырезанных из камня задолго до возникновения греческой цивилизации. Но именно в Древней Греции скульптура стала профилирующим из прикладных искусств, немалую роль в этом сыграла такая особенность миро-

воззрения греков, как телесный космизм, то есть восприятие космоса как некоего подобия живого человеческого тела.

Не все знают, что античные статуи, которые мы сейчас можем видеть разве что в музеях, первоначально, то есть в Древней Греции, стояли прямо на улицах городов, да к тому же они были раскрашены в соответствии с желаниями скульптора.

С введением на большей части бывшей Римской империи христианства для светского изобразительного искусства настали действительно «темные века». Не считая икон, с которыми, кстати, некоторое время велась ожесточенная борьба, единственным представителем живописи оставался так называемый «звериный стиль», применявшийся в основном в декоративном украшении интерьера или различных статуэтках. Но, к сожалению, очень многие памятники средневекового архитектурного искусства не дошли до нас, и поэтому наше представление об этом художественном стиле основано исключительно на немногочисленных раритетах, сохранившихся чудом до наших дней.

Ценнейшим источником по художественной культуре Средневековья являются берестяные грамоты, впервые обнаруженные в 1967 году при раскопках Новгорода. С тех пор из раскопок были извлечены несколько сотен этих небольших кусочков бересты, на которых сохранились свидетельства повседневной жизни средневекового города. Наряду с письмами там были обнаружены и рисунки, нацарапанные острым писалом детьми и взрослыми, которые не стремились донести с их помощью какую-либо информацию, а просто развлекались.

На берестяных грамотах можно различить фигурки людей, различные строения, предметы, назначение которых мы сейчас можем понять с большим трудом. Некоторые ряды ри-

сунков, снабженные пояснительными надписями, очевидно, являлись прообразом теперешних комиксов.

Но если Средние века свидетельствовали об упадке изобразительного искусства, то эпоха Возрождения стала его настоящим расцветом. Наряду с так называемыми «парадными» портретами широкое распространение получают пейзаж и натюрморт, пробуждается интерес к интимной стороне жизни человека. Художников начинает привлекать, если можно так выразиться, уже не само тело, а то, как это тело отражает душу, мир чувств человека. Лица на портретах и фигурки людей в бытовых сценках теперь заставляют зрителя задуматься об их характерных качествах.

Эта же тенденция прослеживается во всем изобразительном искусстве XIX и начала XX века. Импрессионисты — представители ведущего течения на рубеже веков — стремятся «остановить мгновение», сосредоточить внимание на том моменте, который исчезнет безвозвратно через одну секунду.

Главным импрессионисты считали именно впечатление, тот отпечаток, который накладывает увиденное на душу человека.

Можно сказать, что XX век стал коренным моментом в истории изобразительного искусства. Многие эксперименты в технике изображения (граффити, картины, составленные непосредственно из предметов, и т. д.) проходят путь становления и превращаются в самостоятельные жанры со своими канонами и традициями. Живопись идет по пути углубления, то есть основной задачей художника и просто любого человека, занимающегося рисованием, становится не трансформация окружающего мира и попытка донести свое видение до зрителя. Художник, принадлежащий к современному обществу, пытается выразить свое «я», свою индивидуаль-

ность через совокупность предметов окружающего мира.

Такое художественное направление, как абстракционизм, бывшее когда-то скандальным, а теперь приобретшее хрестоматийные черты, базировалось именно на этом принципе. Один из самых ярких представителей этого течения, Пабло Пикассо, писал картины, которые были первоначально не поняты подавляющим большинством представителей его поколения. Яркие, не гармонирующие друг с другом цвета, нарочитое нарушение пропорций, смешение в одной картине различных стилей и предметов, никак не соотносящихся между собой, — все это шокировало публику, и она не сразу смогла увидеть сквозь кажущиеся несообразности глубокую мысль, пронизывающую все произведения этого великого мастера.

Абстрактный рисунок, как форма творческого произведения, глубже всего способен раскрыть душу человека, те символы, скопившиеся в его подсознании, которые он не способен осмыслить, но которые неизменно всплывают, когда он берет карандаш и начинает водить им по бумаге. Рисунок выводит на поверхность и позволяет понять чувства, переживаемые человеком, что его волнует в настоящий момент, о чем он мечтает и что ненавидит. Психология, изучающая подобные феномены, способна не только расшифровать потаенный смысл изображения, но и по распознанным симптомам справиться с тревогами человека, вернуть ему уверенность и спокойствие, необходимое для нормальной жизни.