

Карпенко О.Б.

ПРИЗНАК «СТАТИКА-ДИНАМИКА» В ГРАФИКЕ И РИСУНОЧНЫХ ТЕСТАХ

(Продолжение. Начало в №№ 3–5 / 16)

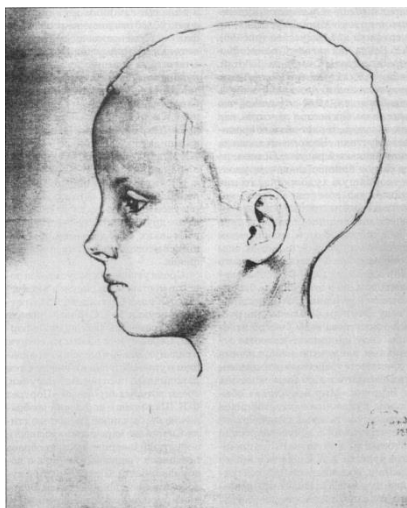
Признак «статика-динамика» обнаруживает себя в поведении человека, в его речевой партии, в особенностях мимики, движения, почерка и рисунка, в специфике восприятия мира в целом. Но для целей определения соционического типа важно вычленил маркеры этого признака в рисунке. В поисках характерных признаков сравниваются работы мастеров японской гравюры Хокусая и Хиросиге, а также европейских художников-графиков. В завершающей части работы обнаруженные закономерности иллюстрируются многочисленными примерами выполнения рисуночного теста представителями разных соционических типов.

Ключевые слова: соционика, соционический тип, статика, динамика, определение типа, рисуночный тест, графика.

Продолжим рассмотрение графических работ [8] в поисках маркеров статики и динамики. Напомню, что те работы, в которых ярко проявлен полюс *статика*, расположены слева, а те, в которых видна *динамика*, — справа.

Итак, два детских портрета:

статика

К.А. Сомов. Профиль.

динамика

Дега.
Портрет Рене Дега в десятилетнем возрасте.

О творческой манере этих двух авторов исчерпывающе высказались искусствоведы. Нам остается лишь внимательно проследить за их мыслью.

А.Н. Бенуа так писал о Сомове: *«Интересно видеть Сомова за работой; часто он сидит часами (без всякого преувеличения) над какой-нибудь одной линией; даже случалось, что я досадовал на него за то, что он, как мне казалось, теряет столько времени на пустяки... Но когда я глядел на окончательный рисунок Сомова, на ту самую «линию», наконец удовлетворившую художника, то мне становилось совестно за свои многочисленные, но грубые и как-то совершенно лишние сравнительно с ней работы. В этой линии, таком крошечном кусочке, нарисованном Сомовым, было больше истинного творчества...»* [4].

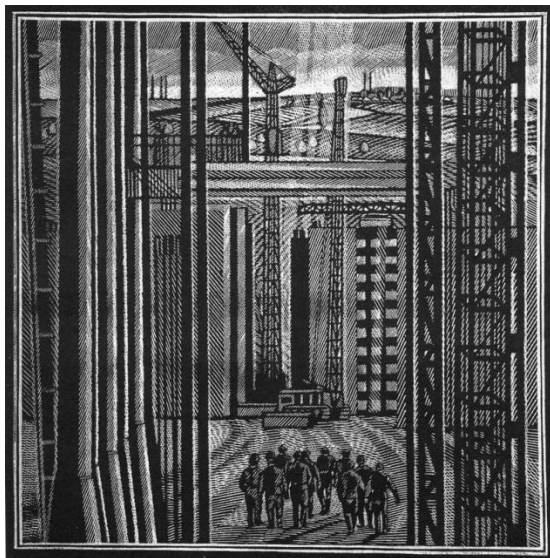
У Дега картина всегда *«содержала лишь часть срезанного рамой потока жизни. Сами его образы были исполнены динамизма, воплощали убыстрившиеся ритмы современной художнику эпохи. Именно страсть к передаче движения — этой, по словам Ренуара, «болезни века» — определила сами сюжеты Дега: изображения пробега лошадей, репети-*

ций и представлений балета, прачек, несущих белье, гладильщиц за работой, моющихся, одевающихся или причесывающихся женщин. Произведения французского мастера — настоящая энциклопедия человеческих поз и “моментов” движений. Но также — смелых ракурсов и всегда динамичных точек зрения, лишивших даже статичный мотив замкнутости и стабильности. В отличие от других импрессионистов, Дега никогда не включал в свои композиции изображения японских гравюр, но он, как никто другой, проник в свойственный этим гравюрам принцип динамичного видения мира. Его искусство перебрасывало мост и в будущее — к современной документальной фотографии и кино» [4].

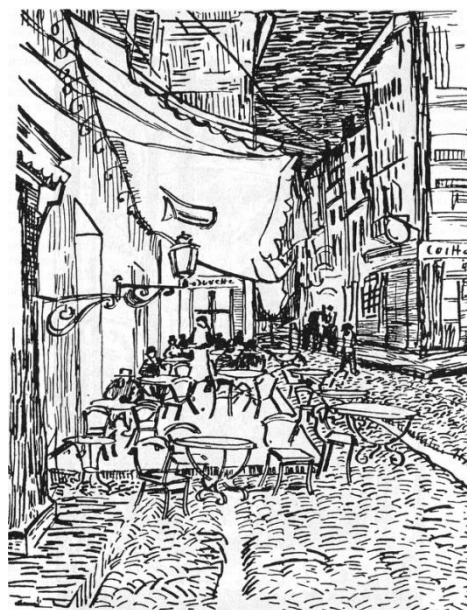
На рисунке Сомова и само выражение лица мальчика, поза, взгляд — все это нам говорит о статике. А с точки зрения особенностей изобразительных средств, мы должны обратить внимание на четкий, определенный, замкнутый контур рисунка.

В рисунке Дега меня восхищает то, что даже где-то выбившиеся волосы из прически мальчика изображены столь же любовно и тщательно, как гораздо более жесткая линия воротничка. Для динамика эти моменты, нюансы, тонкости имеют очень большое значение.

А как статика/динамика проявляют себя в изображении архитектурных форм?

М.Ф. Ахунов. На стройках Оскольского металлургического комбината.

В. Ван Гог. Кафе в Арле,

Индустриальный пейзаж Ахунова «На стройках Оскольского металлургического комбината» нас заинтересует, прежде всего, форматом, близким к квадратному, и большим количеством параллельных и перпендикулярных линий, горизонтальных и вертикальных.

Вообще в произведениях соцреализма присутствует очень мощный статический компонент за счет акцентирования *волевой сенсорики* (●). А поскольку этот информационный аспект статичный, то и в картине проявляется статика.

Зато «Кафе в Арле» Ван Гога более чем динамично. Столы и стулья словно «разбежались» по мостовой, маркиза надувается ветром, булыжная мостовая вся неровная, ухабистая, так себе и представляешь, что когда по ней идешь, то приходится выбирать, куда ступить. Неровности мостовой напоминают рябь на море. Ван Гог — очень яркий динамик, у него каждый прием, будь то композиционный, будь то графический, говорит о *динамике*.

Следующая пара — две книжные иллюстрации, два портрета литературных героев.

Мы уже отмечали в первой части [6–7], что *статики* отличаются очень смелой работой с масштабом, для отражения художественного замысла они используют очень резкие перепады масштабного фактора. И вот на заставке Билибина к «Слову о полку Игореве» огромная фигура князя заслоняет собой церквушки, здания, терема. Понятно, что никоим

образом мы не можем воочию, в жизни увидеть такое масштабное соотношение. При этом фигура князя решена в одной плоскости, а здания на заднем плане и вовсе силуэтом.

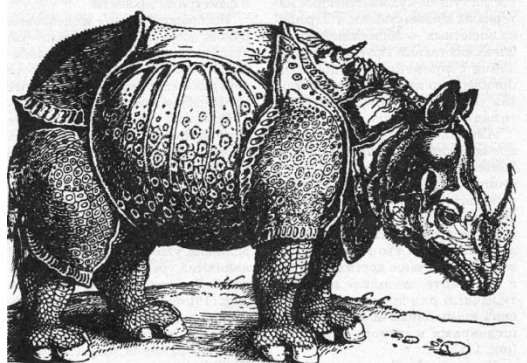

И.Я. Билибин. Князь Игорь.

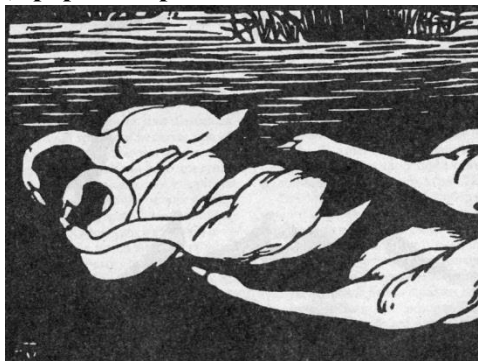

Г. Доре. Иллюстрация к роману Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Динамики, как Доре в этой иллюстрации к «Гаргантюа и Пантагрюэлю», очень любят объем, светотень и передачу таких черт, как возрастные особенности или социально обусловленные особенности человека, его индивидуальные черты. И динамик с любовью выписывает все эти подробности, не забывая про объем, светотень и перспективное сокращение форм.

А.Дюрер. Носорог.

Ф.Валлотон. Лебеди.

Н.Е. Чарушин. Ежи.

У *статиков* изображение даже природных объектов зачастую подчинено их собственным художественным принципам, и они очень часто используют орнаментальные мотивы, как в сюжете Дюрера, где шкура носорога очень интересно решена: вся расписана какими-то кружочками, квадратиками, причем всё объединено единым ритмом и воспринимается очень декоративно и обобщенно. Можно сказать, что художник уходит от природы ради воплощения своего художественного замысла. Так и в работе Валлотона с лебедями, где автор настолько зачарован ритмами форм птиц, что сами птицы как бы уже уходят из его внимания. И ещё в этой работе наше внимание не должно обманываться формальным изображением движения: кромка листа останавливает это движение, прекращает его, что тоже характерно для *статиков* — не дать движению пространства.

Если же мы посмотрим, как Чарушин рисует ежей, то он гораздо более привязан к их естественному движению, к тому, как двигаются их лапки, глазки и носики, как ведут себя их колючки при естественном освещении. Динамики в своих набросках исследуют ракурсы, воссоздают объемность, тени. Очень часто мы по рисунку динамика можем точно определить, откуда падал свет, где находился источник света.

Добавим обнаруженные особенности графических работ *статиков* и *динамик* в таблицу:

статика:

- подчеркнутая разница масштабов;
- либо намеренно плоскостное изображение, либо «разрушение плоскости»;
- разнообразие фактур;
- орнаментальность.

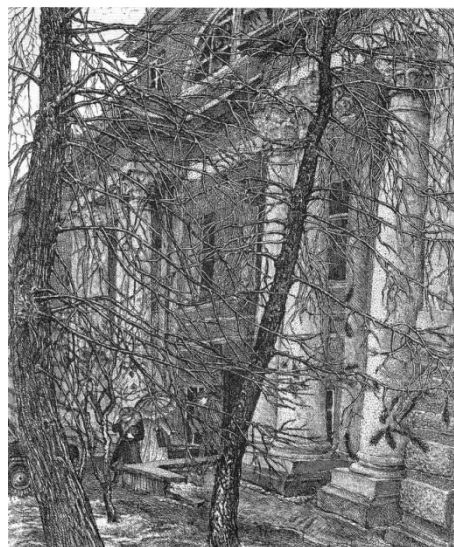
динамика:

- исследование ракурсов;
- иллюзия «объемности», наличие теней и определенный источник света;
- разнообразие поз и жестов;
- вариации направления и формы штрихов.

Рассмотрим теперь два варианта архитектурного пейзажа.

И.Н. Павлов. Уходящая Москва.
Павильон гр. Мамонова.

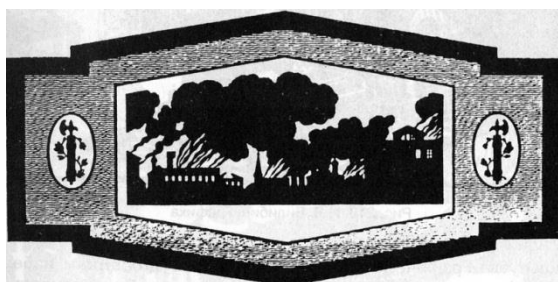

Е.И. Дергилева. Особняк Дениса Давыдова
что на Пречистинке.

В пейзаже *статика* (И.Н. Павлова) изображаемая архитектурная форма читается совершенно четко, однозначно, не возникает никаких вопросов, что же это за здание.

А в работе Е.И. Дергилевой тот факт, что изображен именно особняк Дениса Давыдова, — это, скажем так, некая подробность. В сюжет вплетен и этот особняк, и деревья, и ненастный день, и посетители, которые прячутся под зонтиком, и все это заплетено и запутано сеткой ветвей, колышимых ветром. Это характерный для *динамика* подход — вписать архитектурную форму в окружающую среду. То есть *динамик* не мыслит объектов вне окружающей среды.

Статиков–графиков отличает любовь к разного рода заставкам, виньеткам, своего рода украшательство. Творчество Г.И. Нарбута — характерный пример.

Г.И. Нарбут. Заставки.

А. Цорн. Портреты Э. Ренана, мадам Симон и А. Бернара.

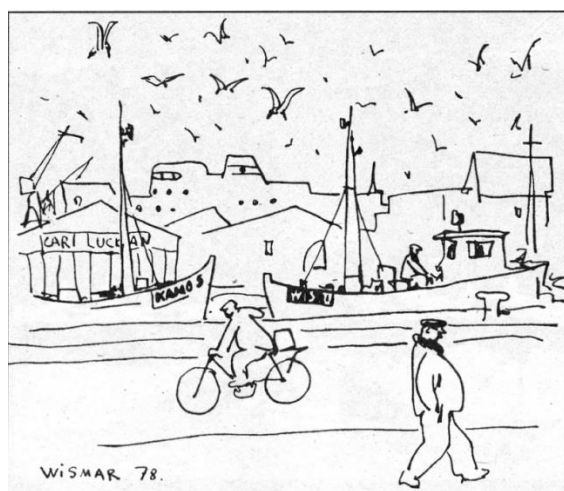
С другой стороны — очередные портреты и наброски как пример того, что интересует динамиков. Да, их интересует вот эта вся окружающая человека обстановка. В какую бы среду человек ни вписывался, он немислим без окружения.

Городские наброски.

Надеюсь, что читатель уже сам отметит и квадратный формат, и параллельность линий, и проработанность («как на гравюре») зарисовки А.П. Остроумовой-Лебедевой как признаки статики. А в наброске А.В. Кокорина «Из путевого альбома» (у него огромное количество таких набросков, где передается сиюминутная ситуация) увидит динамику.

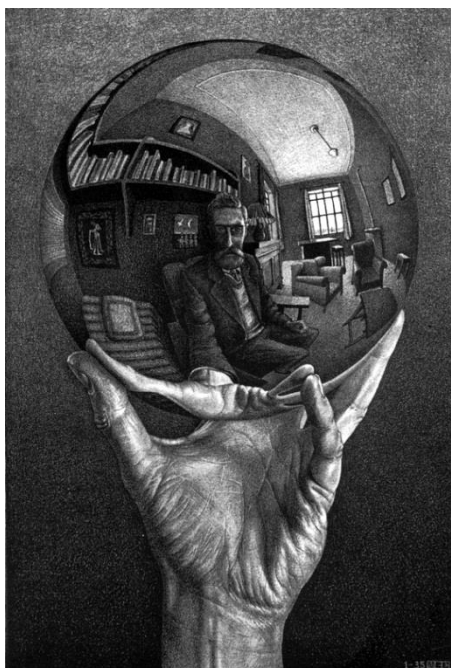
А.П. Остроумова-Лебедева.
Новая Голландия.

А.В. Кокорин.
Из путевого альбома.

Следующая пара иллюстраций — это пример того, что является законченной работой, с точки зрения статика и с точки зрения динамика.

Слева работа М. Эшера. И что значит «закончена»? Можно сказать, что эта работа доведена до идеала в каждом элементе, в каждом миллиметре поверхности — здесь все выверено, все продумано и все завершено.

М.К. Эшер.
Рука с отражающим шаром.

И.Е. Репин.
Писатель Н.С. Лесков.

Работа Репина тоже, с точки зрения *динамика*, вполне завершена, закончена. И то, что в этом листе проработана только его какая-то часть, придает рисунку еще больший динамизм и еще большую прелесть.

После всего вышесказанного нам не составит труда увидеть в «**Бегущей** женщине» Матисса *статичку*, а в портрете **стоящего** Шаляпина работы Серова — *динамику*.

А. Матисс.
Бегущая женщина.

В.А. Серов.
Портрет артиста Ф.И. Шаляпина.

Отметим еще такие проявления признака «статика-динамика»:

статика:

- стремление к завершенности, к совершенству;
- дополнительное «украшение», обрамление рисунка (виньетки, рамки и т.д.);
- ритмичность, повторяемость форм;
- сюжетная четкость.

динамика:

- любовь к наброскам, зарисовкам;
- «незавершенность» рисунка, живость;
- вариативность, изменчивость форм;
- «ассоциативность» сюжета.

Надеюсь, что читателю будет легко определиться со статическими и динамическими характеристиками следующих двух портретов:

Б.М. Кустодиев.

Портрет академика П.Л. Капицы.

Е.И. Дергилева.

Конструктор самолетов Л. Скороспелова.

Для уверенности давайте проанализируем вместе.

Кустодиев выбрал квадратный формат; поза — статическая, выражение лица спокойное, статическое; тоновое решение очень контрастное, близкое к пятну, все контуры завершенны. Более того, даже у картины на стене многократно повторены прямые углы.

Портрет работы Дергилевой совершенно динамичный: мало того, что поза и выражение лица схвачены такими, что даже трудно представить, как художнику удалось поймать именно этот момент, но и в исполнении мы видим массу маркеров *динамики*: светотеневое, объемное решение; легко определить, где находится источник света; штрих варьируется по форме, толщине, нажиму; детально прописаны может быть не самые важные особенности одежды, но они придают рисунку достоверность и сиюминутность.

Выводы

Повторю, что «статика» и «динамика» с соционической точки зрения не сводятся к «изображению покоя и движения», хотя и влияют на предпочтения в выборе сюжетов. Наиболее явно признак *статика–динамика* проявляется в специфике композиционного решения и в характере используемых графических средств.

Обнаруженные нами в первой и второй частях исследования признаки *статики* и *динамики* сведем в единую таблицу. Она пригодится нам в третьей части, когда мы будем анализировать примеры рисуночного теста, выполненные в процессе соционического интервью.

Статика	Динамика
общие характеристики	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ стремление к завершенности, совершенству; ▪ стремление создать узнаваемый образ, с хорошо узнаваемого ракурса; ▪ если показано движение, то оно точное, медленное, выверенное; ▪ дополнительное «украшение», обрамление рисунка (виньетки, рамки и т.д.); ▪ ритмичность, повторяемость форм; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ любовь к наброскам, зарисовкам; ▪ необычный ракурс, ассоциативный образ; ▪ показано движение текучее, быстрое или неровное; ▪ «незавершенность» рисунка, живость; ▪ вариативность, изменчивость форм;
композиция, формат и ритм	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ симметричная или явно уравновешенная композиция; ▪ акцент на передаче формы и взаимного расположения предметов; ▪ «игра» с планами, масштабом и перспективой, необычное масштабирование; ▪ «устойчивый» — квадратный или круглый формат; ▪ либо намеренно плоскостное изображение, либо «разрушение плоскости»; ▪ подчеркнутая разница масштабов; ▪ разнообразие фактур; ▪ ритм ровный, равномерный; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ акцент на передаче движения и изменения расположения; ▪ передача особенностей освещения (времени суток); ▪ асимметричная или «сложно», неявно уравновешенная композиция; ▪ нет предпочтения квадратным и круглым форматам; использование сильно вытянутых форматов; ▪ иллюзия «объемности», наличие теней и определенный источник света; ▪ исследование ракурсов; ▪ разнообразие поз и жестов; ▪ ритмический рисунок сложный, неровный;
сюжет, объект и персонаж	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ изображается завершенное действие, стабильная ситуация; ▪ «выстроенный» сюжет; ▪ сюжетная четкость; ▪ покой, устойчивое положение людей и предметов; ▪ персонаж характеризуется его социальной «маской», атрибутами его социальной роли; ▪ объект доминирует над фоном или «изолирован» от него; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ изображается процесс, непрерывное изменение; ▪ «нечаянный», «подсмотренный» сюжет; ▪ «ассоциативность» сюжета; ▪ движение, неустойчивое положение людей и предметов; ▪ персонаж характеризуется ему одному свойственными жестами, особенностями мимики и движения; ▪ объект включен в среду, его окружение можно «угадать» или «достроить» по бликам, отражениям и т.д.
изобразительные средства	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ «медленная» линия; ▪ преобладают прямые, вертикальные или горизонтальные линии; ▪ преобладают параллельные линии, прямые углы; ▪ предпочтение одного вида штриха, часто штрихи параллельны; ▪ контурный (линейный) рисунок; ▪ замкнутый контур; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ «быстрая» линия; ▪ линии изогнутые, а если и встречаются прямые, то они наклонены; ▪ линии извивающиеся, часто встречаются изгибы, пересечения; ▪ сочетание различных (часто — многих) видов штриха; ▪ свето-теневой набросок; ▪ разрывы контура;

Статика

- выбор «твердых» инструментов рисования: твердое перо, карандаш, резец (гравюра);
- рубленый штрих;
- выверенная линия;
- односторонняя линия;
- орнаментальность;
- высокий контраст;
- рисунок линией или пятнами, либо сочетание линии и точки или линии и пятна.

Динамика

- предпочтение мягких материалов или активно реагирующих на нажим: кисть, мягкое перо, игла (офорт);
- вязь, гибкий штрих;
- беглая линия;
- вариация нажима (толщины), а также направления и формы штрихов;
- передача полутонов, рефлексов;
- штриховой рисунок или сочетание линии и штриха, реже — штрих и точка, штрих и пятно.

(продолжение следует)

Л и т е р а т у р а :

1. *Аугустинавичюте А.* О дуальной природе человека. // Соционика, ментология и психология личности. — 1996. — №№ 1–3.
2. *Аугустинавичюте А.* Теория признаков Рейнина. // Соционика, ментология и психология личности. — 1998. — №№ 1–6.
3. *Бесчастнов Н.П.* Графика пейзажа. — М.: «Владос», 2005. — 301 с.
4. *Бесчастнов Н.П.* Портретная графика. — М.: «Владос», 2007. — 367 с.
5. *Букалов А.В.* Потенциал личности и загадки человеческих отношений. — М.: Черная белка, 2009. — 592 с.
6. *Карпенко О.Б.* Признак «статика-динамика» в графике и рисуночных тестах // Соционика, ментология и психология личности. — 2016. — № 3. — С. 5–14.
7. *Карпенко О.Б.* Признак «статика-динамика» в графике и рисуночных тестах // Соционика, ментология и психология личности. — 2016. — № 4. — С. 5–12.
8. *Карпенко О.Б.* Признак «статика-динамика» в графике и рисуночных тестах // Соционика, ментология и психология личности. — 2016. — № 5. — С. 27–34.

Статья поступила в редакцию 02.12.2015 г.