

УДК 742

АНАЛИЗ СИСТЕМ ПЕРСПЕКТИВЫ В КОНТЕКСТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

И.И. СОЛОДОВНИКОВ*(Представлено: А.О. ХОБОТОВА)*

Рассматривается перспектива в контексте изобразительного искусства. На примерах известных живописных произведений описаны основные системы перспективы и их роль в зрительном восприятии. Сделаны выводы о значимости междисциплинарного подхода к изучению перспективы как раздела начертательной геометрии.

В современном образовательном процессе междисциплинарные связи всё чаще выступают гарантом успешного освоения того или иного предмета. Это происходит по причине сближения разнообразных научных сфер, которые традиционно считались отдалёнными друг от друга. Однако порой именно такое сближение становится толчком к развитию этих наук, а также приносит новые методы исследования. Именно поэтому перспективу как раздел начертательной геометрии нами решено рассматривать сквозь призму изобразительного искусства. Такой междисциплинарный подход не только позволит сделать изучение основных видов перспективы занимательным и красочным процессом, например, для студентов строительных специальностей, будущих дизайнеров и архитекторов, но и может стать новым толчком для решения проблемы передачи пространства и объемов на плоскости картины в изобразительном искусстве.

Сама идея рассмотрения систем перспективы в контексте изобразительного искусства берёт начало в недрах истории, так как становление перспективы как науки всегда осуществлялось в тесной связи с развитием изобразительного искусства. Ведь перед художниками всегда стояла очень трудная задача – изобразить на двухмерной плоскости рисунка или картины трёхмерное пространство. Во время античности и Средневековья её решали интуитивно, следуя лишь зрительным впечатлениям, здравому смыслу и традиции. Эпоха Возрождения впервые создала математически строгое учение о способах передачи пространства, назвав его системой перспективы [1, с. 7]. Изобразительное искусство динамично, оно не останавливалось в своём развитии, сменялись эпохи, появлялись новые стилистические направления. В тесной связи с изобразительным искусством развивалась и перспектива, которая должна была решать те или иные художественные задачи. Так появилось множество перспективных систем, которые мы и постараемся рассмотреть на примерах живописных произведений.

Начиная анализ перспективных систем, применяемых в изобразительном искусстве, следует особо выделить *воздушную перспективу*, ведь именно она наиболее ярко иллюстрируется живописными и графическими произведениями искусства. Именно воздушная перспектива позволяет передать глубину пространства. Ещё Леонардо да Винчи отмечал: «Вещи на расстоянии кажутся тебе двусмысленными и сомнительными; делай и ты их с такой же расплывчатостью, иначе они в твоей картине покажутся на одинаковом расстоянии». Воздушная перспектива характеризуется исчезновением четкости и ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя, а также изменением в цвете и тоне предмета в сторону приглушения при удалении вглубь пространства. Воздушную перспективу легко увидеть в живописи, особенно в пейзажах, и в качестве примера хочется привести «Дождь в дубовом лесу» И.И. Шишкина и «Старый баркас» А.И. Мещерского. Оба полотна уносят зрителя вдаль, в глубину пейзажа благодаря грамотному применению художниками законов воздушной перспективы.

Конечно же, говоря о перспективе в изобразительном искусстве, не следует забывать о *прямой линейной перспективе*. Это вид перспективы, рассчитанный на фиксированную точку зрения и предполагающий единую точку схода на линии горизонта (предметы уменьшаются пропорционально по мере удаления их от переднего плана). Теория линейной перспективы была разработана еще в эпоху Возрождения (ее изобрел Брунеллески, а разработал Альберти), основывалась на простых законах оптики и превосходно подтверждалась практикой. В изобразительном искусстве линейная перспектива является основополагающей для любого жанра, но наиболее ярко иллюстрирует её законы пейзаж. Рафаэль в фреске «Афинская школа» выстроил с удивительной точностью (практически математической) пространство подчинив его законам прямой линейной перспективы. Альфред Сислей, будучи представителем импрессионизма, также следует законам прямой линейной перспективы, что можно видеть на картине «Дорога в Ла-Машин».

Существует также и *обратная линейная перспектива*. Это вид перспективы, применяемый в византийской и древнерусской живописи, при которой изображенные предметы расширяются при их удалении от зрителя, словно центр схода линий находится не на горизонте, а внутри самого зрителя. Обратная перспектива образует целостное символическое пространство, ориентированное на зрителя и предполагающее его духовную связь с миром символических образов. Рассмотрим несколько примеров использования обратной перспективы в иконописи. Лучше всего правила образования обратной перспекти-

вы заметны на предметах с плоскими гранями. В среднике иконы «Апостол и евангелист Матфей» и фрагменте иконы «Царские врата. Евангелист Лука» предметы мебели увеличиваются по мере удаления. В иконе «Троица», написанной Андреем Рублевым в 1425 году, пространство необычайно широкое, окулающее зрителя, как бы «наплывающее» на него. Ощущение что «не мы смотрим на икону, а икона смотрит на нас».

Сферическая перспектива – это наиболее интересный в плане восприятия вид линейной перспективы, разработанный в XVI–XVIII вв. для росписи внутренней поверхности куполов. Как и другие виды перспективы, строится по определённым правилам:

- взгляд зрителя всегда находится в центре отражения на шаре (это позиция главной точки);
- все линии глубины имеют точку схода в главной точке и остаются строго прямыми;
- главная вертикаль и линия горизонта также строго прямые;
- все остальные линии по мере удаления от главной точки все более и более изгибаются, трансформируясь в окружность;
- каждая линия, не проходящая через центр, будучи продлённой, является полуэллипсом.

Живопись К.С. Петрова-Водкина ярко иллюстрирует технику сферической перспективы. Изучив разные виды перспектив, в своих полотнах он добился эффекта присутствия. В полотнах «Смерть комиссара» и «Купание красного коня» этот эффект наиболее ярко выражен. Современные художники и иллюстраторы также применяют законы сферической перспективы в своих картинах. Например, художница Р.Ф. Савинова, чьи живописные работы притягивают взгляд зрителя и завораживают его.

Панорамная перспектива также воздействует на зрителя, заставляя его чувствовать себя участником событий на картине. Панорамная перспектива – это перспективное изображение на картине всего того, что зритель видит вокруг себя. При рисовании точку зрения располагают на оси цилиндра (или в центре шара), а линию горизонта – на окружности, находящейся на высоте глаз зрителя. В изобразительном искусстве чаще всего этот приём используется в батальной живописи. Например, в панораме «Оборона Севастополя» Ф.А. Рубо. При взгляде на панораму у зрителя возникает иллюзия присутствия внутри картины.

В последнее время многие учёные проявляют большой интерес к *перцептивной перспективе*, являющейся своего рода сплавом нескольких перспективных систем. Перцептивную перспективу описал академик Борис Раушенбах в своих исследованиях, посвящённых перспективе, он пришёл к выводу, что ближний план воспринимается в обратной перспективе, неглубокий дальний – в аксонометрической перспективе, дальний план – в прямой линейной перспективе. Перцептивную перспективу, как идею сочетания нескольких видов перспективы в одном изображении, использовал в своих известных ведутах итальянский художник Джованни Антонио Каналь. Например, ведута «Вид на собор Сан-Марко» кажется состоящей из двух отдельных картин с двумя различными перспективами. Это неудивительно, поскольку у каждой перспективы своя линия горизонта. Нарисовав их, художник должен был озаботиться тем, чтобы этот факт как можно меньше бросался в глаза, т.е. соединить их в одну картину. Сделал он это мастерски, живописно «накидав» на переднем плане в месте их самого неприятного стыка множество антуражных навесов и фигурок людей. При этом средняя часть превратилась в третью связующую картину.

Даже после краткого анализа перспективных систем на примере изобразительного искусства можно сделать следующие выводы. Во-первых, пространство в изобразительном искусстве выстраивается по тем или иным перспективным законам и на различных исторических этапах передает существенные представления того или иного общества и обладает выразительным и изобразительным значением. Во-вторых, следует отметить, что в изобразительном искусстве возможно применение различных видов перспективы, которые используются как одно из художественных средств, усиливающих выразительность образов. Ну и конечно, знание перспективы предоставляет художнику возможность донести смысл произведения до зрителя. Всё это говорит о значимости перспективы для изобразительного искусства.

Ну а какие плюсы для перспективы при таком междисциплинарном подходе к её изучению? Прежде всего, следует отметить, что результаты данного исследования были представлены в формате презентации Microsoft PowerPoint, которая позволяет за 15–20 минут в яркой и красочной форме ознакомиться с основными перспективными системами. Подобный подход к перспективе как разделу начертательной геометрии привносит в её изучение элемент занимательности, а также значительно экономит время на изучение основных видов перспективы. В заключение отметим ценность междисциплинарного подхода как для изобразительного искусства, так и для перспективы. Данный подход способствует лучшему освоению законов перспективы, а также позволяет ознакомиться с наиболее яркими произведениями мирового изобразительного искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Раушенбах, Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие / Б.В. Раушенбах. – СПб.: Азбука-классика, 2002. – 320 с.