Перспектива в жанрах изобразительного искусства

Подготовила: учитель изобразительного искусства Липова Е.А.

МБОУ СОШ № 12
г.Выкса 2012

Искусство - самый прекрасный, самый строгий, самый радостный и благой символ извечного, не подвластного рассудку стремления человека к добру, к истине и совершенству.

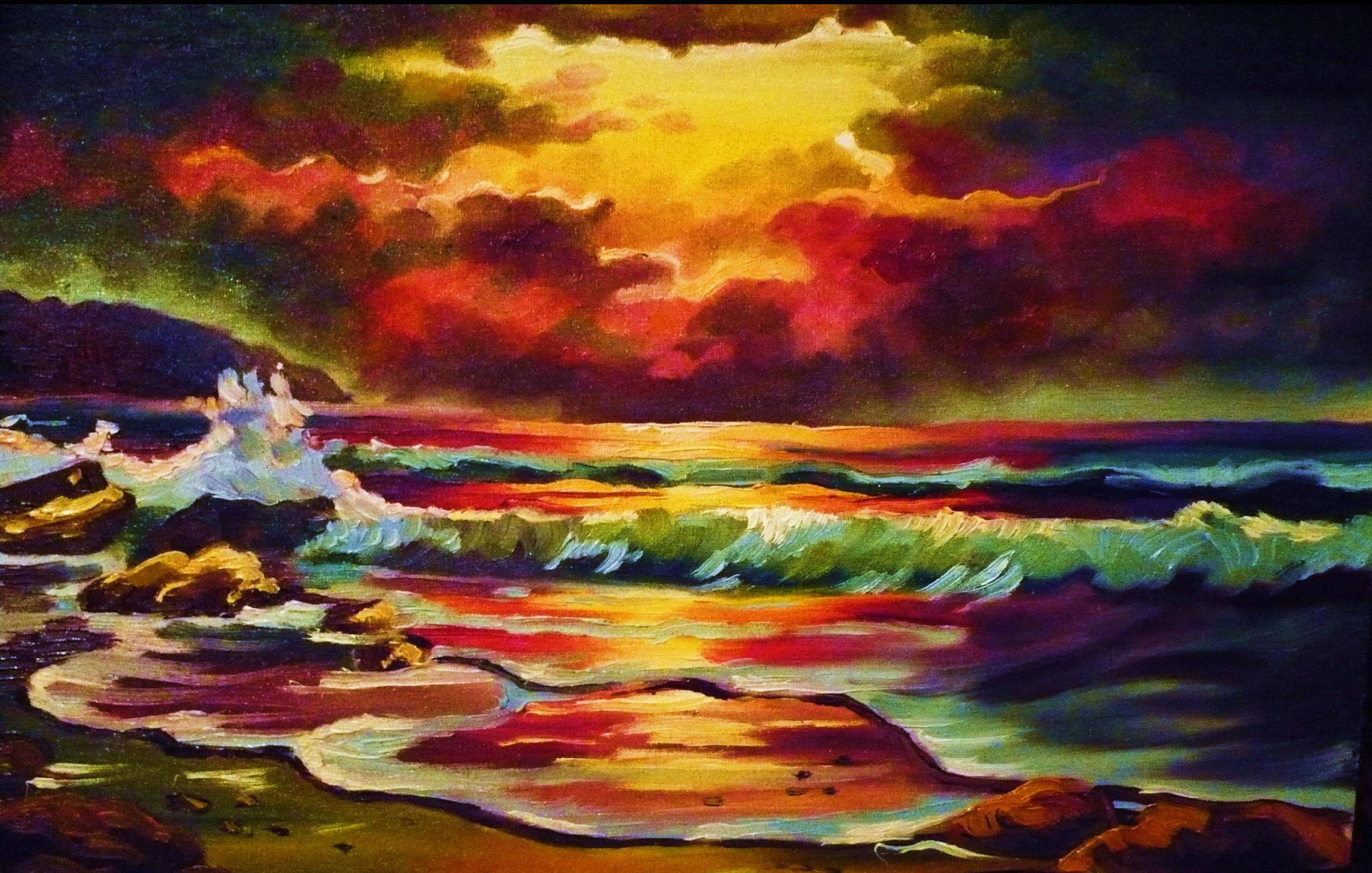
Томас Манн

Основные жанры изобразительного искусства

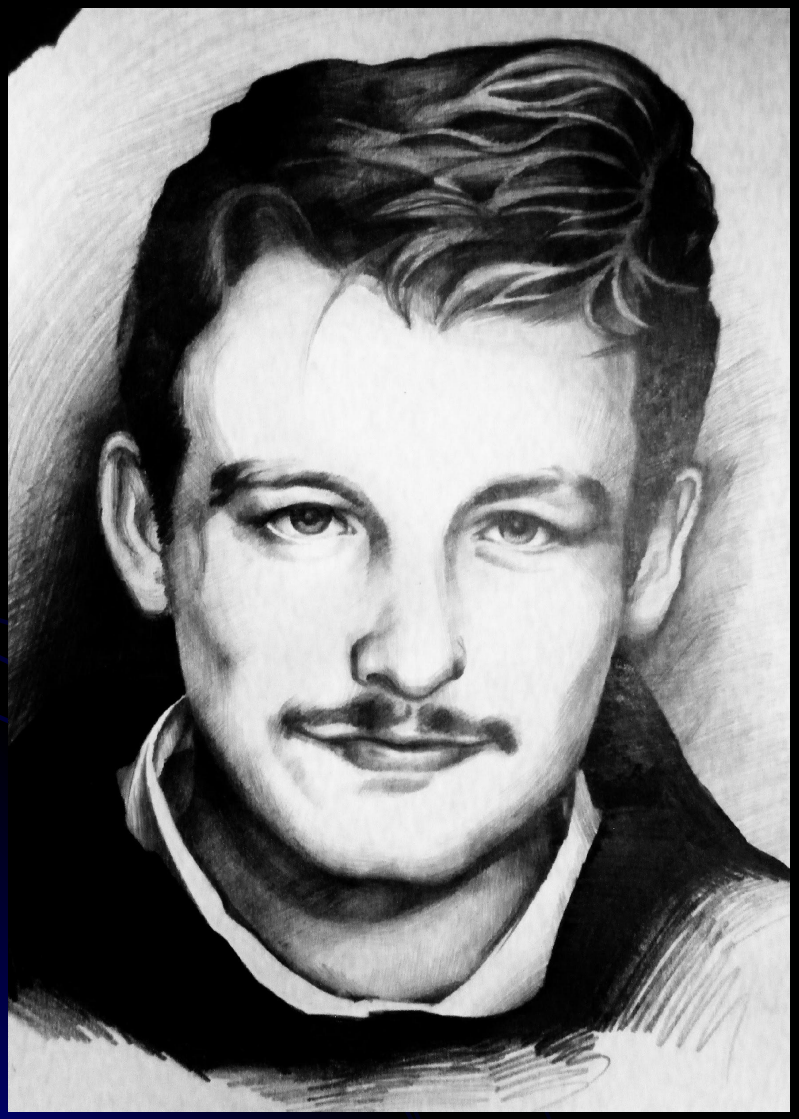
- Портрет
- Пейзаж
- Натюрморт
- Исторический жанр
- Мифологический жанр
- Шарж
- Бытовой жанр
- Батальный жанр
- Анималистический жанр

Какой жанр ИЗО изображен на слайде?

Какой жанр ИЗО изображен на слайде?

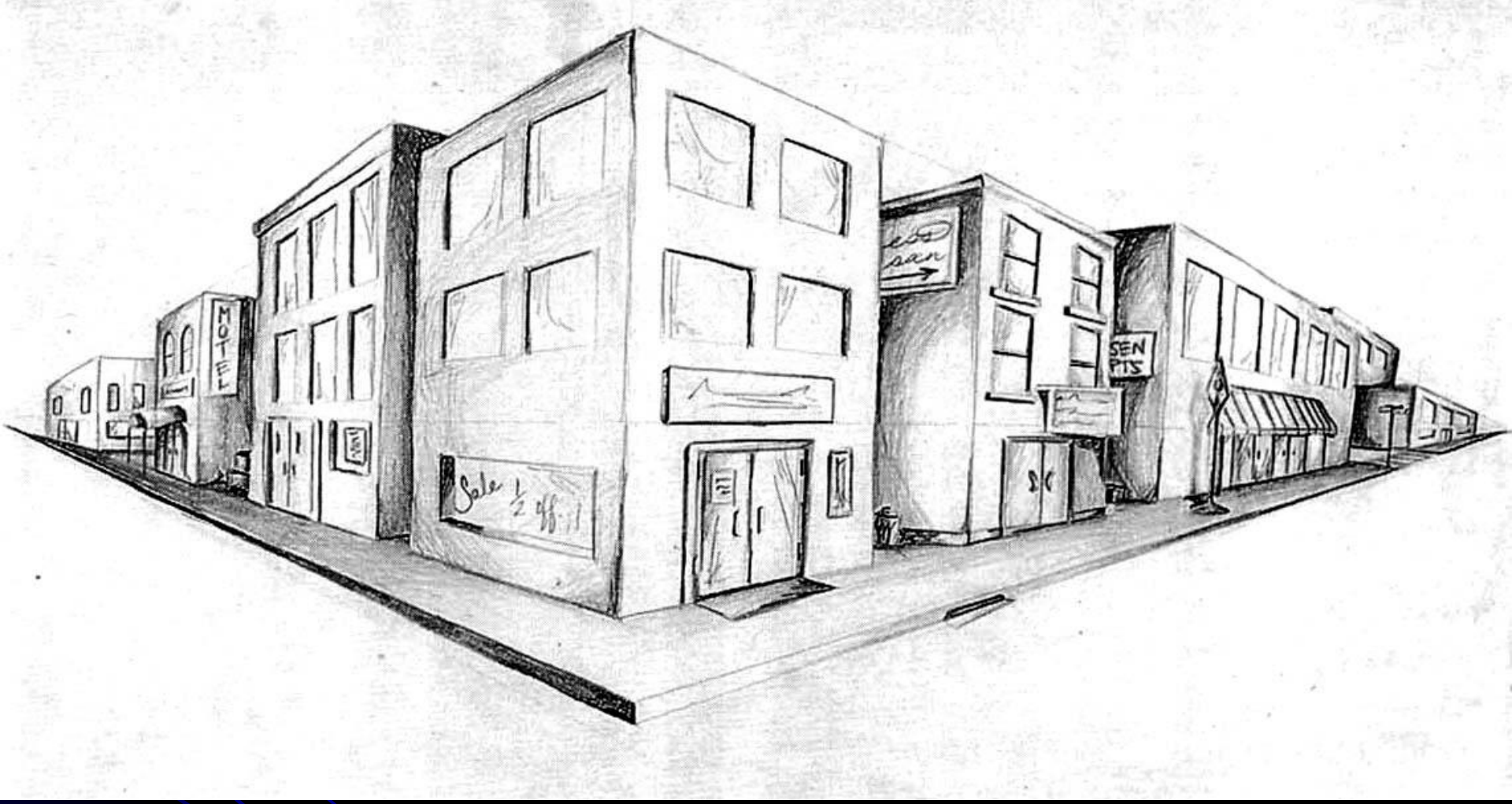


Какой жанр ИЗО изображен на слайде?



Какой жанр ИЗО изображён на слайде?

В любом из жанров ИЗО присутствует перспектива. Прежде, чем её применять, необходимо узнать, какая наука является перспективой и для чего она нужна?

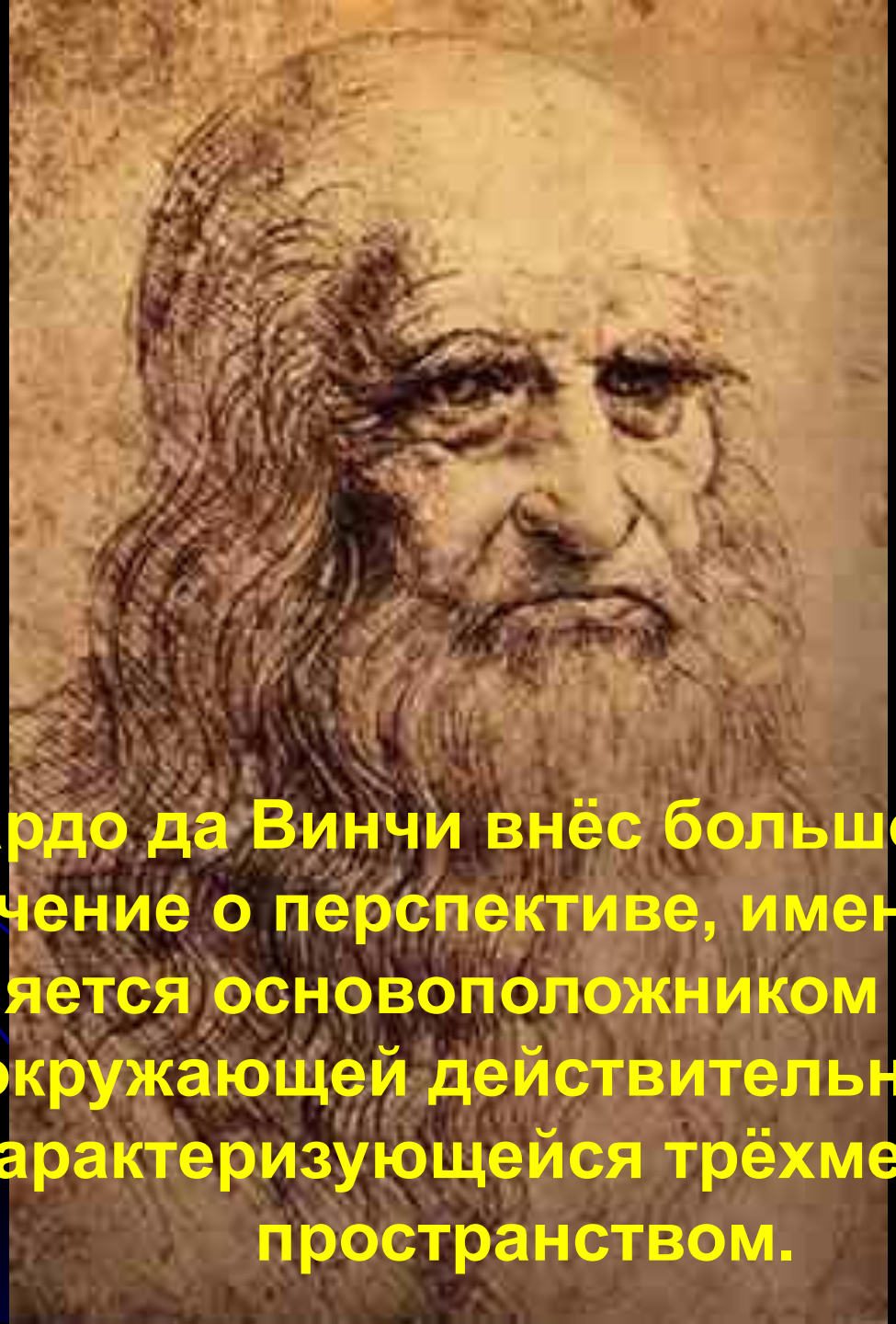


Перспектива («*смотреть сквозь*») — наука об изображении пространственных объектов с кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и цвета.

Наука перспектива:

1. Основные законы перспективы;
2. Понятие «прямая перспектива»;
3. Понятие «обратная перспектива»;
4. Сферическая перспектива;
5. Искажение перспективы и её необходимость.

Леонардо да Винчи о перспективе



Леонардо да Винчи внёс большой вклад в учение о перспективе, именно он является основоположником законов окружающей действительности, характеризующейся трёхмерным пространством.

Леонардо да Винчи открыл линейную и воздушную перспективу

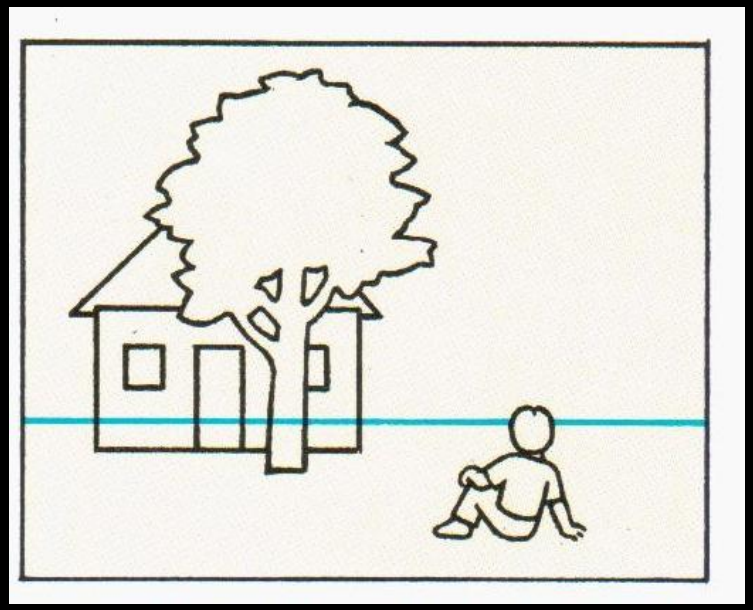
Линейная перспектива

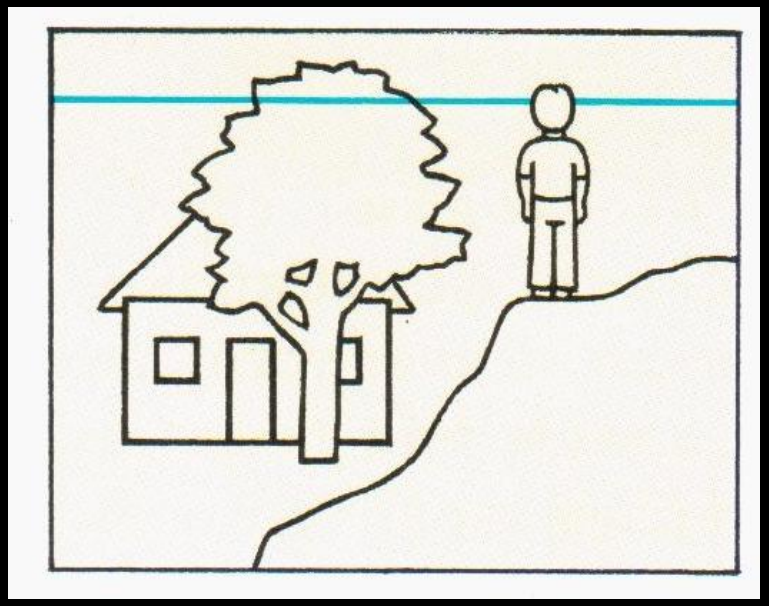
- Предполагает уменьшение предмета при удалении его от глаза наблюдателя, при этом натуральный размер самого предмета не изменяется. Другими словами, вблизи предметы крупнее, вдалеке меньше.

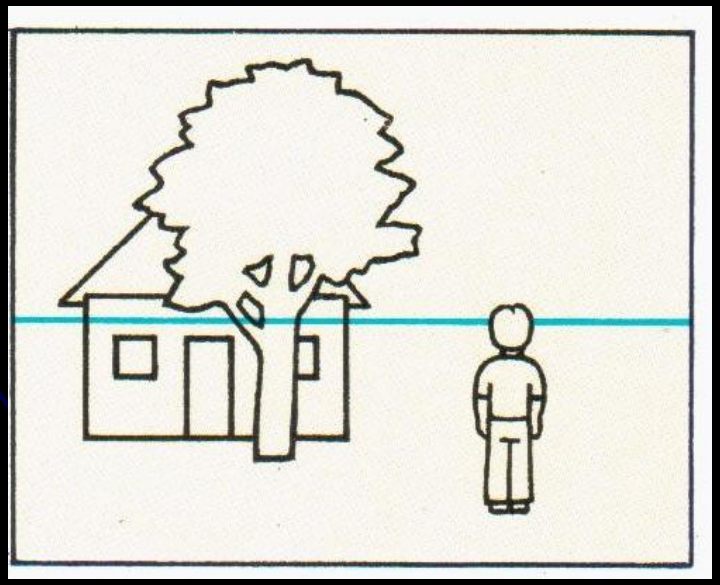
Построение линейной перспективы

Построение перспективы предполагает наличие линии горизонта и точек схода для лучшего понимания перспективных сокращений.

Линия горизонта: низкая, средняя, высокая

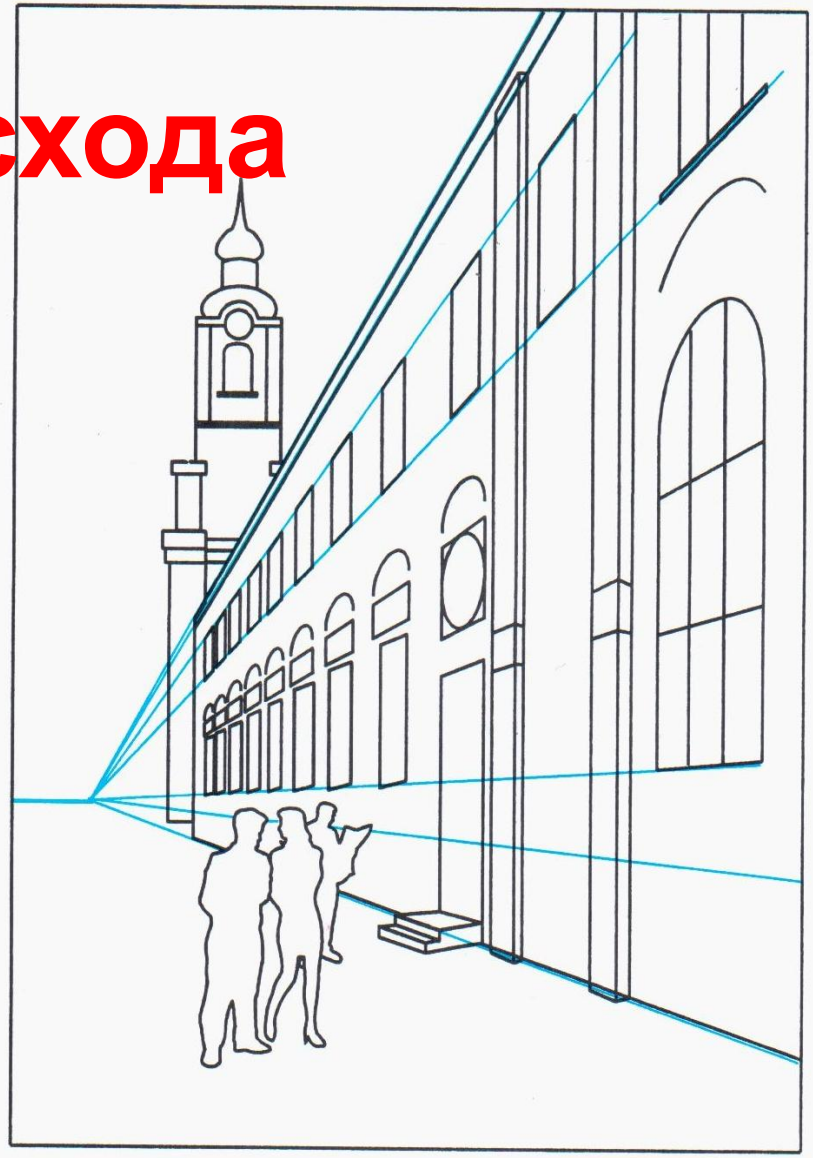






Точки схода

135



136

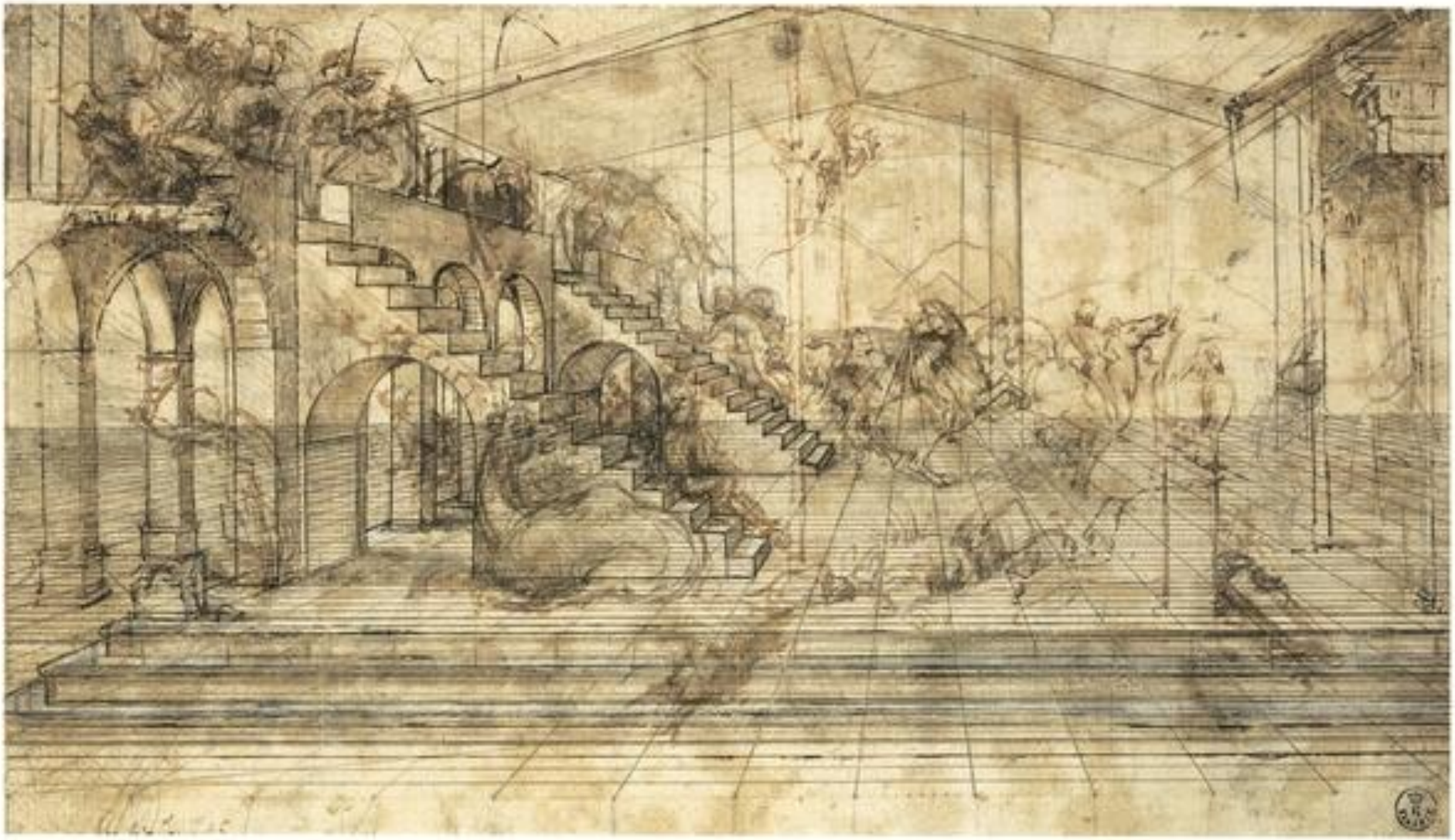
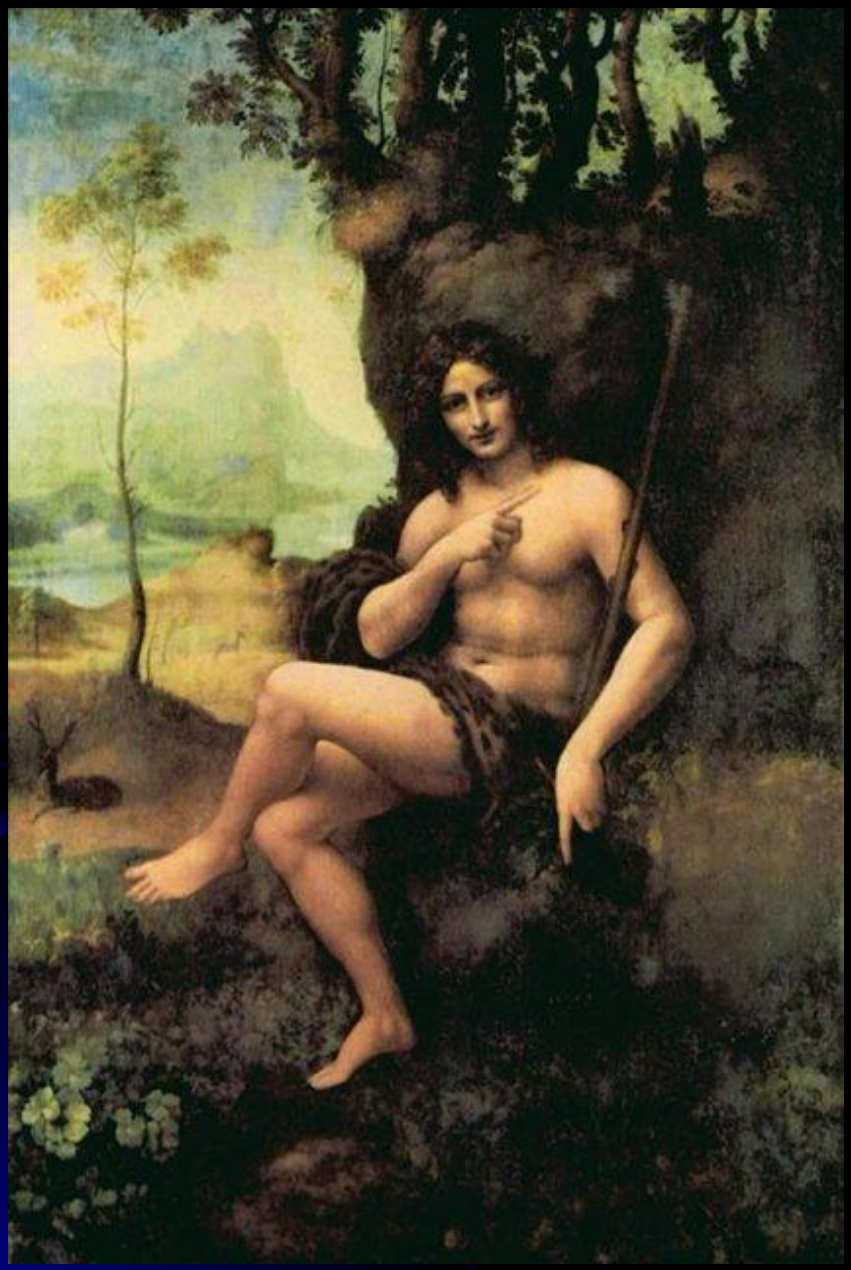


Рисунок линейной перспективы к картине «Поклонение волхвов»

Воздушная перспектива

- **Предполагает изменение цвета предмета при его удалении от глаза наблюдателя, при этом цвет самого предмета остается неизменным. Другими словами, вблизи предметы ярче, насыщеннее и контрастнее, а вдалеке бледнее, отсутствует контраст и теряется насыщенность.**

Воздушная перспектива в картине «Поклонение волхвов»



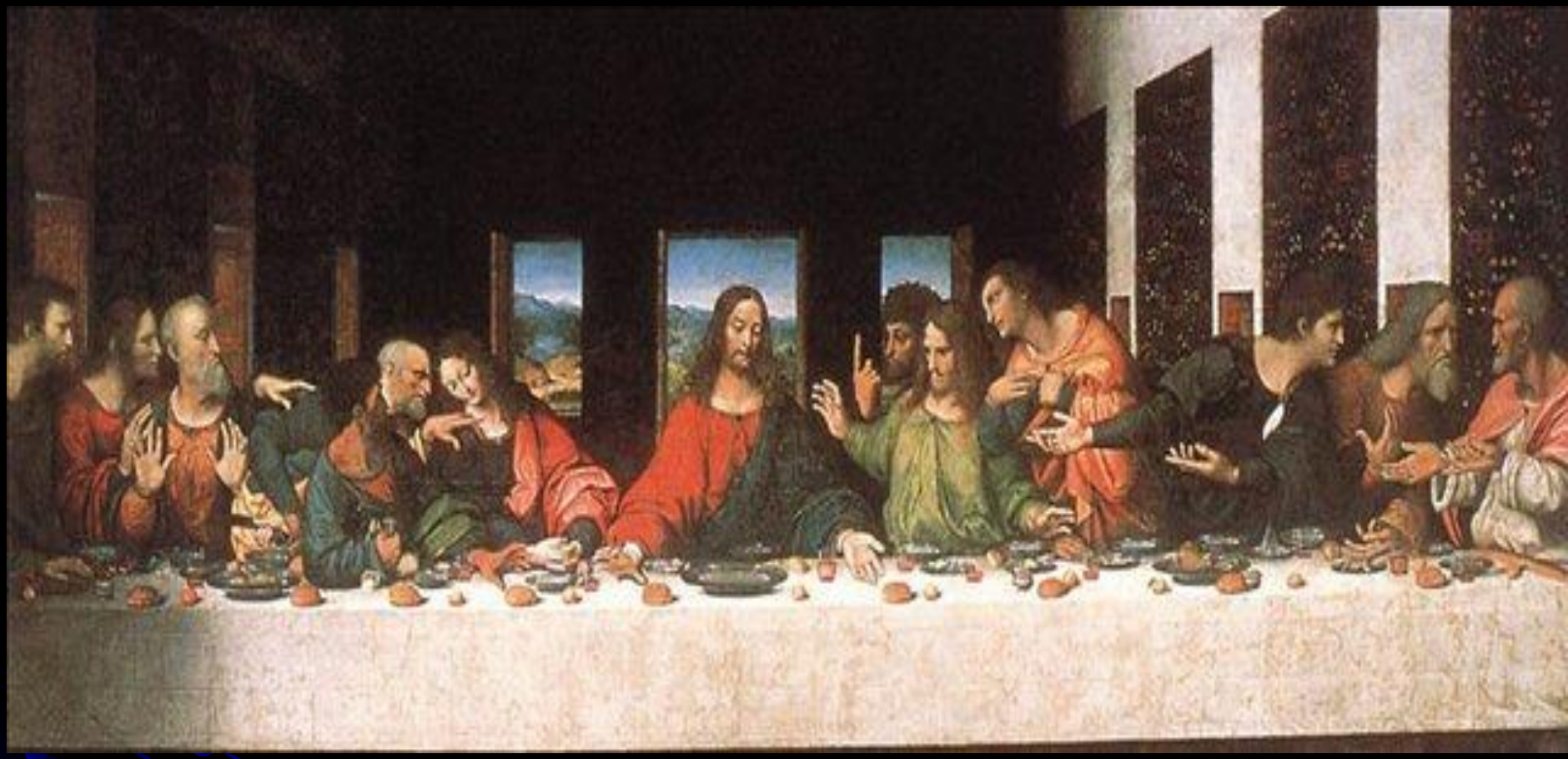
Леонардо да Винчи «Вакх»

Умение сочетать линейную и воздушную перспективу дает возможность художнику передать трехмерное пространство в картине

Сочетание линейной и воздушной перспективы в картине «Дева и младенец со св. Анной»

Сочетание линейной и воздушной перспективы в картине «Мадонна младенца»

Сочетание линейной и воздушной перспективы в картине «Мона Лиза»



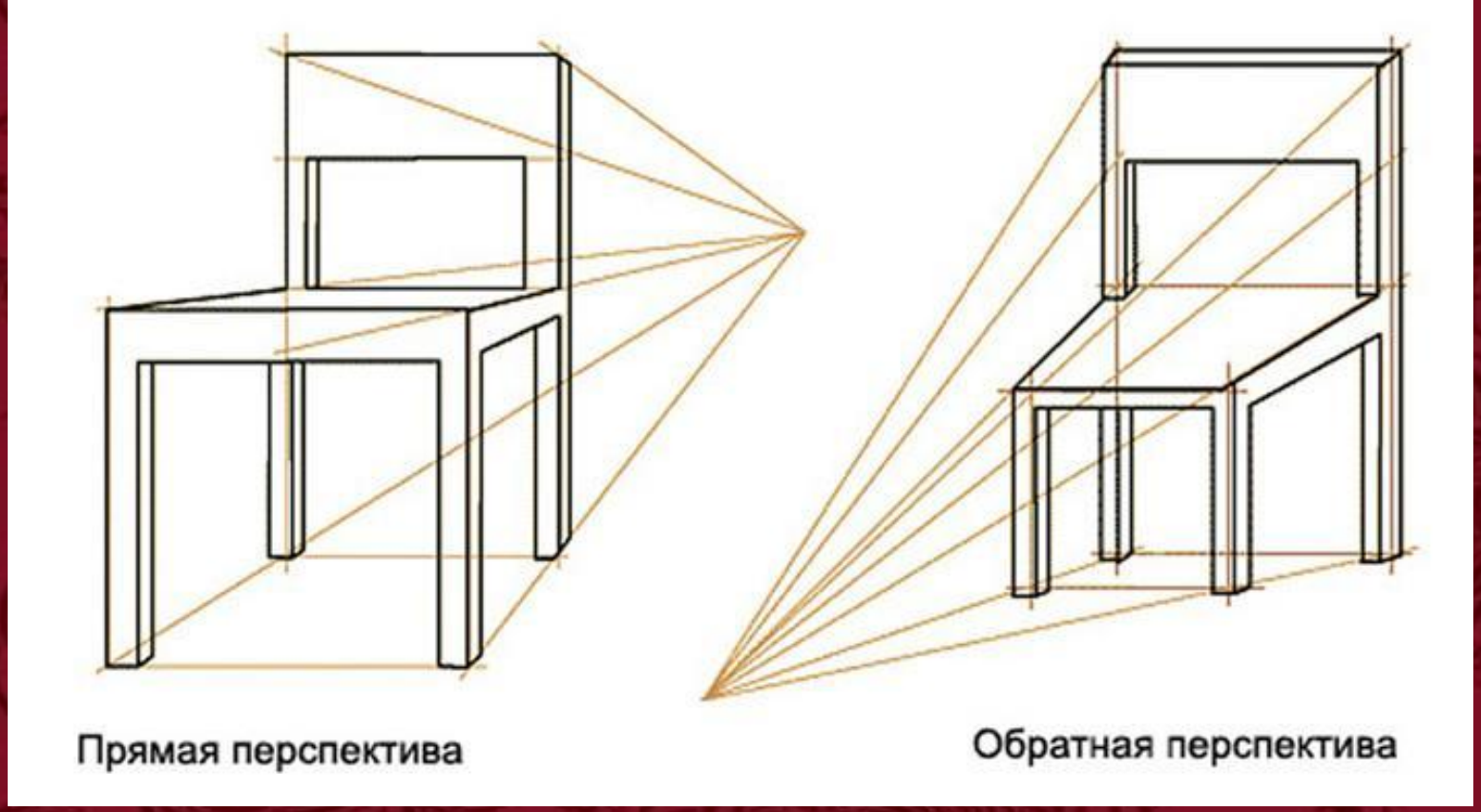
Сочетание линейной и воздушной перспективы в картине «Тайная вечеря»

Самым главным в живописи является то, что тела, ею изображенные, кажутся рельефными, а фоны, их окружающие, со своими удалениями кажутся уходящими вглубь стены, на которой вызвана в жизни такая картина посредством трёх перспектив, то есть: уменьшением фигур тел, уменьшением их величин и уменьшением их цветов. Из этих трёх перспектив первая происходит от глаза, а две другие произведены воздухом, находящимся между глазом и предметами, видимыми этим глазом.

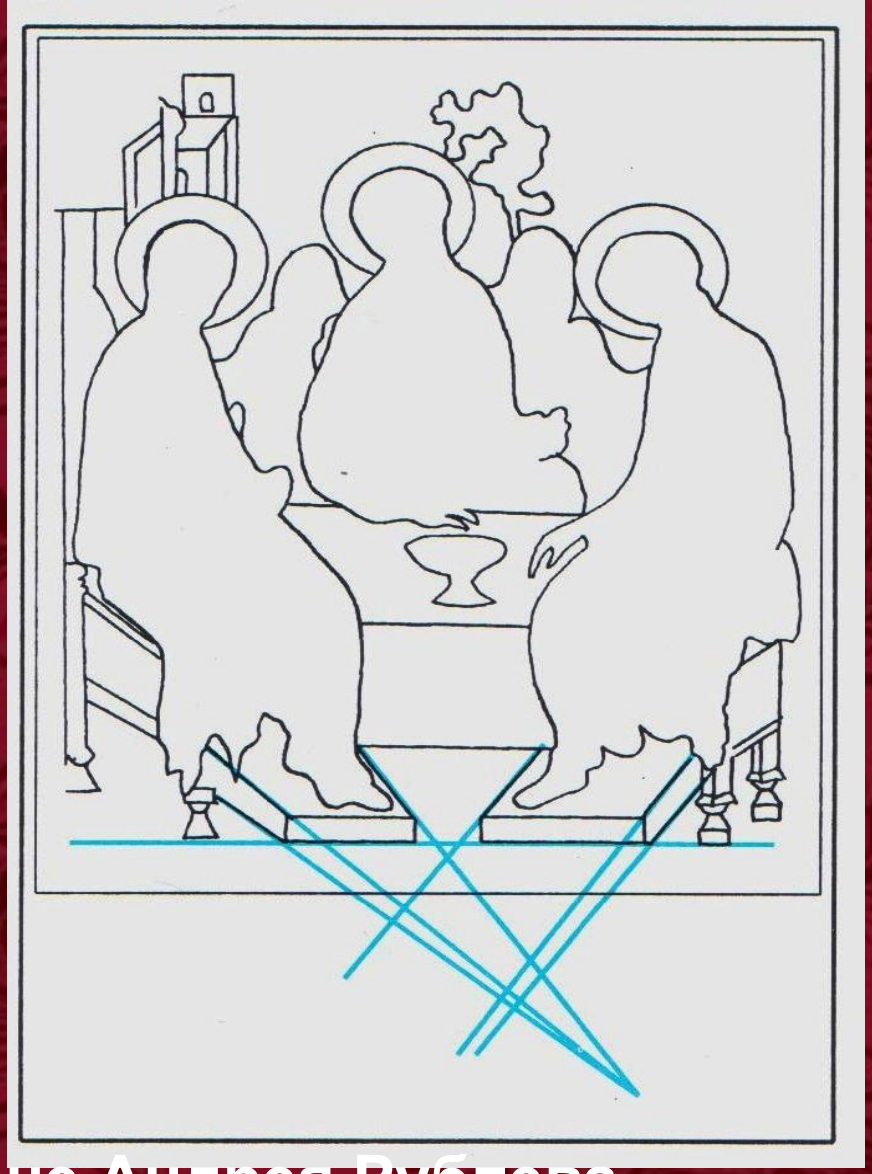
Леонардо да Винчи

Обратная перспектива

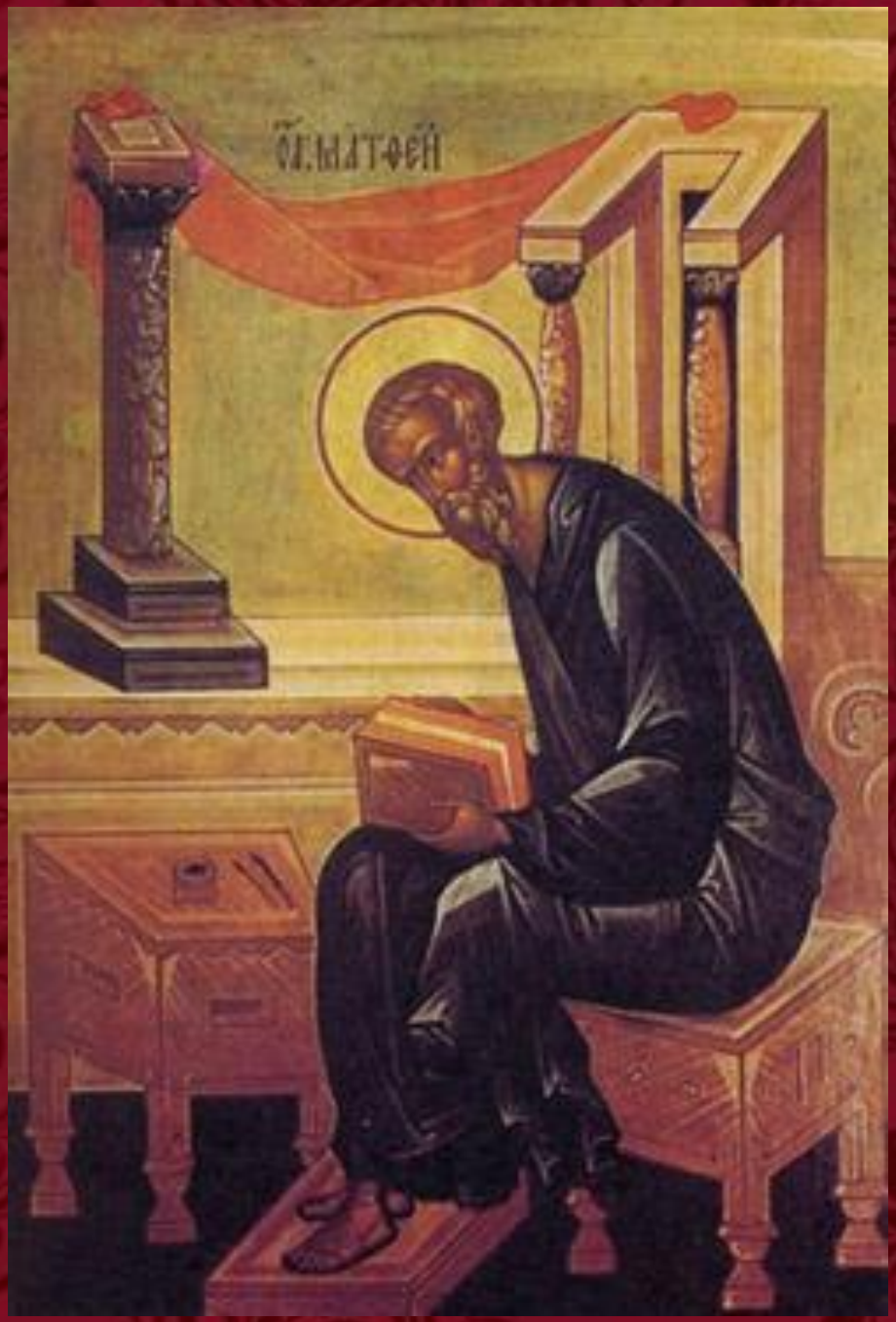
Древнерусские живописцы в иконописи, фресках, миниатюре разработали свое видение перспективы, которое было обусловлено божественным взглядом из вне на молящегося перед иконой, то есть в обратной перспективе. В России обратную перспективу использовали Андрей Сапожников, Алексей Венецианов. Андрей Рублев.



В случае "правильной" перспективы, линии сходятся в точку, которая лежит в "глубине" картины. Именно так мы и воспринимаем предметы. В случае обратной перспективы, все происходит как раз наоборот - линии сходятся в точке, которая лежит "вне" картины. Прием этот имеет символический смысл. Во-первых, он призван показать неземную сущность бытия, в котором существуют персонажи иконы. А во-вторых, схождение линий в пространстве зрителя как бы демонстрирует нам благодать изливающуюся из мира горнего в наш мир.

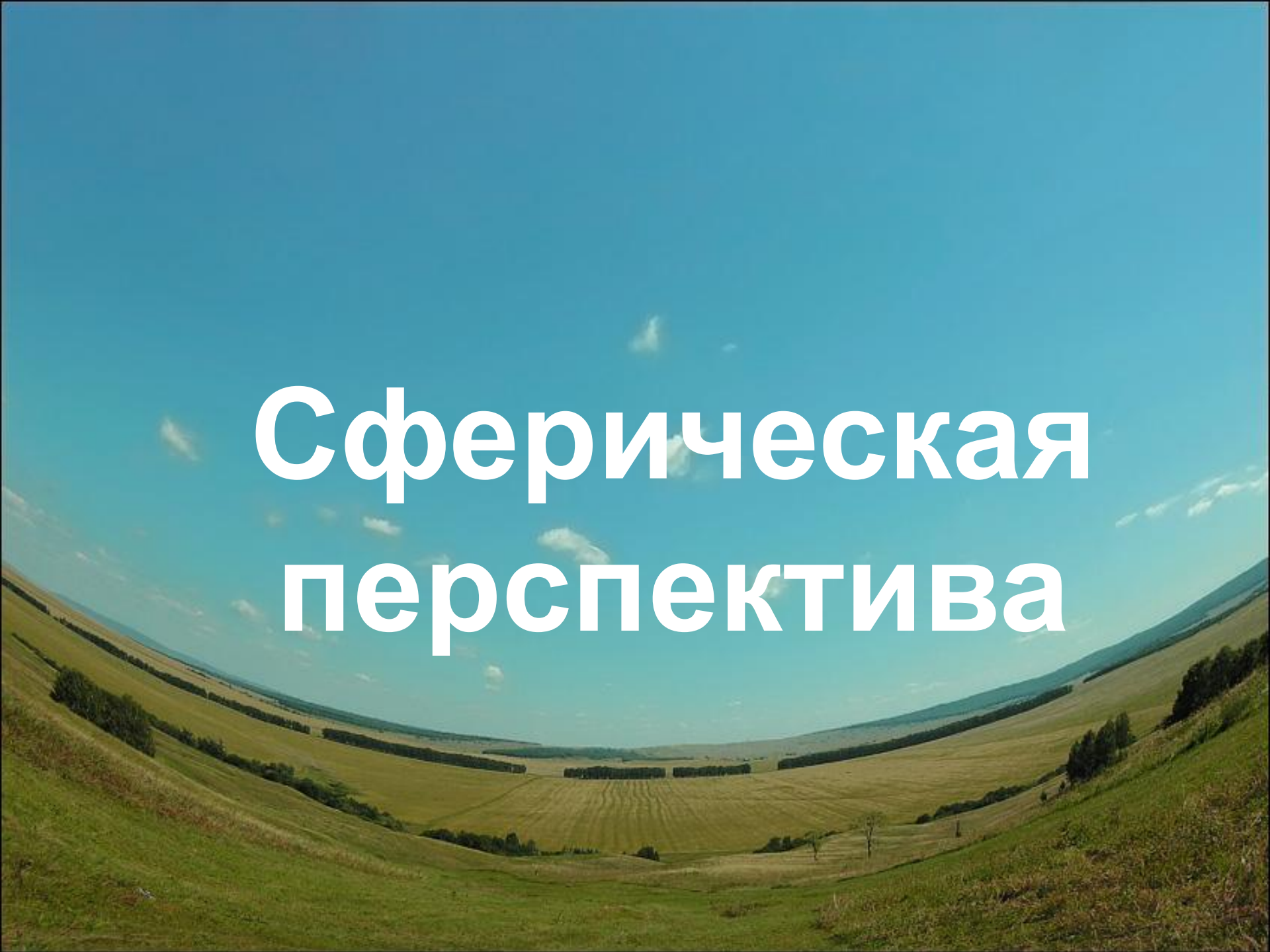


Обратная перспектива в иконе Андрея Рублева «Троица Ветхозаветная»



- Яркий пример обратной перспективы: на иконе почти все предметы нарисованы в «неправильном» перспективном сокращении

В иконах и фресках обратная перспектива позволяет передать впечатления того, что образы святых смотрят на зрителя, а не зритель смотрит на них, как это бывает в обычных картинах с прямой перспективой.



Сферическая перспектива

Сферические искажения можно наблюдать на сферических зеркальных поверхностях. При этом глаза зрителя всегда находятся в центре отражения на шаре. Это позиция главной точки, которая реально не привязана ни к уровню горизонта, ни к главной вертикали. При изображении предметов в сферической перспективе все линии глубины будут иметь точку схода в главной точке и будут оставаться строго прямыми. Также строго прямыми будут главная вертикаль и линия горизонта. Все остальные линии будут по мере удаления от главной точки все более и более изгибаться, трансформируясь в окружность.

Пример сферической перспективы, сделанной объективом фотоаппарата

Кузьма Петров-Водкин

в своих работах использовал сферическую перспективу

"Когда я падал наземь, передо мной мелькнуло совершенно новое впечатление от пейзажа, какого я еще никогда, кажется, не получал... Я увидел землю, как планету. Неожиданная, совершенно новая сферичность обняла меня на этом затоновском холме".

Такое изображение он назвал «Сферической перспективой».

Элементами сферической перспективы можно считать:

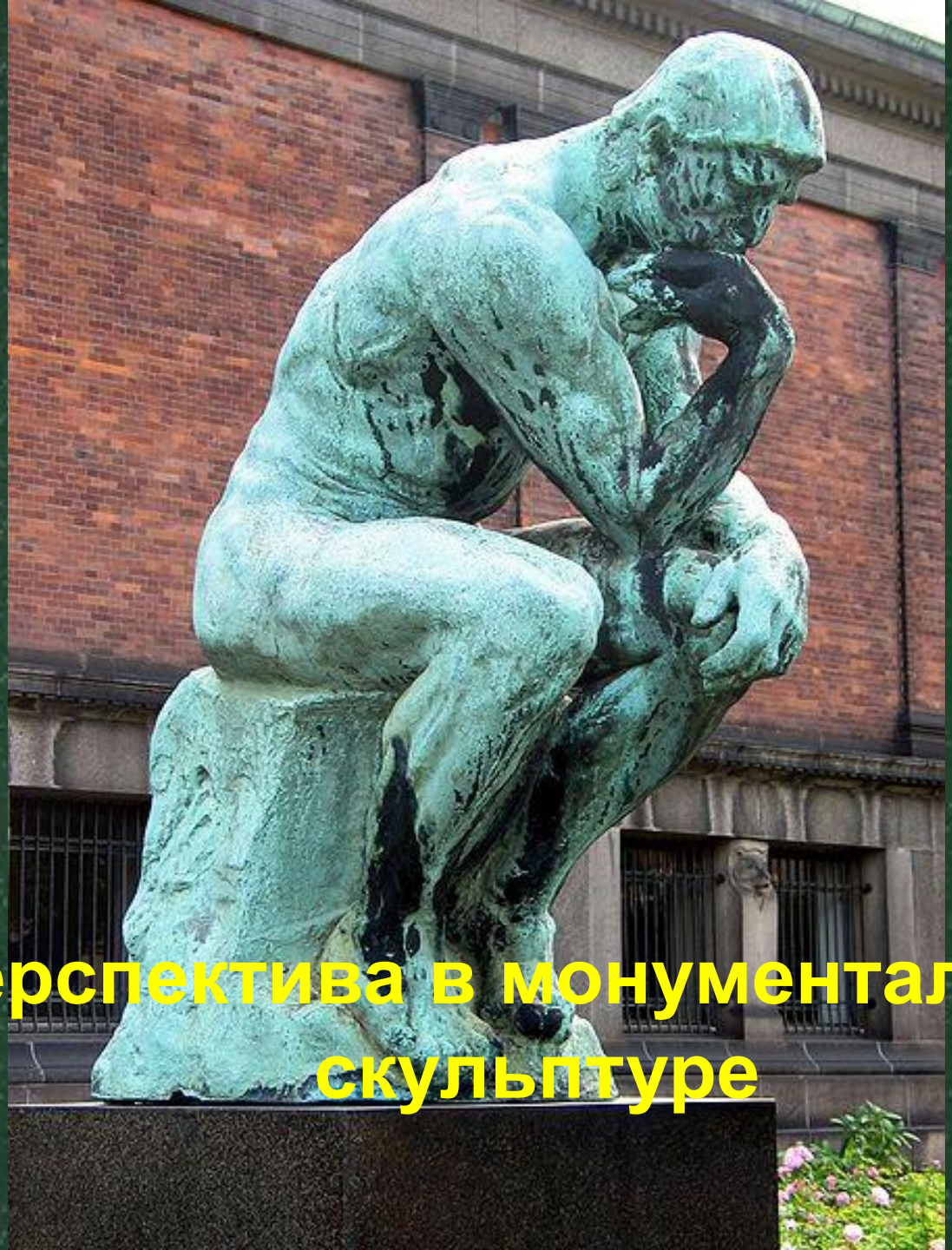
резкое смещение ближнего и дальнего планов, создающее "эффект присутствия" зрителя внутри, в центре изображенного на полотне;

построение изображения по наклонным осям, рождающее ощущение вращения земной поверхности.

К. Петров-Водкин «Купание красного коня».

Всё полотно является прекрасной иллюстрацией сферической перспективы: озеро круглое, что подчеркивается фрагментом берега в верхнем правом углу, оптическое восприятие чуть искажено.

Теория сферической перспективы – это подобие экрана, на котором художник проецирует не только то, что он видит, но и то, что представляет, то есть воображаемый мир.



Перспектива в монументальной скульптуре

Искажают перспективу и скульпторы-монументалисты, которые создают свои произведения на высоких пьедесталах. Как правило, увеличению поддаются наиболее удаленные от зрителя элементы

Монументальная скульптура президентов США

Увеличение элементов монументальной скульптуры нарушает наше восприятие прямой перспективы, так как размер скульптур значительно больше, нежели натуральный размер того объекта, с которого выполняют скульптурную композицию.

Мамаев Курган, статуя Родины-Матери в Волгограде.

Работа скульптора Е. В. Вучетича и инженера Н. В. Никитина.

Искажение перспективы выполняется для того, чтобы скульптурные изображения можно было наблюдать издалека

Рабочий и колхозница

Работа В.И. Мухиной

Монументальная скульптура и ее искаженное перспективное восприятие позволяет наблюдать скульптурную композицию с многочисленных точек зрения, причём «объёмные» её размеры дают возможность лучшего обзора с далеких расстояний.

Проверим знания: Вопрос № 1

Какие виды перспективы бывают:

а) линейная, б) водная, в) воздушная

Вопрос № 2

Какая линия горизонта бывает?

а) низкая, б) высокая, в) нулевая

Вопрос № 3

Где чаще всего используется обратная перспектива?

а) иконы, б) фрески, в) портрет

Вопрос № 4

Кто в своих работах любил использовать сферическую перспективу?

а) Кузьма Петров-Водкин, б)Леонардо да Винчи, в) Андрей Рублев

Вопрос № 5

В каком городе находится монументальная скульптура Родины-Матери на Мамаевом кургане?

а) С.-Петербург, б) Москва, в) Волгоград

Самопроверка

ответы:

Вопрос № 1: правильные ответы	а, в
Вопрос № 2: правильные ответы	а, б
Вопрос № 3: правильные ответы	а, б
Вопрос № 4: правильные ответы	а
Вопрос № 5: правильные ответы	в

Перспектива в живописных работах выксунских художников

Крёкин Валентин Викторович

Солнечный день

Туман

Холодный день

Пителин Павел Владимирович,

выпускник школы № 12, г. Выкса

Большая вода

В лугах

Туман

Перспектива на макете «Большая Лебединка»

Показ линейной перспективы

Перспектива парка г.Выкса

Спасибо за внимание