

ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА В ЭПОХУ РЕНЕССАНСА

*Работа представлена кафедрой теории и истории художественного образования
Высшей школы народных искусств (института).*

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор С. И. Назарова

Статья посвящена истории развития теории линейной перспективы в эпоху Ренессанса. Автор предлагает свое решение педагогической проблемы обучения студентов проектированию, в частности освоению теории построения перспективы старых мастеров.

Ключевые слова: *теория линейной перспективы, проектирование, проективная культура, педагогика.*

LINEAR PERSPECTIVE IN THE RENAISSANCE EPOCH

The article is devoted to the history of development of linear perspective in the Renaissance epoch. The author suggests his pedagogical solution of the problem of design teaching, teaching the theory of perspective construction of the Renaissance masters to students.

Key words: *linear perspective theory, design, design culture, pedagogics.*

Перспектива (от *лат.* per-spicero) – ясно вижу, проникать взором, постигать. «В специальном значении определенный способ (или совокупность способов и приемов) изображения объемных форм и пространственных отношений на плоскости, в результате применения которых возникает конструкция, обеспечивающая однородность восприятия всех элементов изображения» [1]. «Перспектива – это наука о построении изображений предметов на какой-либо поверхности такими, какими их воспринимает глаз человека» [2]. Но перспективу можно рассматривать как метод построения и организации пространства. Теория линейной перспективы привлекает художников, дизайнеров, архитекторов и педагогов художественных учебных заведений как носителей знаний в этой области. Ведутся споры об актуальности освоения законов и методов построения перспективы традиционным способом. Сегодня компьютерные программы вполне свободно заменяют перспективу, исполненную с помощью линейки. С этим трудно не согласиться, но проблема отрицания одной технологии другой существует лишь в сознании, по нашему мнению, из-за поверхностного взгляда на данную проблему. Современные компьютерные технологии необходимы и связаны с переработкой и хранением огромной информации. Не так давно фотографии предрекали вытеснить живопись, а кино должно было умертвить театр. Но этого не произошло, каждый из данных видов искусства нашел свою нишу.

Изучая теорию перспективы старых мастеров: Альберти, Брунеллески, Леонардо да Винчи, Гиберти, Дюрера, студенты должны ощутить и воспитать в себе культуру проекти-

рования. Компьютерная графика – это средство и способ формирования своих мыслей в художественный образ. Понятно, что художнику предстоит затратить немало времени на построение с помощью линейки и циркуля линейной перспективы. И тем не менее не стоит противопоставлять традиционный способ построения перспективы компьютерной графике.

Мы обратились к линейной перспективе именно потому, что для архитектурной композиции она служит одним из способов организации формы. Для формирования будущего художника, дизайнера, архитектора для его работы над проектом очень важно знать законы перспективных построений, так как эскизы являются одним из методов моделирования в проектировании, наряду с макетированием, черчением и компьютерной графикой. То есть все перечисленные методы моделирования выполняют определенные функции. Если макетирование позволяет найти и показать объемно-пространственное решение проекта, габариты, масштаб, фактуру, то эскиз позволяет показать объем с разных ракурсов и точек восприятия, скрупулезно анализируя форму и ее детали. Эскиз дает возможность эмоционально передать атмосферу пространства через световые эффекты и цветовое насыщение. Черчение – один из методов моделирования, который благодаря общим законам передачи изображений на плоскости позволяет еще более детально разработать объемно-пространственную форму, переведя ее в аксонометрию или фронтальную горизонтальную и фронтальную проекции. (Аксонометрия от *греч.* Ахон – ось, и *metreo* – измеряю.) Виртуальная модель компьютерного проектирования позволяет добиваться иллюзорного показа про-

странства, фактуры, материалов. Связь всех четырех методов моделирования позволяет более четко проанализировать и представить проект с различных точек зрения. Как мы видим, линейная перспектива играет свою значительную роль в эскизном моделировании. Линейная перспектива дает возможность построения объемных элементов в двухмерном пространстве, более детально разработать форму. Надо заметить, что Античность и Средние века решали проблему поиска объемной формы без отрыва от строительства. В истории проектирования немало примеров чертежей и макетов – моделей натуральных и крупных масштабов, исполненных с целью проверки художественных и конструктивных особенностей сооружений.

Эпоха Ренессанса принесла новое мышление в архитектурное проектирование, соответственно и построение линейной перспективы стало органичным явлением. В искусстве и архитектуре с XIII по XVI в. шел процесс разработки *плоскости*, которая становится частью архитектурной формы. Плоскостной принцип изображения порождал восприятие объема, иллюзию глубины, инструментом достижения которых была линейная перспектива. Пример тому рустованные фасады палаццо или роспись церквей, органично продолжающая объемные детали карнизов, куполов в живописи. Так достигали единства объема и плоскости, архитектуры и живописи великий Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи и другие живописцы и архитекторы. На смену плоскостным решениям двухмерного пространства приходят решения, «прорывающие» картину, создающие иллюзию глубины. То есть плоскость «вибрирует», если на нее взглянуть как на сечение, она может быть «барельефной», «двухмерной», «перспективной». Все эти качества плоскости помогают по-разному воздействовать на зрителя, на смену «действенному восприятию» архитектуры и плоскости, пришло «зрительное восприятие». Художник и архитектор стали более созерцательны, что позволило им проектировать по-новому архитектурную форму и пространство. Понятие «пространство» приходит постепенно, сменяя понятие «место». У древних греков

«место» означало местопребывание (дом, храм, театр). В эпоху Античности не было понятия «пространство» как среды, которое характерно для эпохи Возрождения. Появление проектирования сопровождалось разработкой архитектурных трактатов с показом фасадов, планов, приближалось к визуальной передаче проекта.

Остановимся кратко на истории развития линейной перспективы в эпоху Возрождения с целью показать становление нового взгляда на архитектуру и пространство великих мастеров, а также эволюцию построений и открытий в линейной перспективе, что поможет усвоению этих знаний студентам высших учебных заведений.

Первая точная формулировка законов построения перспективы принадлежит Ф. Брунеллески (1413 г.). Он открыл точку схода на плоскости, точку «исчезновения», в которую устремлены все параллельные линии. Кроме того, он догадался о масштабе, вычислив отношение длины фигуры к длине проекции на картину в зависимости от расстояния до картинной плоскости. Эти открытия Брунеллески сделал благодаря анализу и исполнению чертежей античных построек Рима. Но Брунеллески не объяснил действие законов построения перспективы. Это сделал Леон Баттиста Альберти (1404–1472) в своем труде «Три книги о живописи». Л. Б. Альберти говорил о картинной плоскости как о прозрачной поверхности «...чтобы представить формы видимых вещей на этой поверхности не иначе, как если бы она была прозрачным стеклом, сквозь которое проходит зрительная пирамида, при определенном расстоянии, при определенном освещении и при определенном положении центра в воздухе или где бы то ни было в другом месте» [3]. Альберти предложил применять при рисовании с натуры сетку на стекле, для построения перспективы использовал дистанционные точки, в которые сходились диагонали квадратов пола или площади. Он объяснил догадки Брунеллески и на примере построения пола из квадратных плит продемонстрировал значение точки схода и закон параллельных прямых, перпендикулярных к картинной плоскости. Им определено рассто-

яние от точки зрения, до точки схода, которое равно расстоянию от центральной точки схода до дистанционной.

Еще один великий художник, ставший «отцом» линейной перспективы, был Пьеро делла Франческа (1416–1492), так считали его современники. Он первый дал определение перспективе как проекции предмета, полученной в результате пересечения «конуса видимости с картинной плоскостью». Большой интерес представляет его трехтомный трактат «О перспективе в живописи» (1450–1460). «Живопись состоит из трех основных частей, называемых рисунком, пропорции и окрашивание. Рисунок понимается как совокупность очертаний и контуров, содержащихся в вещи. Пропорцией называют эти очертания и контуры, расположенные на своих местах с сохранением относительных размеров. Под наложением красок разумею мы цвета, какими они представляются в вещах, светлыми и темными, в зависимости от того, как изменяют их света. Из этих трех частей я собираюсь говорить только об измерении, которое мы называем перспективой, примешивая сюда отчасти рисунок, так как без этого я не смогу показать перспективу практически» [4].

Пьеро делла Франческа разбирает перспективу плоских фигур, затем во втором томе он описывает, как рисовать призмы в перспективе. Третий том посвящен построению более сложных форм (человеческой головы, капители колонны).

Не менее значителен в открытии и изучении перспективы был Леонардо да Винчи (1452–1519). Он пишет: «...перспектива делится на три части. Первая из них содержит только очертания тел; вторая – об уменьшении (ослаблении) цветов на различных расстояниях; третья – об утере отчетливости тел на разных расстояниях» [5]. «Самым главным

в живописи является то, что тела, ею изображенные, кажутся рельефными, а фоны, их окружающие, со своими удалениями в глубь стены, на которой вызвана к жизни такая картина посредством трех перспектив, т. е.: уменьшением фигур тел, уменьшением величин и уменьшением их цветов. Из этих трех перспектив первая происходит от глаза, а две другие произведены воздухом, находящимся между глазом и предметами, видимыми этим глазом» [6].

К выдающимся теоретикам перспективы принадлежал А. Дюрер, который был близок по взглядам с Пьеро делла Франческа. А. Дюрер написал «Руководство к измерению с помощью циркуля и линейки в линиях, плоскостях и целых телах, на пользу всем любящим знания, с надлежащими рисунками, в 1525 году». В этой книге он изложил целый ряд способов построения перспективы при использовании ортогональных проекций, получивших позднее название «способ Дюрера». Этот способ был положен в основу построения по плану и фасаду и широко применяется сегодня архитекторами. Он имеет второе название – «метод архитектора».

Можно сказать, что история перспективы эпохи Ренессанса позволяет трактовать перспективу не только как метод организации пространства картины, но и как способ организации зрительского восприятия. То есть художник задает точку зрения или несколько точек, тем самым задает дистанцию до картинной плоскости, которая определяет нахождение зрителя и формирует его восприятие. Таким образом, обучая студентов построению перспективы, обращая внимание на методы построения перспективы великих мастеров Ренессанса, можно достичь профессионального мастерства и высокой проектной культуры подачи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власов В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. (7 т.) СПб.: Азбука – классика, 2007.
2. Макарова М. Н. Учебник для высшей школы «Перспектива». 2-е изд. М.: Академический Проект, 2006.
3. Мастера искусств об искусстве: в 2 т. (2-й т. «Эпоха Возрождения», Леон Баттиста Альберти).
4. Мастера искусств об искусстве: в 2 т. (2-й т. «Трактат о живописной перспективе» Пьеро делла Франческа).
5. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Минск: Харвест; М.: АСТ, 2000.

SPISOK LITERATURY

1. *Vlasov V.* Novy entsiklopedicheskiy slovar' izobrazitel'nogo iskusstva. V 10 t. (7 t.) SPb.: Azbuka – klassika, 2007.
2. *Makarova M. N.* Uchebnik dlya vysshey shkoly «Perspektiva». 2-e izd. M.: Akademicheskiy Proekt, 2006.
3. Mastera iskusstv ob iskusstve. V 2 t. (2-y t. «Epokha Vozrozhdeniya», Leon Battista Al'berti).
4. Mastera iskusstv ob iskusstve. V 2 t. (2-y t. «Traktat o zhivopisnoy perspektive» P'ero della Francheska).
5. Leonardo da Vinchi. Izbrannye proizvedeniya. Minsk: Kharvest; M.: AST, 2000.