

УДК 72.017.9

В. Б. Григорьева

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПЕРСПЕКТИВЕ

Проблема передачи пространства в станковой живописи и рисунке является одной из самых важных композиционных задач. Пространство листа — это и место действия, и существенный компонент самого действия. Вместе с тем, это среда, в которой погружены предметы и существенный композиционный компонент их характеристики. Система признаков трехмерности пространства объединена в строгую геометрическую систему — “перспективу”. Построение пространства на

плоскости оказывается шире перспективной задачи, так как включает в себя и смысловые связи. Даже общие знания по начертательной геометрии, с успехом не используемые в решении сложных перспективных построений лестниц, интерьеров в чертежных проектах, вызывают затруднения в изображении тех же объектов с натуры, в самостоятельной композиционной работе. Поэтому построение трехмерности пространства на листе осуществляется с помощью образной перспективы.

Понятие “образная перспектива” было введено профессором Н. Н. Волковым. Образная перспектива — это относительная геометрическая точность перспективных линий, так как наше восприятие не измерительный прибор. В практической композиции решается задача построения образного пространства, а не строгой линейной перспективы, так как последняя может быть начерчена посредством циркуля и линейки, не согласуясь с задачами искусства. В композиционной работе решаются два момента: построение перспективного изображения пространства и объектов на глаз, от руки (эскизирование) и создание образного пространства картины (синтез различных перспектив, в том числе световой и цветовой).

Композиционное пространство листа характеризуется следующими признаками трехмерности. Самый древний признак — заслонение дальних предметов ближними (икона, древнеегипетские росписи), второй — ракурсная плоскость “пола” (расположение фигур или объектов выше и ниже по плоскости), третий — ракурсность вертикальных и горизонтальных плоскостей в элементах архитектуры, пейзажа и таких предметов как стол, подножие и т. д.

К особому типу построения пространства листа относятся картины, созданные по пластическому и цветовому принципу.

Пластическое построение пространства присуще произведениям Эль Греко, Н. Пуссена и другим. Скульптурная моделировка групп людей, животных, их орнаментальное сплетение организуют такую плоскость. Пейзаж в таких произведениях воспринимается как фон, второстепенная часть композиции. Характерным примером цветового построения пространства является картина М. Врубеля “Сирень”. Без четкой линейной основы, лепки формы, создается ощущение пространства, пронизанного вибрацией цвета. Тонкие цветовые переходы создают иллюзию воздуха, запахов, световоздушной среды.

К вышеперечисленным способам построения пространства присоединяют теорию теней, возникающих от определенно расположенных источников света, теней моделирующих и падающих, характеризующих как форму предметов, отбрасывающих тени, так и форму предметов принимающих падающую тень, и пространство между объектами (перспектива теней).

Существенным является для всех видов перспектив (прямая, параллельная, обратная) три понятия: линия горизонта, точки схода, уровень точки зрения. Множественность точек схода и положений горизонта в одной и той же картине считают следствием множественности точек зрения художника, сменой его зрительной позиции. Поиски множества внешних и внутренних точек зрения, с которых осуществляется система прямой перспективы, исходят из предположения, что художник изображает объект не таким, каким он кажется с данной точки зрения, а в результате синтеза привычных изображений и творческой фантазии. Синтез

изображений предметов и объектов в пространстве через смысловые связи привел к созданию образной перспективы.

В действительности предметы и объекты познаются в постоянном движении. В жизни предмет рассматривается с разных сторон. Для более полного восприятия предмета необходимо движение и изменение точек зрения, и только в процессе движения человека познаются особенности формы предметов, их свойства.

В станковой картине, по мнению Н. Н. Волкова, проблема образной перспективы связана с членением пространства на планы. План — это часть изображенного пространства над горизонтальной плоскостью земли, пола. Он завершается некоторым фронтальным построением. Если это фронтальное построение несет конструктивную, членящую функцию его называют кулисой. Но чаще — это фронтальные группы, организующие действие, пространство. Членение подчеркивается и линейными, цветовыми разрывами (каждый план написан в своем цвете и выдержан в определенной светлоте). План не может быть без “ходов в глубину”, без ракурсов. Ходы в глубину служат связями между планами. Так в композиции натюрморта “вход” осуществляется через второстепенные композиционные элементы — складка драпировки, лежащей на столе; нож, определяющий движение взгляда, активные по цвету фрукты, мелкие предметы первого плана и т. д. Композиционный центр, как правило, располагается на втором плане. Геометрия картины есть образная геометрия. Конструкция всегда находит свое оправдание в образном смысле целого. История станковой картины знает образцы многоплановых построений с исключительным богатством и ясностью ходов в глубины (Леонардо да Винчи “Благовещение”, Джозеф Меллорд, Уильям Тернер “Вид города на берегу озера” и другие). Существует и голландская марина XVII в., где планы слиты и кроме едва намеченных фронтальных членений нет никакой опоры для деления на планы. Это — тональное развитие до горизонта и встречное развитие неба. В каждом конкретном произведении пространство принимает характерную образную форму напоминающую “пещеру”, “ящик”, “двугранный угол”, “чашу”.

Исходя из различных способов построения трехмерного пространства выделяют три вида композиции: фронтальная, объемная и глубинно-пространственная.

Фронтальная композиция характеризуется плоскостной формой, на которой глубина показывается иллюзорно (картинная плоскость во всех ее разновидностях и особенностях). Фронтальная композиция обладает двухмерностью или небольшой глубиной. Основные требования к созданию фронтальной композиции — усиление ощущения плоскости как целого, независимо от формы самой плоскости. Для выполнения этих требований, необходимо учитывать характер линий, световые и цветовые контрасты, фактуру образующих плоскостей. В однофоновой фронтальной композиции (чистой плоскости — светлой или темной) главную роль показа частей играют линии, их толщина и длина. Светлотные и цветовые контрасты могут подчеркивать глубину или, наоборот, “уплощать” изображение. Например, контрастные светлотные и цветовые элементы композиции создают ощущение орнаментальной плоскости.

Объемная композиция характеризуется тремя основными пространственными

координатами (высота, глубина, ширина) и обозреваемостью со всех сторон (архитектура, скульптура, дизайн и т. д.)

Глубинно-пространственная композиция строится из различных материальных предметов (скульптура, мебель и т. д.), пространства (интерьер, открытое пространство) и интервалов между ними. Глубинно-пространственная композиция используется при создании интерьеров, сцен театра, архитектурных и парковых ансамблей.

Таким образом, в основе любого образного решения пространства лежит иногда скрытая, иногда явная вариативная трехмерная геометрическая форма, внутренняя поверхность (вогнутая или выпуклая). И понимание этой конструктивной формы важнее чем констатация факта кулисного или планового построения, прямой или смешанной перспективы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волков Н. Н. Композиция в живописи: В 2-х т. — М.: Искусство, 1977. — 264 с.
2. Жегин В. С. Язык живописного произведения. (Условность древнего искусства). — М.: Искусство, 1970. — 124 с.
3. Иконников А., Степанов Г. Основы архитектурной композиции. — М.: Искусство, 1971. — 172 с.
4. Кринский В. Ф., Лямцов И. В., Туркус М. А., и др. Объемно-пространственная композиция в архитектуре. — М.: Стройиздат, 1975. — 192 с.
5. Шорохов Е. В. Композиция: — М.: Просвещение, 1986. — 207 с.