

Вклад художников эпохи Высокого Возрождения в развитие теории перспективы

Болтуть Евгений, ФЭО БГПУ

Кулапина Светлана Станиславовна, преподаватель

Перспектива, являющаяся теоретической основой изобразительного искусства, выделена как самостоятельная дисциплина для изучения в подготовке педагога-художника. Знания, усвоенные в процессе изучения этой дисциплины, помогают художнику создать реалистическое изображение предмета. Великий художник Возрождения Леонардо да Винчи считал, что перспектива относится к «механическим наукам», которыми не должен пренебрегать ни один живописец. «Перспектива, — писал Леонардо, — тончайшее исследование и изобретение, основанное на изучении математики, силою линий заставляющее казаться отдаленным то, что близко, и большим то, что невелико».

Перспектива, как и любая наука, имеет свою историю возникновения и развития. Первыми создателями перспективы — науки о методах изображений, близких к зрительному восприятию, — были художники. Как только люди начали изучать и изображать окружающий мир, они путем наблюдения и рассуждения постепенно постигали законы и способы построения перспективных изображений.

Наскальные рисунки в каменных пещерах свидетельствуют о том, что истоки зарождения перспективы относятся к эпохе палеолита (25 - 20 тыс. лет до н. э.). Передачу удаленности людей и животных древний художник передавал с уменьшением величины их фигур и толщины линий. Постройки египетских храмов, дворцов, пирамид, а также величайших сооружений в Древней Греции и Риме свидетельствуют о том, что уже тогда специалисты занимались разработкой проектных чертежей. В период Античности появились первые теоретические сведения о перспективе в трудах многих древнегреческих ученых-математиков. В Древней Греции перспективу называли сценографией, поскольку в то время она получила развитие в связи с созданием театральных декораций. И только в эпоху Возрождения она приобрела новое название — «перспектива».

Ученые и художники эпохи Высокого Возрождения (конец XV и первая половина XVI вв.) внесли значительный вклад в развитие перспективы как науки. Это период, который прославился великими мастерами изобразительного искусства: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Альбрехт Дюрер.

Основоположником перспективы как науки считают итальянского архитектора и художника эпохи Ренессанса Филиппо Брунеллески (1377-1446). Он использовал правила перспективы в изображении архитектурных сооружений и практически применил начертание плана и профиля. Таким образом, итальянцы, унаследовавшие знания по перспективе,

систематизировали их в XV в. Назвали «перспективой», т. е. наукой, служащей основанием при изображении перспектов.

Гениальный итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи (1452-1519) в одном из своих сочинений писал: «Практика всегда должна быть построена на хорошей теории, для которой перспектива — руководитель и вход, и без нее ничто не может быть сделано хорошо в случаях живописи». В своем трактате о живописи он называет живопись «матерью» перспективы. Он описал законы изменения величины одинаковых фигур по мере удаления их от наблюдателя, назвав эти законы линейной перспективой. Кроме того, Леонардо да Винчи выделил в особый отдел перспективы свои наблюдения над влиянием на цвет изображаемых предметов слоя воздуха. Он изучал закономерности изменения цвета в зависимости от удаления предмета в глубину пространства, назвав такие явления воздушной перспективой, и впервые создал учение о светотени.

Леонардо да Винчи в «Трактате о живописи» замечал: «Перспектива есть руль живописца». Это отразилось в его известной фреске «Тайная вечеря», которая находится на стене в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие в Милане. Средствами строгой геометрической перспективы художник достиг эффекта пространства и глубины. Обычно художники-монументалисты писали картины с расчетом на высоту человеческого роста. В этой работе нарушен данный принцип. Леонардо да Винчи высоко поднимает точку зрения, задает линию горизонта на середине картины, чтобы показать поверхность стола и выявить движения фигур и жесты рук действующих лиц. Художник нарушает правила перспективы с учетом того, что зритель должен рассматривать фреску снизу.

Вопросами построения перспективных изображений занимался выдающийся художник эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти (1475-1564). Потолок Сикстины Микеланджело — вершина пространственного классического искусства.

В скульптуре Давида, чтобы голова не казалась при обозрении маленькой, Микеланджело искусственно увеличил размер головы и шеи. Отступления от правил перспективы могли позволять лишь художники, прекрасно знающие все особенности перспективных изображений.

Отмечая роль перспективы, которую придавали ей в своем творчестве художники эпохи Высокого Возрождения, необходимо назвать еще имя Рафаэль Санти (1483-1520). Парадные залы с росписями, которые выполнил Рафаэль в Ватиканском дворце, являются шедевром мирового изобразительного искусства.

Если посмотреть работу Рафаэля «Афинская школа», то там можно увидеть явные отступления от правил перспективы. Картина построена с применением нескольких точек схода, помещенных на разных горизонтах. Такие отступления наблюдаются у многих мастеров. Эти отступления оправданы композиционным решением сюжета картины.

Выдающийся немецкий ученый Альбрехт Дюрер (1471-1528) в сочинении «Руководство для измерения циркулем и правилом» изложил

правила построения перспективы на плоскости и впервые дал рекомендации по построению перспективы с использованием метода ортогональных проекций. Он расширил теоретические основы рисования, предложил простой прием построения перспективы предмета по двум проекциям, который лег в основу самого известного в работе проектировщиков «метода архитектора».

Дюрер строго следовал законам перспективных построений. Почти все его архитектурные формы на картинах выполнены с математической точностью. В своей гравюре на дереве «Благовещение» он мастерски передал глубину пространства.

Большой вклад в развитие теории перспективы внесли многие другие художники эпохи Возрождения. Их открытия стали большим событием в науке, а для последующих поколений художников — необходимым средством в создании реалистических произведений в искусстве. Ведь для того, чтобы нарушать правила перспективы, художнику необходимо прекрасно знать все законы и способы перспективных изображений, максимально приближенных к зрительному восприятию их в натуре.

Ошибочно считать, что рисование — дело отдельных, наиболее одаренных людей. Конечно, овладеть талантом великих художников эпохи Высокого Возрождения не всякому дано, но каждый педагог-художник в силах усвоить основы реалистического рисунка, освоить общие законы перспективы и способы построения графических изображений.

1. Макарова, М.Н. Перспектива / М.Н. Макарова. — 2-е изд. — Москва: Академический проект, 2006. — 480 с.
2. Макарова, М.Н. Перспектива / М.Н. Макарова.— Москва: Просвещение, — 1989.
3. Соловьев, С.А. Перспектива / С.А. Соловьев. — Москва: Просвещение, — 1981.