Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр краеведения и туризма»
г. Мичуринска Тамбовской области

Методические рекомендации по теме:

Линейная и воздушная перспектива в детском рисунке

Разработал:

заведующий отделом духовно-нравственного воспитания
Гритчин Валерий Викторович

Мичуринск 2020

Содержание

1. Введение 3

2. Цели и задачи методических рекомендаций …… 4
3. Основные виды перспективы в изобразительном искусстве …… 5
4. Способы передачи линейной и воздушной перспективы в работах русских и зарубежных художников ……. 6
5. Практические задания …… 8
6. Заключение ……..17
7. Литература …….. 18

Методические рекомендации по теме:

Линейная и воздушная перспектива в детском рисунке

Введение

Дополнительное образование создаёт оптимальные условия для успешности каждого ребёнка независимо от социально-экономического статуса семьи.

Именно в системе дополнительного образования происходит личностное и профессиональное самоопределение детей.

В этом смысле оно является опережающим по отношению к другим уровням образования, актуальным и своевременным для каждого ребёнка, для каждой семьи.

Поэтому очень важно определить и разработать рациональные приемы дополнительного образования детей, оптимизировать работу с педагогическими кадрами, сделать ее более целенаправленной, позволяющей решать современные задачи в системе просвещения России.

Глобальные изменения, происходящие в обществе, требуют расширения формата деятельности педагога, работающего в дополнительном образовании.

В настоящее время педагоги дополнительного образования реализуют общеразвивающие программы, используя в своей практике актуальный компетентностный подход для развития у детей таких качеств, как потребность приобщения к той или иной деятельности, инициативность и толерантность, что позволит им быть всегда готовыми к переменам.

Изобразительное искусство позволяет формировать у обучающихся опыт творческой и социально-культурной деятельности, направленной на личностно-значимое социально-приемлемое самоопределение, дает возможность осознать себя востребованным в обществе, иметь жизненные цели, понять, как их выбор может повлиять на дальнейшую жизнь и успешность в профессиональной деятельности.

Цели и задачи методических рекомендаций:

- Расширить представление преподавателей изобразительного искусства о роли линейной и воздушной перспективы в детском рисунке.
- Познакомить с понятием перспективы, с правилами построения перспективы, передачи глубины в пространстве.
- Показать способы передачи линейной и воздушной перспективы в работах выдающихся русских и зарубежных художников.
- Научить изображать пейзаж по законам перспективы.
- Использовать полученные знания на занятиях объединений дополнительного образования: «Палитра родного края», «Школа туризма».
- Способствовать воспитанию у детей любви и интереса к изобразительной деятельности, бережного отношения к природе, усидчивости и трудолюбия.

Задачи:

Сообщить знания о способах передачи линейной и воздушной перспективы в рисунке.

Научить изображать на листе бумаги линию горизонта.

Привить навыки построения от руки линии схода перспективы в одной точке.

Практиковаться в построении наброска рисунка по законам линейной перспективы.

Дать рекомендации по передаче воздушной перспективы с помощью акварельных красок.

3. Основные виды перспективы в изобразительном искусстве

Рисование является одним из самых интересных видов творческой деятельности детей.

В младшем школьном возрасте у детей формируется способность устанавливать простые связи между окружающими предметами.

На занятиях по изобразительному искусству большое внимание уделяется цветовому решению рисунка. Обучающиеся получают знания о средствах выразительности в различных видах искусства, таких как форма, колорит, цвет и композиция. Стимулируется интерес к живописи, книжной графике, народному декоративному искусству. Однако у детей, как правило, не всегда имеются четкие понятия об удаленности предметов, их высоте, расположении.

При обучении детей основам перспективы преподаватели сталкиваются с отсутствием некоторых базовых знаний, необходимых для успешного обучения перспективному рисованию.

Перспекти́ва - (от лат. perspicio – ясно вижу) в широком смысле – это система изображения предметного мира на плоскости в соответствии со зрительным восприятием предметов человеком.

В изобразительном искусстве возможно различное применение перспективы, которая используется как одно из художественных средств, усиливающих выразительность образов.

Другими словами, перспектива - это:

1. Изобразительное искажение пропорций и формы реальных тел при их визуальном восприятии. Например, два параллельных рельса кажутся сходящимися в точку на горизонте.

2. Способ изображения объёмных тел, передающий их собственную пространственную структуру и расположение в пространстве.

В зависимости от назначения создаваемого изображения и авторского видения объекта выделяют несколько основных видов перспективы.

Воздушная перспектива определяет цвет, четкость изображения в зависимости от удаленности от зрителя. Методы воздушной перспективы основываются на передаче зрительного восприятия путем смягчения очертаний, ослабления детальности изображений, уменьшения яркости цвета и других изменений, вызванных воздействием воздушной среды на предметы.

Прямая линейная перспектива – это вид перспективы, рассчитанный на неподвижную точку зрения и предполагающий единую точку схода на линии горизонта.

Прямая перспектива долго признавалась как единственное верное отражение мира в картинной плоскости.

С учётом того, что линейная перспектива — это изображение, построенное на плоскости, плоскость может располагаться вертикально, наклонно и горизонтально в зависимости от назначения перспективных изображений.

Вертикальная плоскость, на которой строят изображения с помощью линейной перспективы, используется при создании картин (станковая живопись) и настенных панно (на стене внутри помещения или снаружи дома).

В изобразительном искусстве линейная перспектива используется при построении иллюзорного пространства. Методы линейной перспективы позволяют создать иллюзию пространственной глубины и в целом соответствуют особенностям фотографического изображения пространства и предметов. Линейная перспектива основана на видимом изменении величины различно удаленных предметов. По ее правилам вблизи предметов изображаются большими, вдали – малыми. Линейная перспектива выполняется посредством линий контура, очертаний. Она имеет определенные геометрические способы изображения, изучаемые в начертательной геометрии, в которой способы перспективы рассматриваются как графический метод центральных проекций.

В наше время доминирует использование прямой линейной перспективы в большей степени из-за большей «реалистичности» такого изображения, в частности из-за использования данного вида проекции в 3D-играх.

4. Способы передачи линейной и воздушной перспективы в работах русских и зарубежных художников

Каким же способом на картинной плоскости можно показать глубину пространства? Как показать далёкий горизонт? Как заставить зрителя поверить в уходящую вдаль дорогу?

Способ этот был найден в Италии в эпоху раннего Возрождения. Это – линейная перспектива. Сведения об изображении пространства на плоскости появлялись, правда без теоретического обоснования, уже в трудах античных учёных. Так, Эсхил (521-456 гг. до н.э.) в своих трудах говорил о перспективе. Достаточно много писал об изображении пространства на плоскости древнегреческий философ и учёный Демокрит (460-370 гг. до н.э.). Великий древнеримский архитектор и теоретик архитектуры Витрувий (80-15 гг. до н.э.) в трактате «Десять книг об архитектуре» разработал правила изображения пространства на плоскости с помощью перспективы, но опять же без теоретических обоснований.

Первые изображения перспективных сокращений появились в работах Амброджо Лоренцетти (1290-1348), представителя раннего итальянского Возрождения. В его фресках видна попытка изображения предметов с пропорциональным уменьшением к линии горизонта («Плоды доброго правления», 1337-1339 гг., палаццо Пубблико, Сиена), а также наличие единой точки схода («Принесение во храм», 1342, галерея Уффици,

Флоренция; «Благовещение», 1344, Пинакотека, Сиена). Математическое и теоретическое обоснование изображению пространства на плоскости картины дал в своих трактатах «Три книги о живописи», «Десять книг о зодчестве» Леон Баттиста Альберти (1404-1472) крупнейший итальянский архитектор, скульптор, философ, поэт Ренессанса, воистину человек Возрождения. Приём линейной перспективы стали использовать художники Возрождения. Работы мастеров кватроченто наполнены математически точными перспективными построениями, дающими ощущение глубины уходящего от нас пространства. Особенно ярко можно увидеть это в работах Пьеро дела Франчеко (1420-1492) («Бичевание Христа», 1455-1460, Национальная галерея Марке, Урбино; «Алтарь Монтефельтро», 1472-1474, Пинакотека, Милан), Антонелло да Мессины (1429-1479) («Святой Себастьян», 1476, Галерея старых мастеров, Дрезден).

Великий Леонардо да Винчи (1452-1510) художник, естествознатель, инженер, поэт, учёный, теоретик искусства в «Трактате о живописи» так писал о перспективе « Практика всегда должна быть построена на хорошей теории, для которой перспектива – руководитель и вход, и без неё ничто не может быть сделано хорошо в случаях живописи» Леонардо да Винчи выделяет в перспективе три части:

1. Собственно линейная перспектива, изучающая принципы построения предметов по мере их удаления от наблюдателя и приближения их к горизонту;
2. Воздушная перспектива, которая определяет изменение цвета предметов и насыщенности цвета опять же в зависимости от их расположения между наблюдателем и горизонтом;
3. И, так называемая, перспектива смягчения очертания форм предметов – знаменитое сфумато Леонардо да Винчи. Эта перспектива говорит об изменении четкости границ предметов и контрастности по мере удаления их от наблюдателя.

Художники более позднего времени также активно использовали метод линейной перспективы. Так, в своих картинах Каналетто (1697-1768) использовал линейную перспективу для построения ведут - (изображение повседневного городского пейзажа) см. («Праздник обручения венецианского дожа с Адриатическим морем», около 1763-64, ГМИИ, Москва; «Приём французского посла в Венеции», 1724 г., Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Итак, линейная перспектива даёт возможность показать уходящее к горизонту пространство. Появившись в эпоху Возрождения, она и по сей день является одним из основных методов, используемых художниками для изображения пространства в пейзажах (Г.Г. Нисский, «Февраль. Подмосковье», 1957, ГТГ, Москва; «В пути», 1958, ИРРИ, Москва).

Однако линейная перспектива не единственный метод, используемый для передачи пространства на картинной плоскости, хотя и весьма значительный.

Ещё одним методом изображения пространства на картине является воздушная перспектива. Выражается она в зависимости между цветом предметов, а также ясностью их очертаний и удалённостью от наблюдателя.

Уже художники Возрождения старались изменять цвет предметов по мере их приближения к горизонту (Леонардо да Винчи «Мадонна в гроте», 1495-1508, Национальная галерея, Лондон).

Однако чётко сформулированы принципы зависимости цвета предметов от расстояния до наблюдателя были в живописи классицизма. Пейзаж тогда делился на три плана. Для первого плана следовало выбирать коричневые цвета. Для предметов, расположенных на втором плане, надо было добавлять зелёные оттенки, а третий план писать голубым и сиреневым цветом. Яркое воплощение этого принципа можно видеть в работах К. Лоррена (1600-1682) («Пейзаж с Аполлоном и Марсием», 1639, ГМИИ, «Похищение Европы», 1655, ГМИИ). Это же мы можем наблюдать в живописи русских передвижников (Н. Н. Дубовской «Притихло», 1890, ГРМ; И. И. Шишкин «Лесные дали», 1884, ГТГ).

В России обоснованием и изучением методов перспективных изображений занимались А. Сапожников, А. Венецианов, Н. Ге, В. Поленов и ряд других мастеров. Особый вид перспективы использовали древнерусские живописцы в иконописи, фресках, миниатюре.

5. Практические задания по теме

Ознакомление детей с воздушной перспективой рекомендуется осуществлять посредством выполнения многослойного изображения.

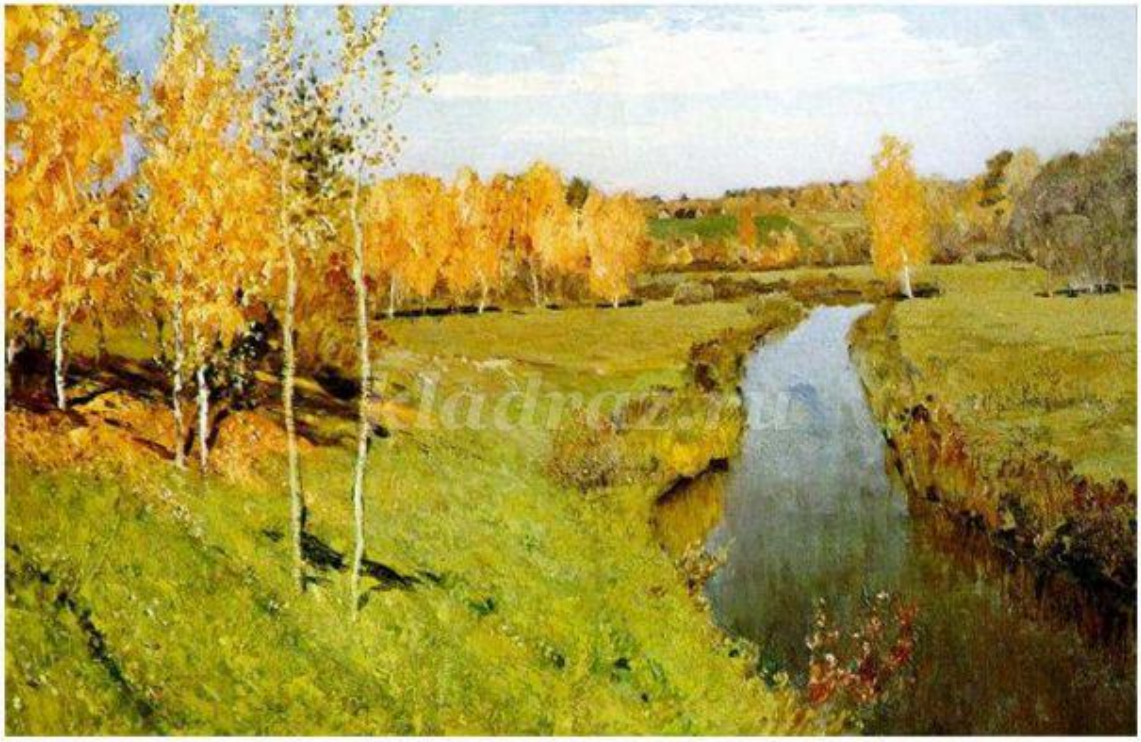
Воздух имеет плотность и цвет – светло-голубой. Чем дальше объект от зрителя, тем холоднее его цвет. Изменение цвета происходит в такой последовательности: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Приведём пример выполнения практической работы по теме «Воздушная перспектива».

Рассмотрите фотографии голландских полей с цветами и нарисуйте карандашом 3-4 поля. Ближнее поле – раскрасьте полосами красного и желтого цвета, второе поле – желтого и зеленого цвета, третье поле – зеленого и синего цвета, четвёртое поле – синего и светло-голубого цвета. Дополните деталями (домики, коровы, трактора).

Присмотритесь, где-то там, на линии горизонта, едва заметны мягкие силуэты природного ландшафта и тончайшая пелена голубоватой дымки. И чем дальше пейзажные планы и объекты, тем легче, невесомей они становятся, словно покрываясь полупрозрачной вуалью. Это живописное явление не что иное, как перспективное сокращение! Ему поддается все живое и неживое на земле, в том числе – пространство, воздух, который мы не можем поймать, но вполне способны увидеть благодаря некоторым физическим свойствам.

А теперь рассмотрим репродукцию картины И. Левитана

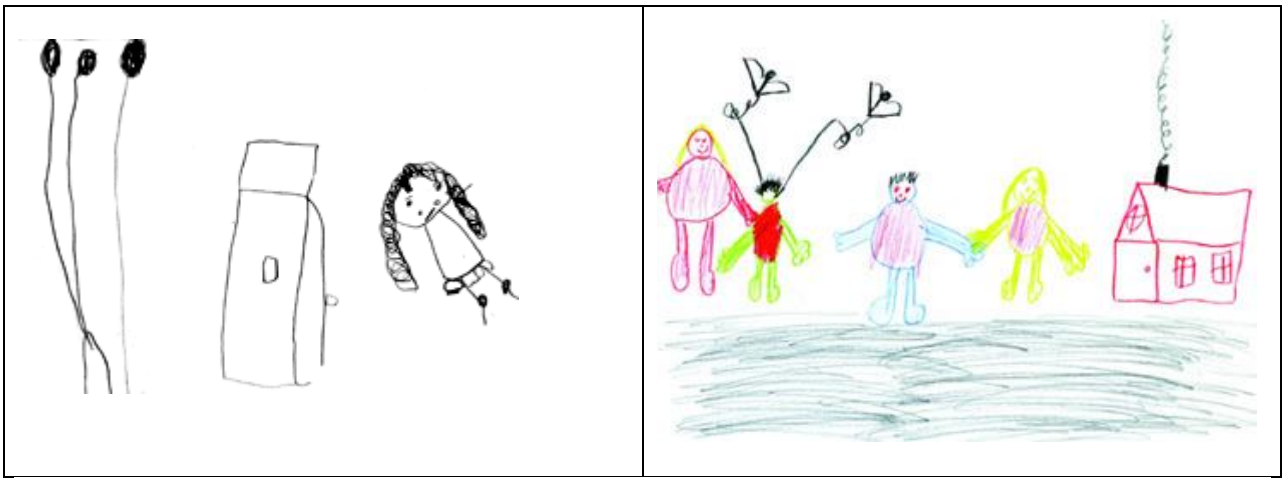


Золотая осень.Исаак Левитан

- Знакома ли вам эта картина?
- Как зовут художника?
- Название репродукции?
- В каком жанре изобразительного искусства работал художник (пейзаж,

портрет, натюрморт)?
- Что изображено на ближнем плане?
- Что изображено на дальнем плане?

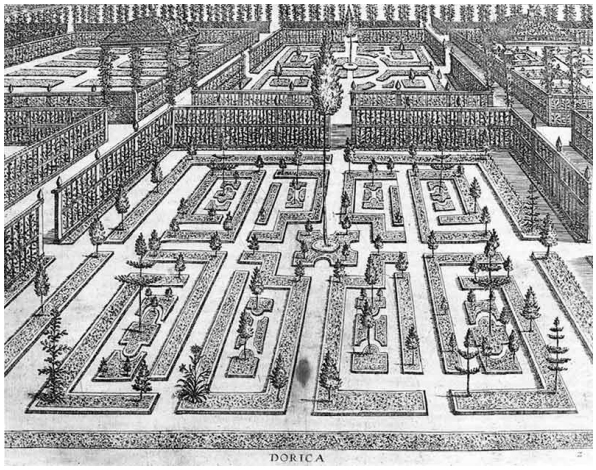
А вот посмотрите пейзаж, который нарисовал ребенок 6 лет.



- Что здесь не так? (ответы обучающихся)
- Как исправить ошибки на этом рисунке?

Чтобы грамотно написать картину необходимо располагать знаниями о перспективе.

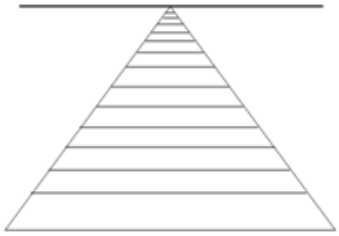
Прямая линейная перспектива – предполагает единую точку схода всех удаляющихся линий, расположенную на линии горизонта. Эта техника начала активно разрабатываться в эпоху Возрождения архитектором Филиппо Бурнеллески, ученым Леоном Баттиста Альберти. Данная техника быстро проникла в живопись Альбрехта Дюрера, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и др.

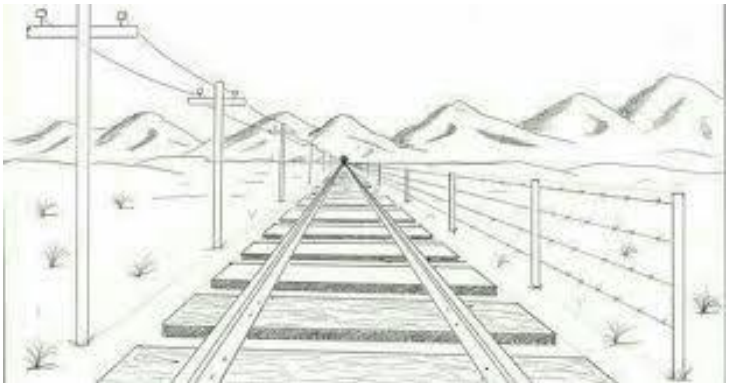


Этими же принципами изображения пространства руководствуются художники и сейчас.

Пример: представим себе железную дорогу. Все знают, что рельсы лежат параллельно, а это значит, что они нигде не пересекаются.

Но если мы встанем на пути и посмотрим вдаль, то будет казаться, что, с удалением от нас, рельсы сходятся ближе, ближе, пока, наконец, не сольются в одну точку.





То же самое можно увидеть, если выйти на прямой участок обычной дороги. Только здесь вместо рельсов будут сходиться края дороги. Точку, где рельсы или края дороги соединяются, называют "точкой схода". Эта точка всегда лежит на линии горизонта.

Линия горизонта там, где земля как будто сходится с небом.
(линия, отделяющая видимое небо от видимой земли.)

А, что же происходит с предметами по мере их удаления?
Они уменьшаются, меняется их цвет…

В рисовании пейзажа есть два основных закона. Это линейная и воздушная перспектива. Все предметы, удаляясь от нас, уменьшаются в размерах, пока не превратятся в точку на линии горизонта; т.е удалённые от нас кажутся маленькими, а ближние - большими. Поэтому на переднем плане рисунка даётся крупное изображение предметов, а на заднем - мелкое. Этот закон называется линейной перспективой.

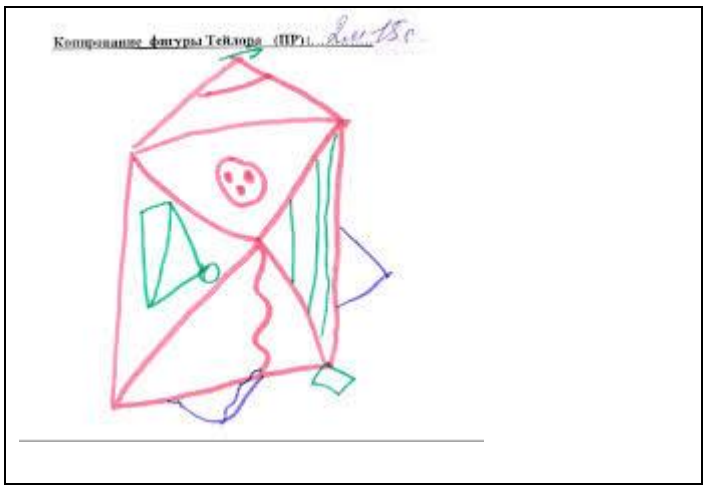
Все цвета предметов бледнеют и размываются сильнее и сильнее при удалении от наших глаз к линии горизонта.
Чтобы пейзаж на листе бумаги не выглядел плоским, а передавал пространство и воздух, используют закон воздушной перспективы.

На переднем (ближнем) плане предметы прорисовываются чётко, со всеми мелкими деталями, а на заднем (дальнем) – расплывчато (видны лишь силуэты)
- Чтобы не запутаться в размерах предметов, при рисовании, нужно сначала провести линию горизонта.
- У края листа будет крупный и яркий ближний (передний) план, а около линии горизонта дальний (задний) план мелкий и бледных цветов.

Для проверки усвоения материала рекомендуются следующие практические задания:

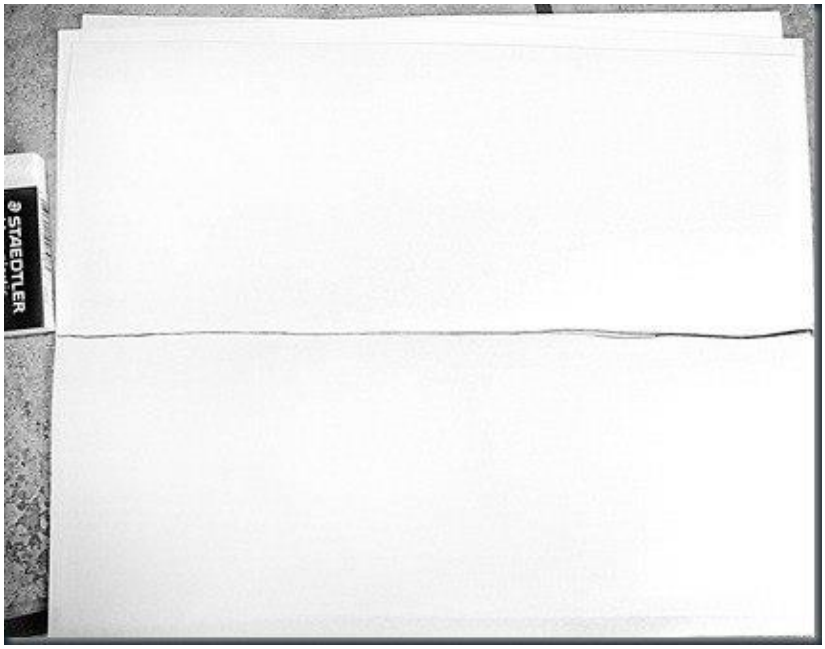
1. «Найдите ошибки в перспективе».

Обсудите ошибки, допущенные в рисунке. Найдите ошибки и объясните, как их устранить.

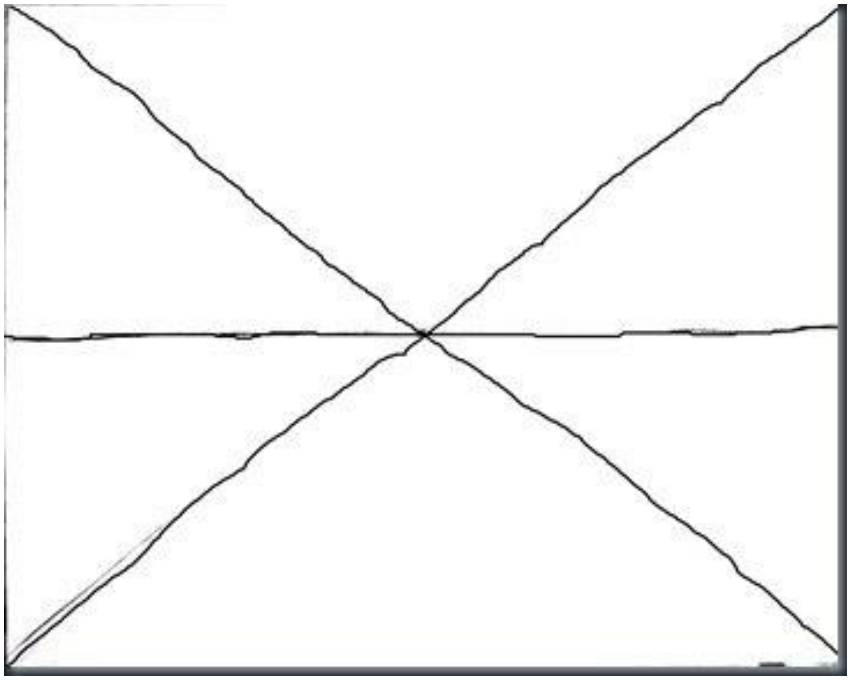


2. «Нарисуйте пейзаж, применяя знания о перспективе».

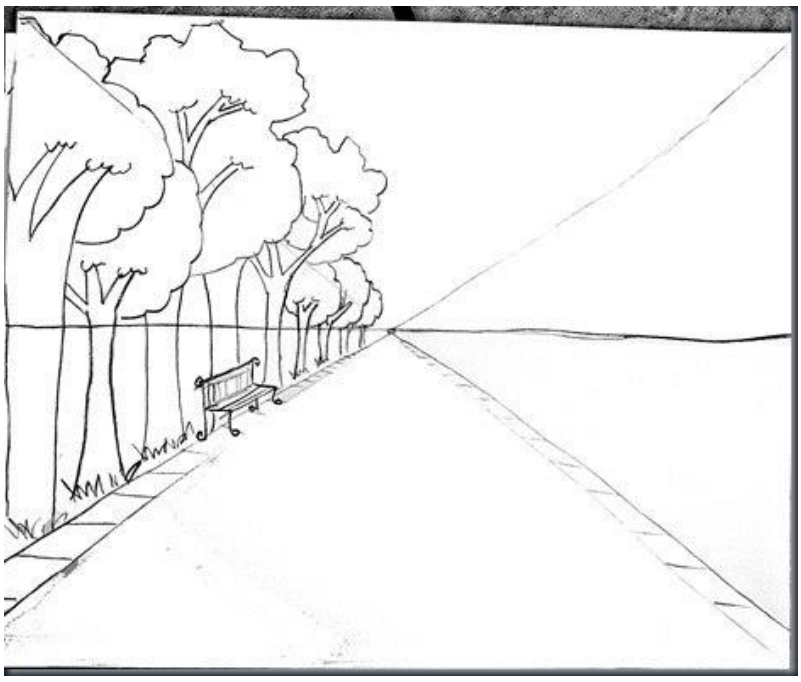
На приготовленном листе бумаги нарисуйте линию горизонта – горизонтальную линию посередине листа

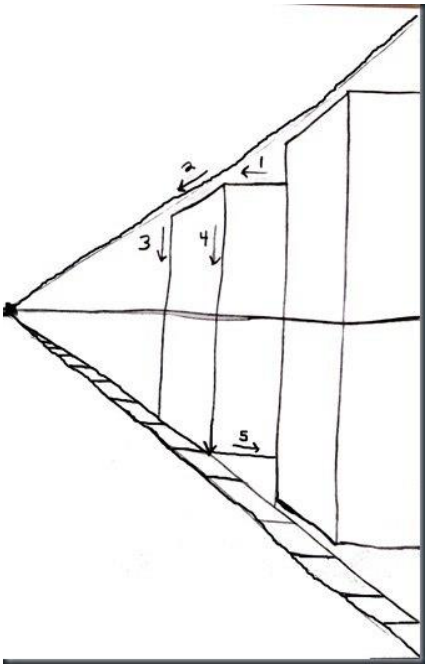


Соедините углы листа двумя диагоналями. Все три линии должны пересекаться в одной точке. Нижний сектор, созданный пересечением диагональных линий, должен образовать дорогу.



Обозначьте по ее краям тротуары. От тротуаров начните рисовать деревья, растущие по левую сторону дороги.

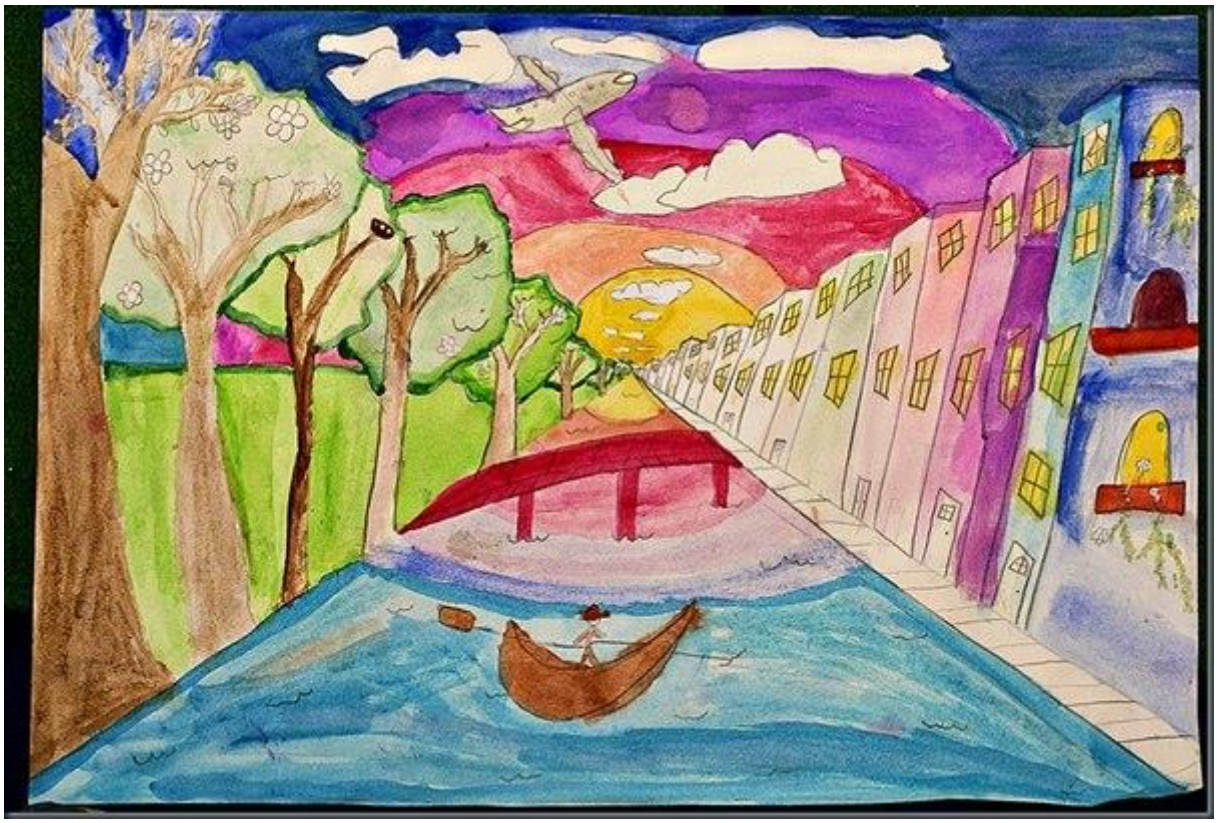




Правую часть разбейте на вертикально расположенные прямоугольники и трапеции, которые чередуются друг с другом. Нарисуйте на них окна и двери, добавьте крыши так, как это сделано на образце.

Теперь возьмите ластик и сотрите перпендикулярные прямые линии. Дополните картину деталями: облаками и солнцем, людьми, автомобилями, вывесками и т.д. Перспективное изображение получилось само собой!

Pizza
Hut



3. Используя полученные знания, нарисуйте пейзаж. Выполните построение по всем правилам линейной и воздушной перспективы. Правильно покажите линию горизонта, точку схода, перспективное сокращение дороги (тропинки), и по возможности примените правила воздушной перспективы. Выполните рисунок от руки, без помощи линеек, тонкими линиями, чтобы при необходимости можно было легко исправить.

4. Понаблюдайте за природой и проанализируйте, как меняется в течение дня цветовая гамма выбранного вами вида, обратите внимание на линейное построение улиц нашего города. Внимательно понаблюдайте за тем, как зрительно изменяются предметы и объекты в зависимости от удаления.

Вышеизложенные теоретические сведения и практические задания рекомендуется использовать на занятиях объединений дополнительного образования: «Палитра родного края», «Школа туризма» и других.

6. Заключение

Законы построения воздушной перспективы охватывают все жанры изобразительного искусства, будь это натюрморт или морской пейзаж, портретная или бытовая зарисовка. Наше жизненное пространство трехмерно, и его глубина на плоском картинном формате всецело зависит от убедительности художника, его знаний, точности видения и технического мастерства.

Литература

1. Аксёнова Е., Аксёнов Ю. Перспектива // Художник. 1962. № 12. С. 56-60.
2. Богат Е.М. Мир Леонардо. Книга 1-2. М. Детская литература, 1989, – 280 с.
3. Визер, В.В. Живописная грамота. Основы пейзажа / В.В. Визер. – СПб. : Питер, 2007. – 192 с.
4. Виноградова, Г.Г. Изобразительное искусство в школе / Г.Г. Виноградова. – М. : Просвещение, 1990. – 175 с.
5. Дроздова М. В. Мастер-класс. Учимся рисовать пейзаж по теме «Лето». URL: http://ped-kopilka.ru/obu-chenie-malyshei/uroki-risovanija/urok-risovanija-dlja-star-shih-doshkolnikov-risovanie-peizazha.html
6. Леонардо да Винчи. Трактат о живописи. М., Фолио, 2013, – 224 с.
7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009.
8. Макарова М. Н. Практическая перспектива. М., Академический проспект, 2005, – 400 с.
9. Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика.СПб.: Азбука-классика, 2004, – 336 с.
10. Раушенбах Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве: Общая теория перспективы. М.: Наука, 1986.