

«Обманка» в обучении изобразительному искусству, как способ изучения объёма и передачи материальности

Обманка, или Тромплёй (фр. trompe-l'œil, «обман зрения») — технический приём в искусстве, целью которого является создание оптической иллюзии того, что изображённый объект находится в трёхмерном пространстве, в то время как в действительности он нарисован в двухмерной плоскости. Этот приём использовался уже в Древней Греции и Древнем Риме. С развитием живописи совершенствовалось и мастерство художников в деле создания картин-обманок — поначалу сбивающих с толку, всегда завораживающих и запоминающихся.

Парразий и Зевкис — имена этих двух древнегреческих живописцев знают многие. Из легенды о том, как они решили устроить турнир: чье изображение на стене храма окажется более реалистичным? Художники исполнили росписи, спрятали их за занавесями и приготовились услышать вердикт публики. Зевкис одернул покрывало — и нарисованный им виноград слетелись клевать птицы. «Теперь твоя очередь! Убирай покрывало!» — торопит Парразия Зевкис. «Не могу, — отвечает Парразий. — Оно нарисовано».

Особым жанром стала фигура-обманка — обманки в форме человеческих фигур или домашних животных, нарисованные на тонкой деревянной панели, а затем вырезанные. Они были популярны с XVII по XIX век, сначала в Европе, а затем в Америке. Фигуры-обманки обычно использовались в качестве экранов для камина, но иногда их устанавливали при входе в парадные залы. Такие фигуры представляют собой как хорошо одетых взрослых людей или детей, так и прислугу.

Находки в Помпеях и Геркулануме — древнеримских городах, где сохранилось большинство фресок античности, — показывают, что уже в те времена картины-иллюзии пользовались популярностью.

Особый размах приобрело развитие «обманных» изображений в Италии и Франции периода барокко (XVII - XVIII вв.). Одним из первых мастеров, кто использовал эту идею в своей работе, стал Андреа Мантенья. Во времена барокко появляется и термин, который затем будут использовать как наименование живописных «обманок» — тромплей (trompe l'oeil в переводе с французского — «обмани глаз»). Тромплей стал одним из главных развлечений при декоре и отделке дворцов и замков, а за ними — и домов горожан, любящих искусство и желающих удивлять.

Один из самых простых и распространенных способов ввести зрителя в заблуждение заключался в изображении фальшивой рамы — к этому приему стали прибегать и нидерландские художники. Именно в этой части Европы иллюзорная живопись приобрела особую популярность.

Голландские домовладельцы любили обустраивать и украшать свои жилища, а главное - могли себе это позволить, а потому спрос на работы мастеров живописи породил большое количество произведений, среди которых встречались настоящие шедевры.

*Геррит Доу (Нидерланды, 1613–1675).
Кошка, лежащая на подоконнике
мастерской художника. Дерево, масло.*

*Луи-Леопольд Буальи (Франция, 1761 –
1845).*

*Тромплей с котом, оборотной
стороной порванной картины и рыбой.
Холст, масло.*

Придать написанному на плоском холсте предмету иллюзию объемности, трехмерности, тем самым запутав на некоторое время смотрящих на картину людей, стало на долгое время модным направлением в изобразительном искусстве XVII века и развлечением ценителей живописи. Среди тех, кто достиг в искусстве создания картин-обманок особых высот, были Самуэль ван Хогстратен, ученик самого Рембрандта, Корнелиус Норбертус Гийсбрехтс, позже в Англии – Иоганн Генрих Фюссли.

В России мастерами перспективных плафонных росписей были итальянцы Дж. Валериани, Пьетро Градици, С. Торелли, братья Бароцци и Пьетро ди Готтардо Гонзаго, создавший шедевры иллюзорных росписей в Павловском дворце. Театральный декоратор П. Гонзаго работал в Павловске с 1799 года. В 1805—1807 годах он расписал стены и плафон Светлой колоннады Большого дворца «архитектурными перспективами trompe-l'œil». Гонзаго вычерчивал геометрию архитектурной перспективы приемом сграффито по штукатурке, а затем расписывал сепией в один красновато-кирпичный тон. Дворец значительно пострадал от фашистских захватчиков в 1941—1944 годах, но фрагменты росписи чудом сохранились. Они условно воссозданы к 2011 году по немногим уцелевшим фрагментам и эскизам художника. С именем Гонзаго связывают облик Пиль-башни («пильной мельницы»), игрового павильона в Павловском парке, перестроенного в 1798 году из старой мельницы на речке Славянке (документы называют автором проекта архитектора Бренну, но затея типично гонзаговская). Пиль-башня в манере «обмана зрения» расписана под «руинную» крестьянскую постройку. Своей

реалистичностью и тщательностью исполнения привлекали внимание трехмерные работы художника Федора Петровича Толстого.

Помимо картин-обманок в интерьерах часто встречались и фигуры-обманки – их устанавливали в комнатах, в залах, в саду для того, чтобы «оживить» обстановку и удивить гостей. Такие доски-манекены изготавливались путем рисования на деревянной панели фигур людей, после чего изображение вырезали и устанавливали вертикально на

подставки. Популярность на подобные украшения интерьера в Европе приносила художникам того времени неплохой доход.

В интерьерах часто можно было встретить и натюрморты - но выполненные с тем расчетом, что зрителю предметы на холсте покажутся не изображенными, а реальными и каким-то образом закрепленными.

В современном мире троплей не сдает позиции, смещая акцент с интерьеров на уличную роспись – и удивляя, таким образом, значительно большее число зрителей.

Картинки-обманки – возможно, один из результатов исследования возможностей живописи и искусства в целом – попытка стереть грань между реальностью и иллюзией, продолжить видимый мир за гранью его существования, создать новое измерение, проводником в которое становится искусство.

В современном мире троплей не сдает позиции, смещая акцент с интерьеров на уличную роспись – и удивляя, таким образом, значительно

большее число зрителей. Яркий пример - творчество итальянского художника Мануэль Ди Рита

Мануэль Ди Рита, композиция на фасаде

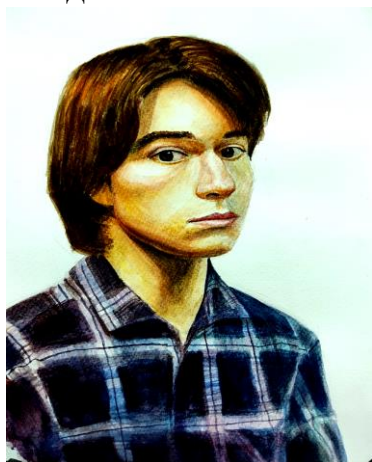
Оптические эффекты вроде обманок используются в кинематографии для съёмки сложных сцен. Часть сцены изображают на стекле, которое помещается перед камерой во время съёмки. Этот способ использовался при создании ранних фильмов серии «Звёздных

войн». К настоящему времени его почти полностью вытеснили компьютерные технологии. Но иногда использование этих техник оправдано с точки зрения оптимизации бюджета, скорости производства фильма и удобства работы актёров. Так, например, в фильме «Властелин Колец» этот приём применили для создания эффекта значительных различий масштаба фигур действующих лиц.

Обманки используют при создании трёхмерных татуировок и рисунков в стиле боди-арт. Эта техника получила распространение среди художников,

рисующих на асфальте или стенах домов. Активно используется в шоу с использованием видеомэппинга — проекций изображений на здания и объекты. При строительстве и реконструкции зданий используется занавешивающая сетка с нанесённым рисунком — фальшфасадом, которая, кроме утилитарных свойств, призвана облагородить внешний вид здания на время проведения работ.

«Обманка» в обучении изобразительному искусству, как способ изучения объёма и передачи материальности. Я ставлю эту тему во втором полугодии второго курса, когда обучающиеся уже имеют опыт передачи объёма и перешли к теме передача материальности. Это рисунки стеклянных и металлических предметов. Иногда обучающиеся тонально не доводят работу до завершения, и она выглядит не завершённой. На «обманке» это выглядит, очевидно. Поэтому детализация в обманке должна быть богаче, чтобы быть реалистичней. Да и время на работу уходит меньше из-за того, что не прорисовывается фон, как это делается в этюдах.

Предлагаю вниманию, работы своих учеников выполненные на занятиях.