

Йога рисования

и

---

5 видов перспективы

Что такое Йога рисования

- Путь от ученика к художнику, постепенное накопление опыта – это и есть Йога рисования. Ученик учится понимать логику и последовательность принципов в изображении. С приобретением опыта, ученик начинает чувствовать объект в пространстве, учится доверять своей руке и взгляду и постепенно приходит к осознанию, что все в мире взаимосвязано: его рука с карандашом, его взгляд, все предметы относительно друг друга, освещенность и линия горизонта.

Погружение внутрь пространства

Самое главное в рисовании это умение видеть, осознавать информацию, сравнивать.

В первую очередь научимся видеть, пространство целиком с расположенными в нем предметами.

Поленов В.Д. Золотая осень 1893 г

Точка схода

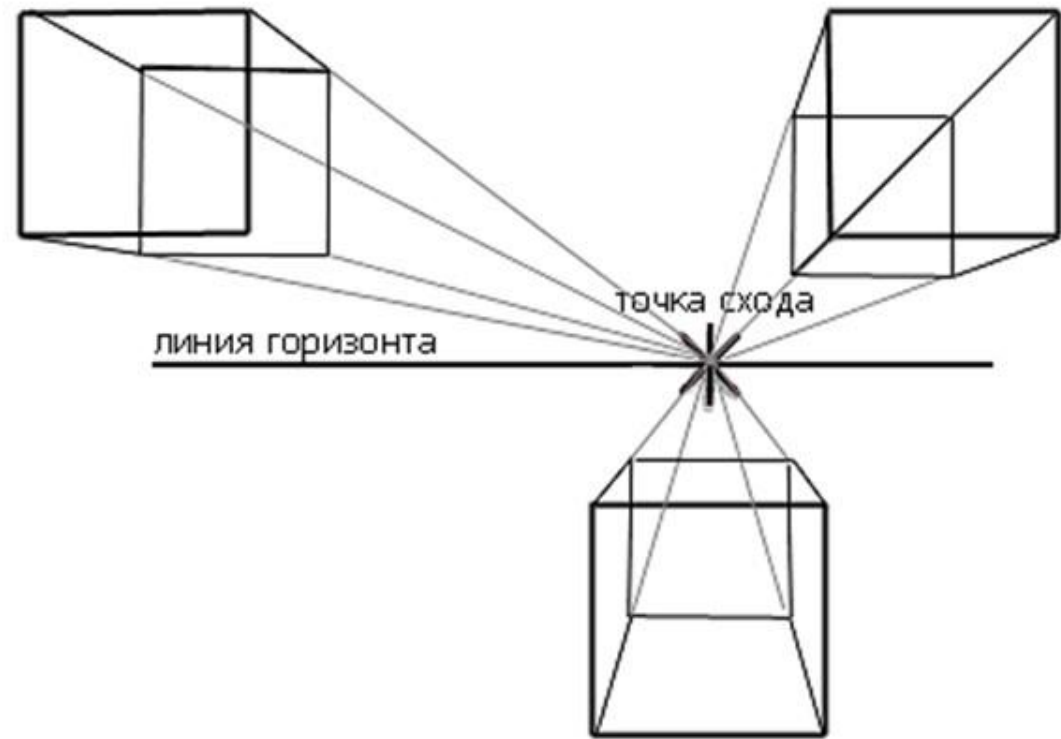
Необходимо научиться видеть
как несколько линий сходятся в
одной точке

Пример с кубом

Так куб имеет 4 ребра и 4 линии должны сходиться в одной точке.

Эта точка может находиться где угодно далеко, художник должен ее представлять и видеть все устремленные к ней линии сразу.

Исправляем ошибки

Ученик, как правило, видит предметы по отдельности, а не все пространство целиком. Сначала рисует один предмет, а потом пририсовывает остальное. Или, он рисует линию и смотрит, чтобы она была ровная. Но это не правильно. Что же необходимо сделать?

- Сконцентрироваться на всем пространстве и расслабиться
- Доверять своей руке
- Разгрузить свой мозг от контроля над рукой.
- Расфокусировать зрение.

Упражнение для расслабления

Поставьте руку сверху листа. Не смотрите на руку с карандашом, а смотрите на лист на воображаемую точку внизу листа. И ведите линию, но держите мысль на воображаемой точке. Повторите так несколько раз сверху вниз и снизу вверх. Даже если вы художник, тренировка не помешает. Доверяйте себе и своей руке.

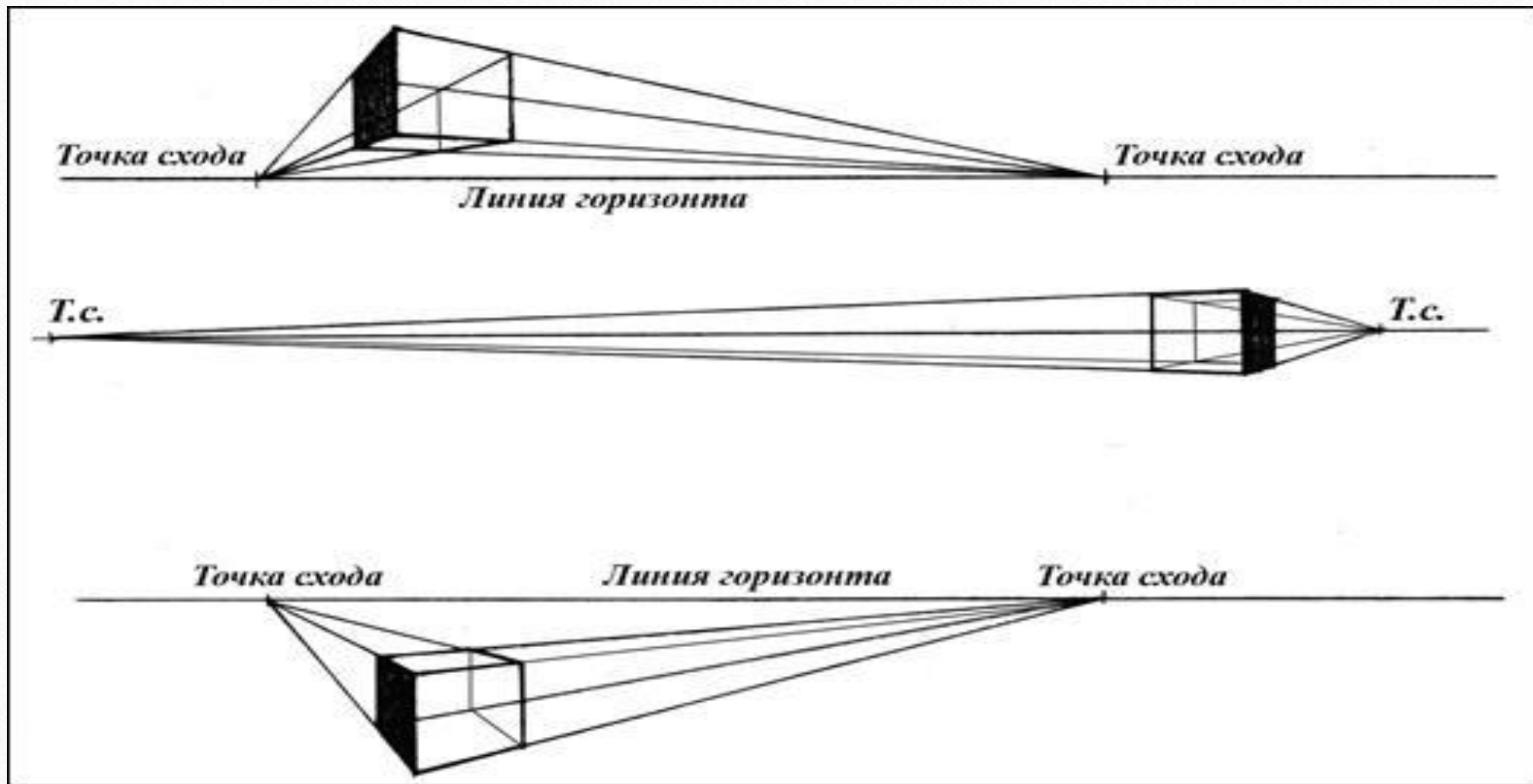

Рисуем куб

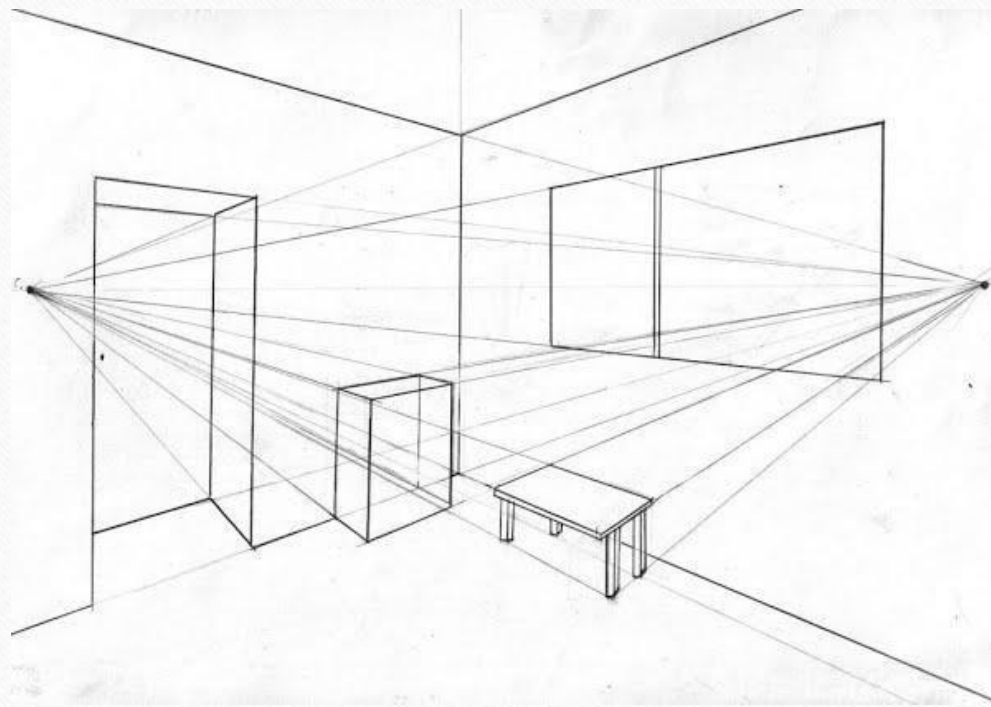
- Нарисуем вертикаль высоты куба. И поставим точки по краям листа на линии горизонта.
- Проведем горизонталы нижних ребер под углом к линии горизонта к соответствующим точкам.
- Поставим вертикали, ограничивающие пространство куба
- Нарисуем верхние горизонталы ребер и держим мысль, что эти линии сходятся в точках. Все линии надо видеть одновременно. Расфокусируйте зрение.
- Старайтесь, чтобы ваш глаз бежал впереди карандаша и смотрел
  - на точку, в которую надо попасть.
- Освободите сознание от контроля над рукой.

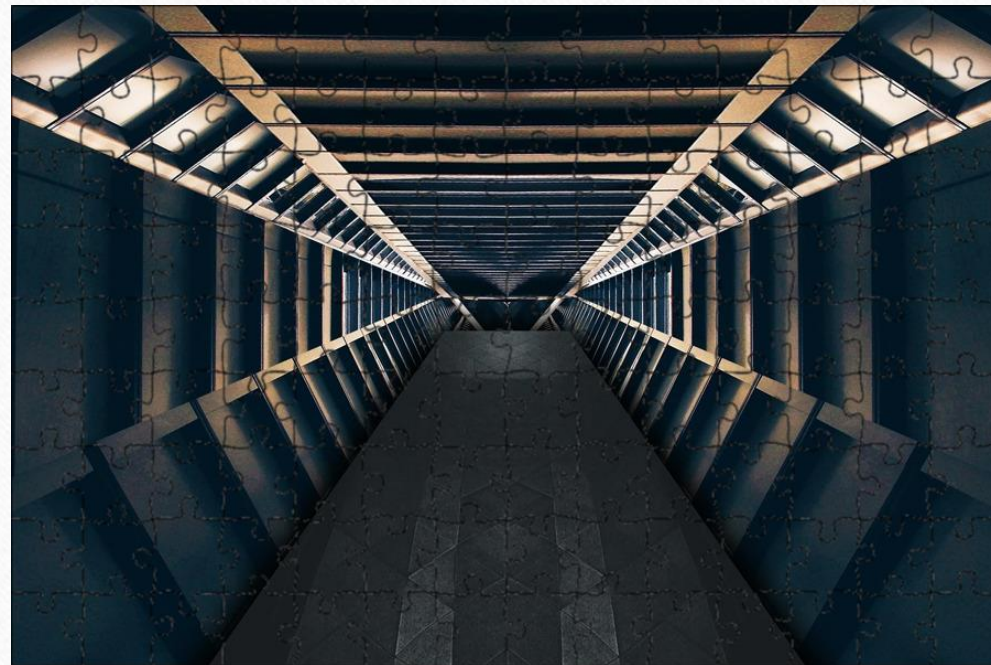
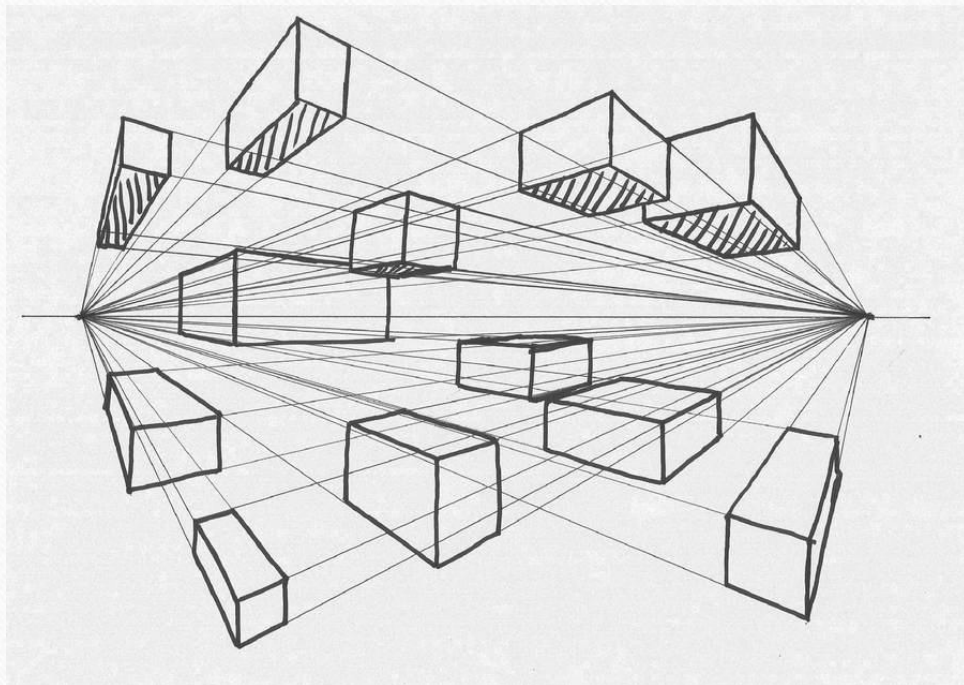
Расфокусировка зрения

- Старайтесь увидеть как можно больше линий, стремящихся в одну точку. Они могут быть удалены друг от друга.

Важно научиться видеть целостность изображения

**Чем больше линий вы научитесь видеть
одновременно, тем правильнее и
убедительнее будет перспектива**

**Для любой визуализации, точкой
отсчета перспективы является человек.
Художник определяет как ему увидеть и
передать информацию**

Линейная перспектива

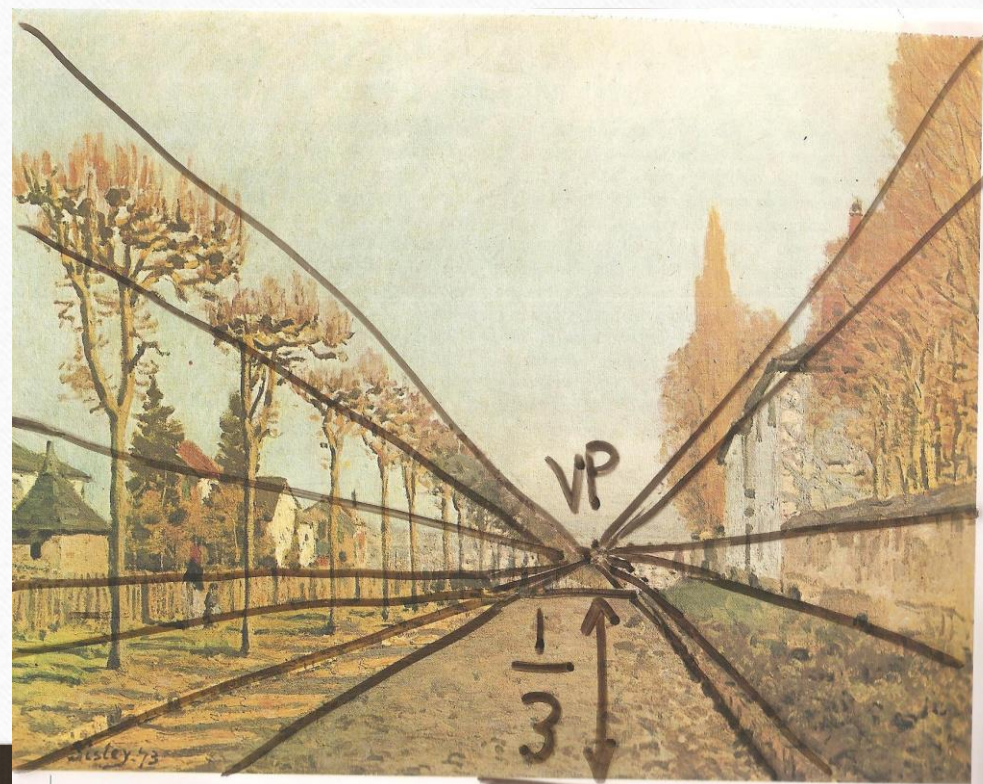
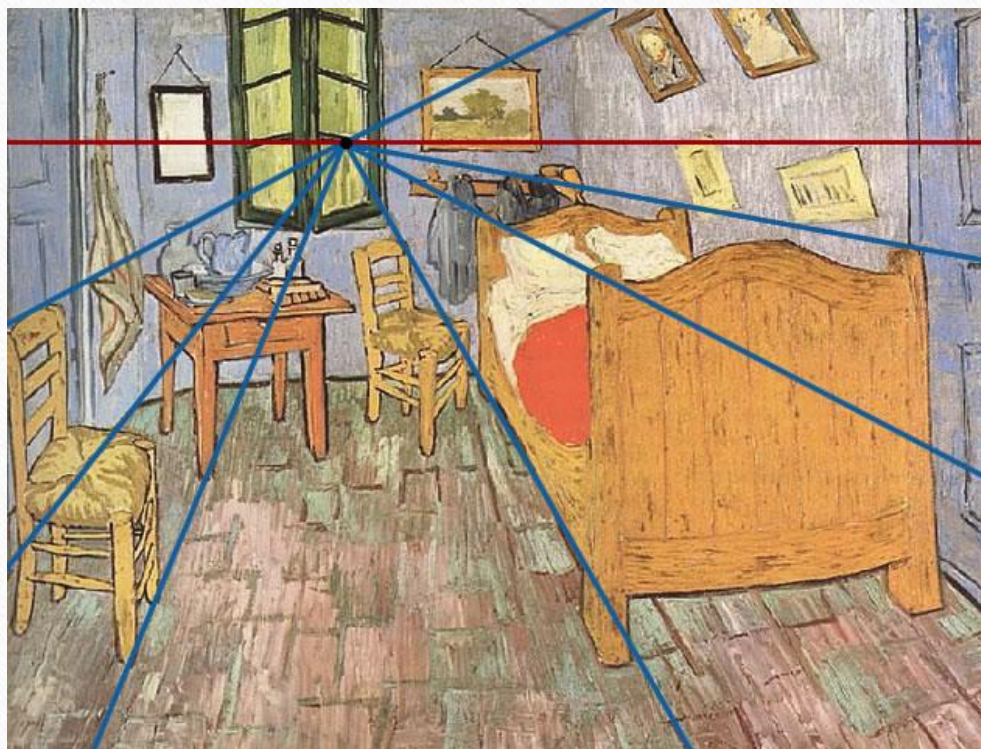
Чтобы создать иллюзию пространства внутри холста, необходимо понимать, что все линии имеют одну точку схода на горизонте. Как бы вы не меняли положение тела, она всегда будет относительно вас.

Поленов В.Д. Ранний снег 1891

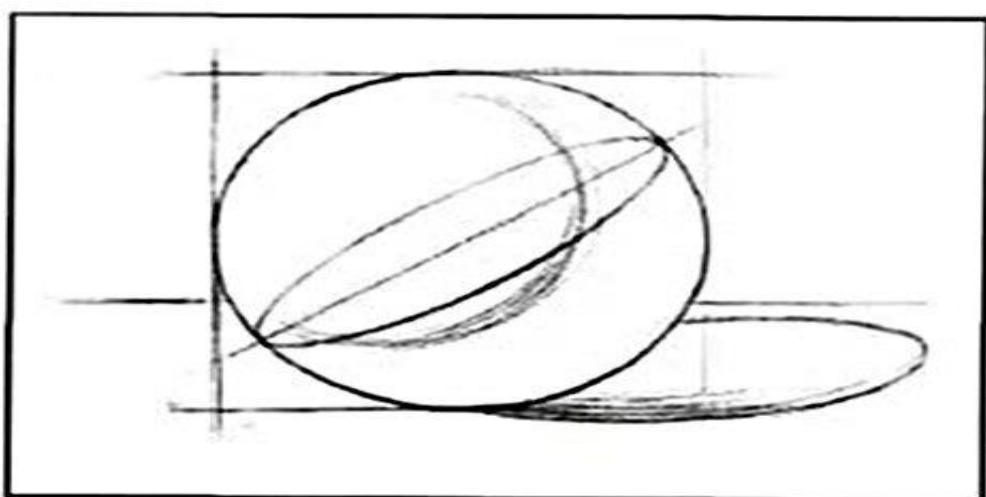
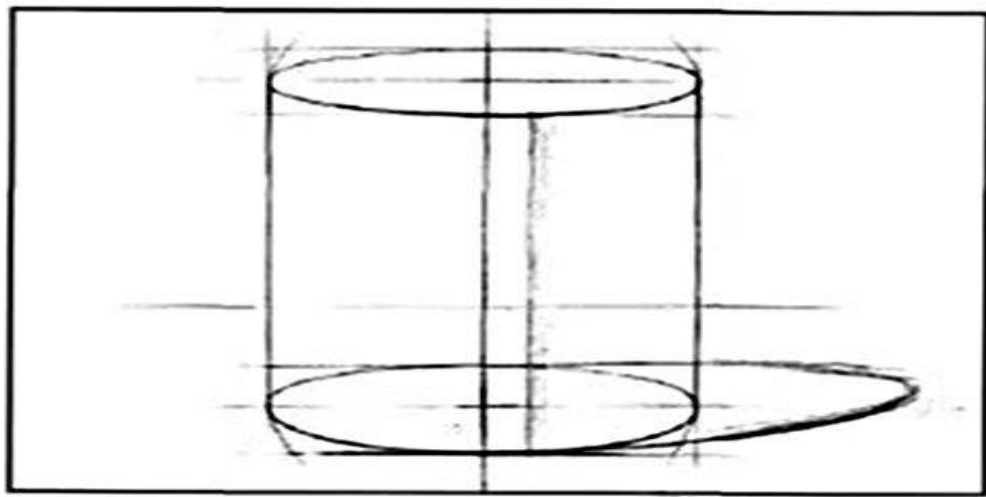
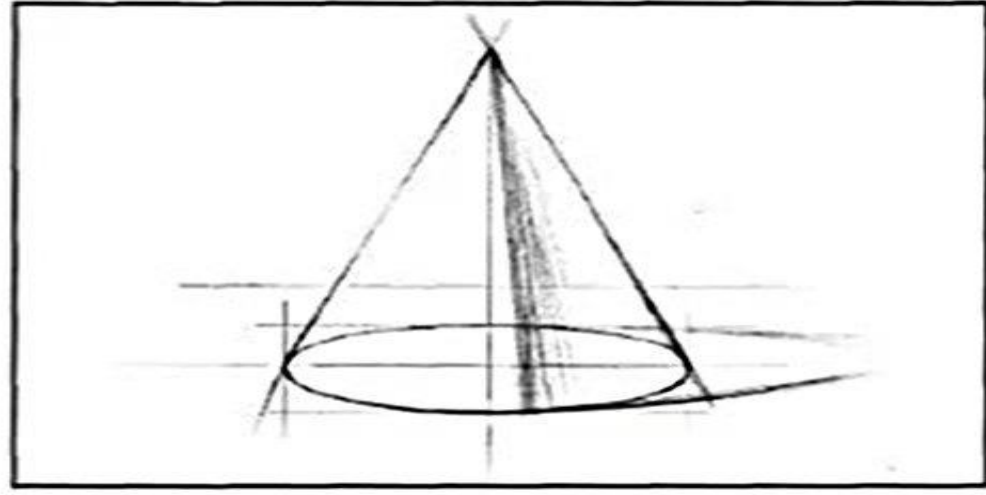
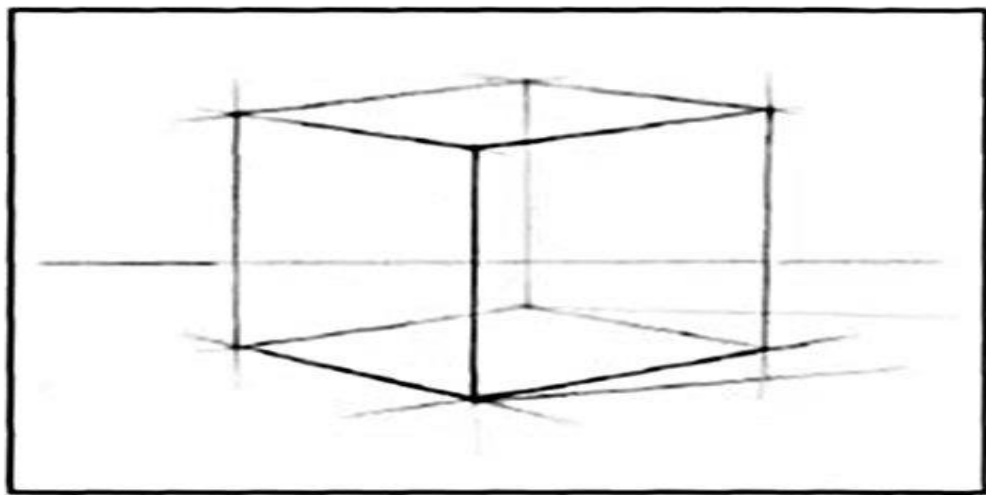
Построение линейной перспективы

Линейно-тональная перспектива

- Нарисуем две одинаковые линии одной толщины. Зрительно эти две линии удалены от нас на одном расстоянии.
- Еще раз нарисуем две одинаковые линии. Одну из них выделим жирной линией, а другой сделаем слабой, еле заметной. В этом случае, видно, что одна линия расположена ближе, а другая удален от зрителя.

Линейно-тональная перспектива

- С применением линейно-тональной перспективы изображение имеет глубину и объем.
- Если мы нарисуем эллипс одной толщины, то зритель может воспринимать его как угодно. Но если мы рисуем эллипс с помощью линейно-тональной перспективы, то зритель понимает, что это круг, который находится в горизонтальной плоскости. Ближняя часть рисуется сильнее.
- Мы меняем только тональность линии и не применяем штриховку.

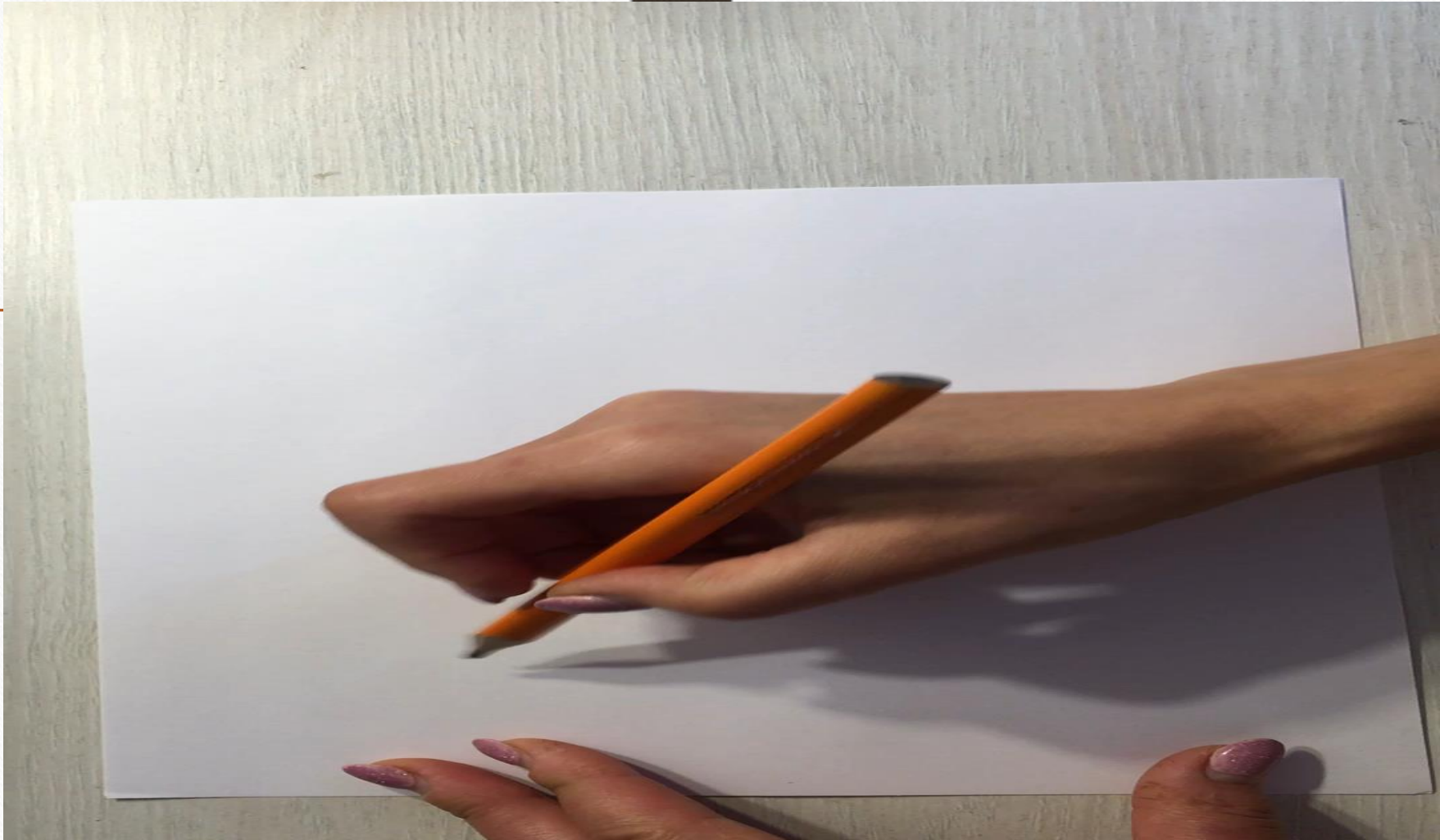

Линейный рисунок считается высшим пилотажем, если вы, с помощью линии, сможете передать ощущение объема и пространства.

Тональная перспектива

- Наша задача посредством тона заставить зрителя поверить, что та или иная плоскость уходит в глубину картинной плоскости.
- Здесь необходимо запомнить два правила. Все светлое в перспективе становится темнее, а все темное светлее.
- Если я нарисую два квадратика, которые лежат на горизонтальной плоскости, то чтобы показать, что темный квадратик уходит вдаль, я начну темный тон высветлять при удалении. А светлый квадрат, приближаясь к зрителю становится светлее. Вот и весь принцип.

Тональная перспектива

принцип

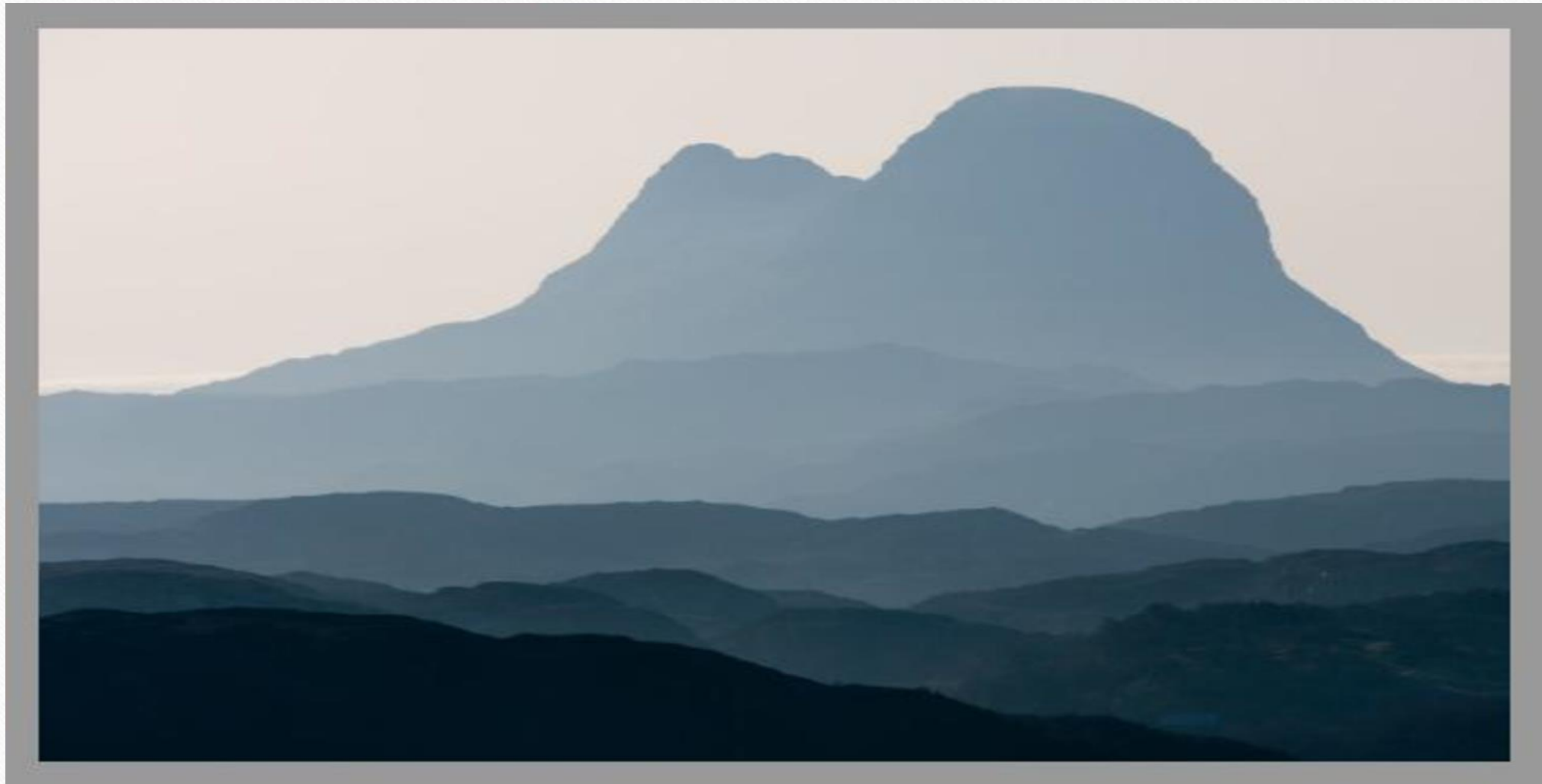
- Все темное при удалении становится светлее
- Все светлое при удалении темнеет

В.Д. Поленов «Русская деревня»

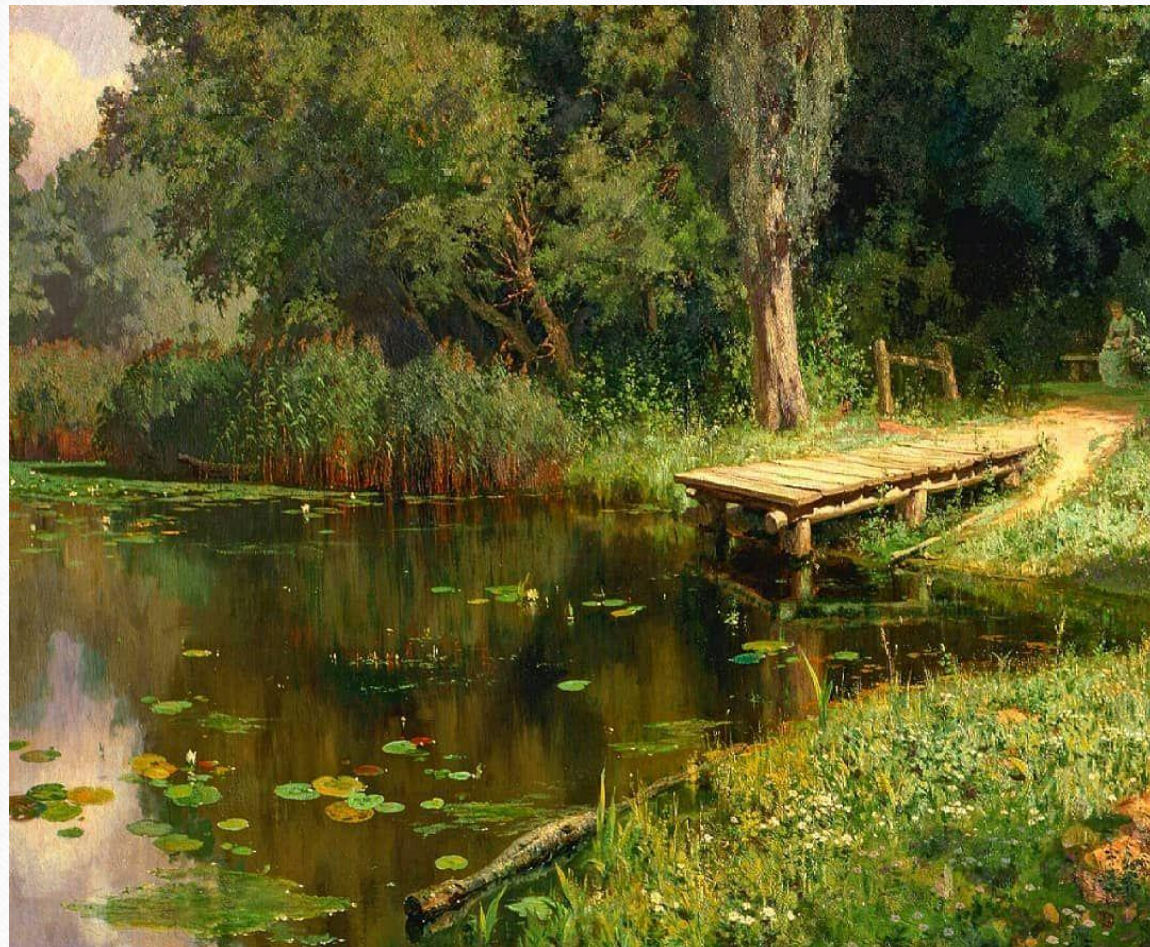

Отражения без контрастов

Теневая часть в отражении становится светлее, а световая часть темнее. Они сближаются по тону. Поэтому отражения выглядят более цельно.

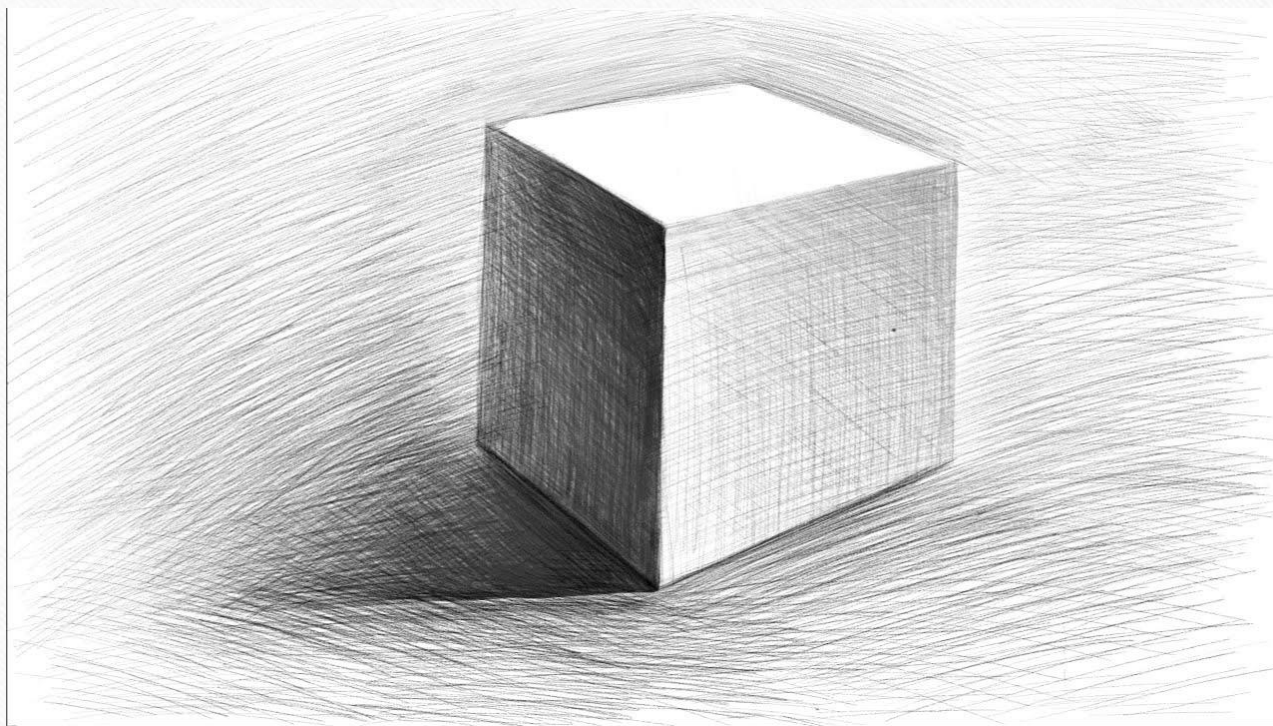
*В.Д.Поленов. «Заросший пруд»
1879*

Куб с применением тональной перспективы

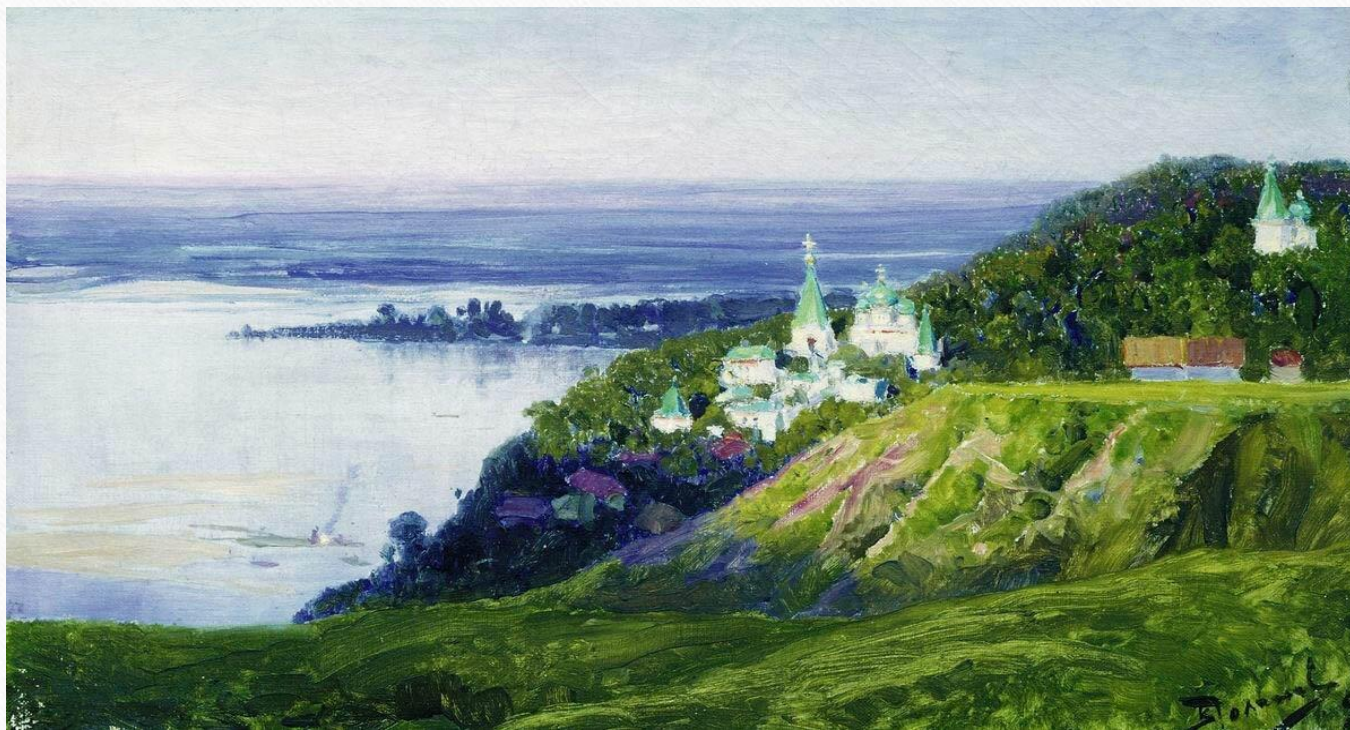

-
- Нарисуем кубик с применением тональной перспективы. Представим, что свет падает справа. Теневая часть имеет растяжку от темного к светлому. При удалении теневая часть становится светлее. То же самое касается падающей тени. Тень при удалении становится светлее. Световая часть, наоборот, с приближением становится светлее. Таким образом мы создаем иллюзию пространства

Цветовая перспектива

В. Д. Поленов «Монастырь»

Принцип цветовой перспективы все, что удаляется становится холоднее. Светлое темнеет, а темное светлеет.

- Пятно имеет цвет, контраст, тон, форму. Когда вы научитесь понимать как воспринимает зритель информацию, то с помощью техники передачи перспективы вы сможете создавать объемное пространство внутри листа. Вы создаете иллюзию объема.
- Удаляясь от человека цвет распределяется следующим образом: 1- белый, 2-желтый, 3- оранжевый, 4-красный и зеленый, 5-фиолетовый, 6-синий, 7-голубой, 8- черный. Черный цвет является конечным.

Почему квадрат черный – потому что дальше уже некуда. Это конечный цвет. Казимир Малевич очень хорошо владел принципами цветовой перспективы и описал в своих трудах.

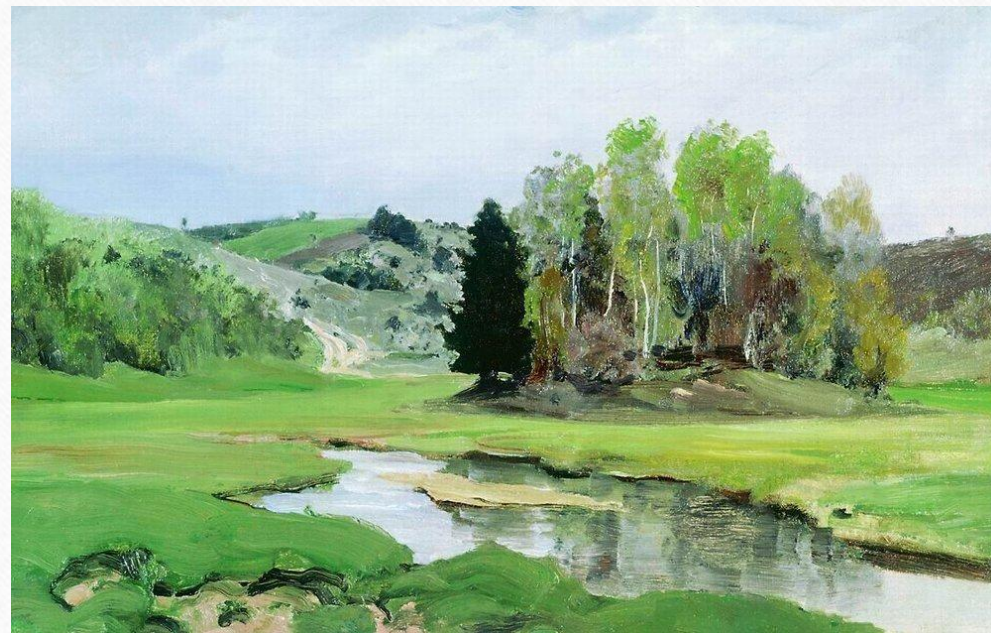
-
- Если мы изображаем деревья. То устремляясь в даль цвет деревьев становится светлее и холоднее. Теневая часть становится светлее и холоднее. Световая часть становится темнее и холоднее.
  - Например. В пейзажах Поленова дальний план рисовался синим.
  - Все виды перспектив называются воздушной перспективой.
  - В. Д. Поленов. *«река Варя»*

Информационная перспектива

- Деревья переднего плана имеют тщательную конфигурацию с прорисованными листиками. Дерево второго плана менее прорисовано.
- Получаются, что дальний план не имеет информации.

Йога рисования и принципы перспективы

- Йога рисования это погружение в процесс с полным единением с пространством. Чтобы сделать изображение, необходимо не только увидеть, перспективу, но и прочувствовать ее законы и слиться в одно целое.
- Цветок раскрывается, подчиняясь законам природы. И вы тоже часть природы. Научитесь созерцать цветок внутри себя. Доверьте себе и красота внутри вас обязательно проявится на вашем холсте.
- В совокупности всех видов перспектив и обобщенного видения мы создаем иллюзию пространства, увлекающее зрителя в путешествие по картине и в глубину внутреннего мира.
- С вами была педагог Марина Геннадьевна Дорошенко. Спасибо за внимание