

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЛАНЦЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»

методическая разработка
Визуальный эффект

Для занятий по учебному предмету «Композиция прикладная» вариативной
части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области изобразительного искусства «Живопись»

(возраст обучающихся 14 лет -16 лет)

составитель:

преподаватель Васильева Е.Г.

г. Сланцы

2019 г.

Содержание

1. Пояснительная записка	стр.3
2. Зрительные иллюзии	стр.3
3.Виды иллюзий	стр. 6
4. Используемые источники	стр. 12

1. Пояснительная записка

Данная разработка предназначена для занятий по учебному предмету «Композиция прикладная» вариативной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись». Эта тема предлагается в 5 классе (по пятилетнему курсу обучения, возраст обучающихся 14 лет -16 лет).

Декоративная тематическая композиция – особый художественный мир со своим условным порядком, а иногда и конкретными, легко узнаваемыми персонажами. Они взаимодействуют друг с другом не так, как в реальной действительности.

Свойство декоративной композиции - преобразование любой природы, условность изображения. Умелое обобщение формы нисколько не навредит выразительности.

Данная разработка поможет разобраться в видах зрительных иллюзий. Дает определение визуальному эффекту. Поможет педагогу и детям определиться с выбором композиции и видом зрительной иллюзии при выполнении задания по данной теме.

2. Зрительные иллюзии

Глаза являются сложным механизмом, который помогает человеку правильно воспринимать окружающий мир. Но как показывает практика, даже такой совершенный, на первый взгляд, механизм, можно легко обмануть.

Это можно сделать при помощи цветовых контрастов, резко меняющихся пропорций и разного рода мелких деталей. Благодаря всему этому человеческий глаз будет видеть оптическую иллюзию, которая меняется в зависимости от того под каким углом на нее посмотреть.

Оптическая иллюзия (визуальный обман зрения) — это неправильное восприятие глазами определенных картинок или окружающих предметов. В этом случае глаза видят изображение немного иначе, чем подсказывает им мозг. Добиться подобного эффекта на картинке помогают правильный фон, глубина и геометрические фигуры, расположенные в определенной последовательности.

Все эти маленькие хитрости мешают глазам правильно сканировать находящееся перед ними изображение, и в итоге мозг заставляет человека видеть искаженную картинку. Этой особенностью человеческого глаза всю пользуются художники-сюрреалисты и стараются удивлять людей картинами, которые имеют особый смысл. Именно поэтому сюрреализм тоже можно отнести к оптическим иллюзиям, способным провоцировать человека на яркие эмоции.

Как вы уже, наверное, поняли картинки-иллюзии заставляют наш мозг воспринять изображения не совсем так, как они выглядят. Это происходит потому что мозг тоже имеет шаблоны и если он понимает, что глаза воспринимают картинку не совсем правильно, то начинает посылать импульсы, которые делают ее совсем другой.

Также мозг можно обмануть при помощи яркого цвета. В случае если одну и ту же картинку наложить на разный фон, то ее отдельные детали глаза будут воспринимать в другом цвете.

Ещё больше заводят человека в заблуждение картинки, на которых изображены контрастные по цвету геометрические фигуры. На первый взгляд, человеку может показаться что они расположены параллельно друг другу. Но на самом деле, если более внимательно к ним приглядеться, то можно понять, что они смотрят в противоположные стороны.

Ну и, конечно же, не забывайте о том, что любая картинка под разными углами выглядит иначе. Ввиду этого, если сделать ее контрастной, то вы будете видеть в ней разную глубину. Это можно увидеть на примере с контрастным кубом.

В случае если это будет геометрическая картинка, то она будет создана при помощи контрастных оттенков и одинаковых геометрических фигур. В этом случае глаза будут воспринимать ее практически также как черно-белое изображение, благодаря чему человеку будет казаться, что рисунок все время находится в движении.

Зрительные иллюзии в искусстве получили широкое распространение ещё в древности, видимо само понятие оптических, психологических, эмоциональных иллюзий очень близко творчеству.

Скорее всего, любое творчество в своей основе базируется на различных видах иллюзий. Во всяком случае, психологи считают, что восприятие любого произведения искусства зависит от индивидуальных особенностей человеческого мозга.

Оптическое искусство стало отдельным течением достаточно поздно - в 50-х годах прошлого века, однако оно возникло далеко не на пустом месте, многие картины прошлого подтверждают, что художники всегда использовали зрительные иллюзии в своём творчестве.

Художники применяют иллюзорные приёмы, сознательно создавая невообразимые и "несуществующие" в реальной жизни эффекты парения в воздухе элементов, зрительного перемещения, или слияния линий. Они вводят в свои картины резкие контрастные тона, извилистые и прерывистые линии, спиралевидные изображения, конфигурации решёток, что создаёт у зрителей иллюзию воздуха, текучести, меняющегося при различном освещении пространства. При помощи обычных графических приёмов, можно создать на художественном полотне иллюзию движения.

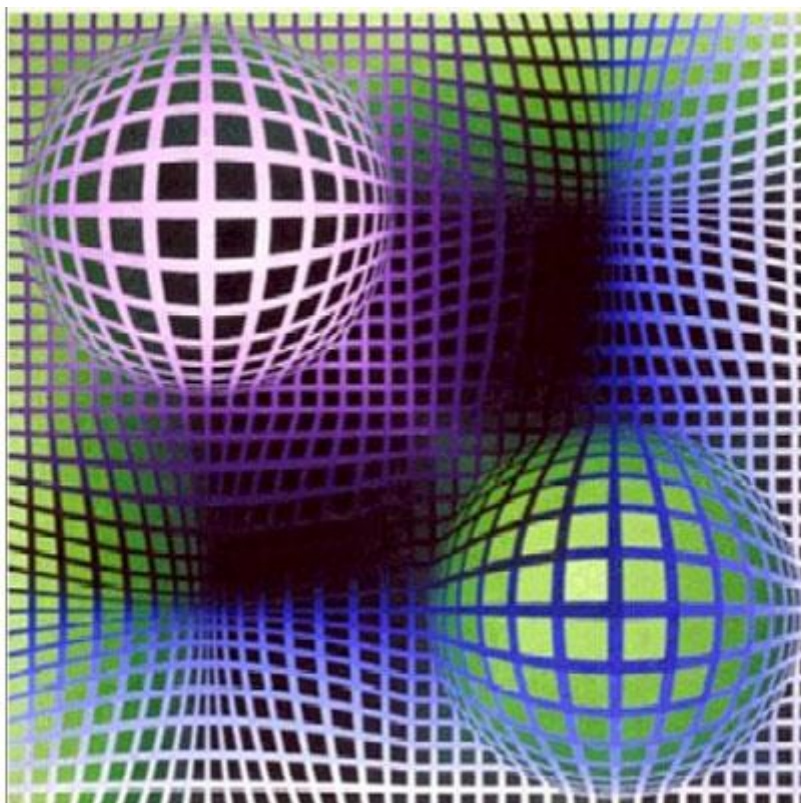
Большое значение для создания зрительной иллюзии имеет готовность зрителя "увидеть" то изображение, на которое он настроен. Так, например, на картине в восприятии зрителей "оживает" геометрический орнаментный узор. Причём, чем сложнее орнамент, тем более пространственным и "живым" он выглядит для зрителя. Самым интересным эффектом иллюзорного восприятия является то, что каждый человек видит одно и то же изображение по-разному.

Одним из направлений визуальных экспериментов является исследование класса изображений с совпадениями общего тона фигуры и фона. Для примера можно представить себе одно и то же изображение на различных фонах, на белом фоне оно будет большим и выпуклым, на разноцветном и фигурном - на удивление, теряется. Наверное, практически каждый человек знает, что рассматривать картину, написанную мазками, нужно на расстоянии, причём, чем больше оно будет, тем яснее проступит собственно изображение.

Оптическое искусство разрушает стереотипы видения изображения, так как иллюзии создают у зрителей впечатление движения, пространственного колебания, перетекания объектов и изгибов, которых не существует в реальности. Зритель, будучи твёрдо убеждённым, что перед ним плоское неподвижное изображение, начинает "видеть", как оно движется в пространстве.

Собственно оптическое искусство и использует оптические (зрительные) иллюзии, происхождение которых основано на особенностях человеческого восприятия плоских и пространственных форм. Первые попытки создания картин в стиле оп-арта появились в конце 19 века. В 1889 году немецкий профессор Томпсон представил в ежегоднике "DasneueUniversum" свою статью об оптических иллюзиях, проиллюстрировав её чёрно-белыми концентрическими окружностями, которые создавали у зрителей иллюзию движения на плоскости.

На рисунках Томпсона изображены колёса, которые "вращаются" и круги, которые "переливаются". Конечно, эти изображения были далеки от искусства, они только демонстрировали эффект создания иллюзорного восприятия плоского изображения (всемирная известность пришла к течению оп-арта в 1965 году во время выставки в Нью-Йорке, которая называлась очень точно - "Чувствительный глаз").

Последователи оп-арта использовали в своём творчестве оптические иллюзии, основываясь на особенностях восприятия человеческим глазом плоских и пространственных фигур, а также, индивидуальных возможностях человека, подсознательно создавать иллюзии. Оптическое искусство является искусством создания визуальных иллюзий, основанное на личной зрительной иллюзии, другими словами, иллюзорное изображение существует не на картине, а в глазах, и в сознании зрителя.

Например, рассматривая чередуемые чёрные и белые концентрические окружности, человек создаёт в своём сознании иллюзию, что из ниоткуда появляются лучи, пересекающие их, и вращающиеся наподобие пропеллера. На рисунке куба, на котором выделены его ребра, человек "видит", как его грани меняются местами, выступая на передний план, и отступая вглубь. Если на рисунке изображена прямая, которая пересекает отрезок штрихами, то возникает иллюзия ломаной линии. Взаимное наложение двух геометрических элементов создаёт, например, эффект волны.

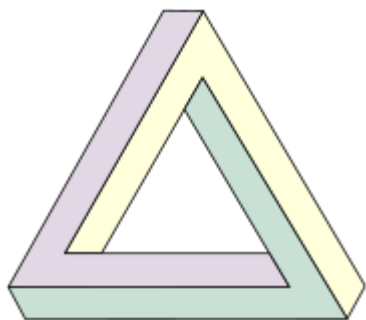
Благодаря оптическим иллюзиям психологам удалось обнаружить определённые закономерности визуального восприятия. При восприятии сознанием человека реальных объектов, иллюзии практически не возникают, поэтому для выявления скрытых механизмов перцепции, необходимо создать для человеческого глаза необычные условия, то есть, заставить глаз "решать" нестандартные задачи.

Постепенно эти особенности "странного" и неправильного восприятия человеческим глазом различных сочетаний изображений на холсте стали использовать художники в своих произведениях. Например, на картине "Поток" (Бриджит Рили, 1964 г.) вся поверхность покрыта тонкими волнообразными линиями, которые к середине изображения становятся более крутыми, что создаёт иллюзию зыбкого течения, которое отделяется от плоскости. В работе "Катаракта-III" художнице удаётся создать эффект движущихся волн.

Основной задачей оп-арта является сознательный обман глаза, создание провокации, при котором возникает его ложная реакция, вызывающая "несуществующий" образ. Визуальное противоречивое изображение создаёт искусственный конфликт между реальной формой и видимой формой, проще говоря, оптическое искусство намеренно образует противодействие нормам перцепции. Психологи смогли доказать, что глаз старается создать из хаотически разбросанных пятен и штрихов простую систему (или гештальт).

3. Виды иллюзий

В произведениях искусства наиболее часто встречаются пять видов иллюзий. Изображения, на которых иллюзорная, совершенно правильная перспектива, в реальности оказывается невозможной (к этому виду иллюзий относятся также невозможные фигуры, например, известный треугольник Пенроуза).

Одним из направлений визуальных экспериментов является исследование класса изображений с совпадениями общего тона фигуры и фона. Для примера можно представить себе одно и то же изображение на различных фонах, на белом фоне оно будет большим и выпуклым, на разноцветном и фигурном - на удивление, теряется. Наверное, практически каждый человек знает, что рассматривать картину, написанную мазками, нужно на расстоянии, причём, чем больше оно будет, тем яснее проступит собственно изображение.

Оптическое искусство разрушает стереотипы видения изображения, так как иллюзии создают у зрителей впечатление движения, пространственного колебания, перетекания объектов и изгибов, которых не существует в реальности. Зритель, будучи твёрдо убеждённым, что перед ним плоское неподвижное изображение, начинает "видеть", как оно движется в пространстве.

Вторым видом иллюзорных изображений являются **двойственные картины**, то есть изображения, которые содержат внутри себя невидимые на первый взгляд элементы. Большой интерес представляют так называемые **картины-перевёртыши**, представляющие собой изображения, которые при рассматривании с разного ракурса, меняют свой смысл (содержание).

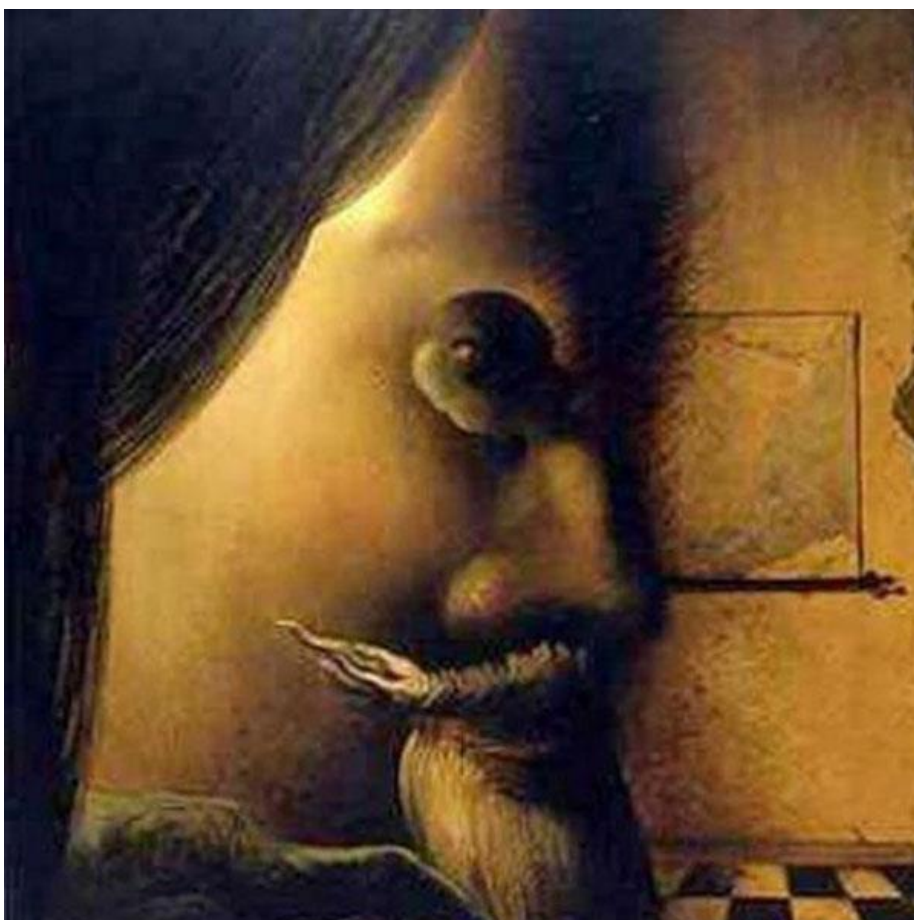

Художники всегда соблазнялись возможностью изобразить одновременно различные свойства одного и того явления или предмета, элемента. Воплощая в своих художественных картинах легенды и мифы, они рисовали одних животных (слонов, верблюдов) в сплетённых фигурах людей, других животных и птиц.

Так называемые двуликие картины появились в Европе в 15 столетии, и носили изначально сатирический, карикатурный характер, на полотнах все изображения были замаскированы, с целью избежать наказания. Своеобразные иллюзорные изображения представляли собой исчезающие образы и призрачные изображения, рассмотреть которые удавалось только с нужного ракурса.

Особый приём оптических картин с двойным (тройным и более) изображением, а вернее со скрытыми рисунками, заключается в использовании художниками контуров изображённых предметов. Средневековая Франция условно считается родоначальницей спрятанных силуэтов.

Сегодня современные художники значительно увеличили, как тематику своих работ, так и приёмы скрытых изображений. В цветах неожиданно можно обнаружить детское личико, борода лесного бога скрывает самого Лешего, птица превращается в прелестную женскую головку - это всё метаморфозы иллюзорности. Что самое загадочное в таких изображениях - далеко не каждый человек может рассмотреть скрытую сущность картины.

Самым известным скрытым полотном считается "Исчезающий образ" Сальвадора Дали, на котором изображён его портрет и фигура его жены. Если смотреть издали на картину, то лицо Дали видно в профиль, а по мере приближения к картине все отчётливее проступает фигура женщины, которая читает письмо.

Известная картина мексиканского художника Октавио Окампо изображает Дон Кихота, поэтому у всех зрителей сначала вызывает удивление её название - "Дон Кихот и Санчо Панса". В реальности картина изображает именно этих знаменитых персонажей, едущих рядом, но чтобы это рассмотреть, необходимо подойти практически вплотную к полотну, а если на эту картину смотреть издали, то двое неразлучных друзей сливаются в портрет Дон Кихота.

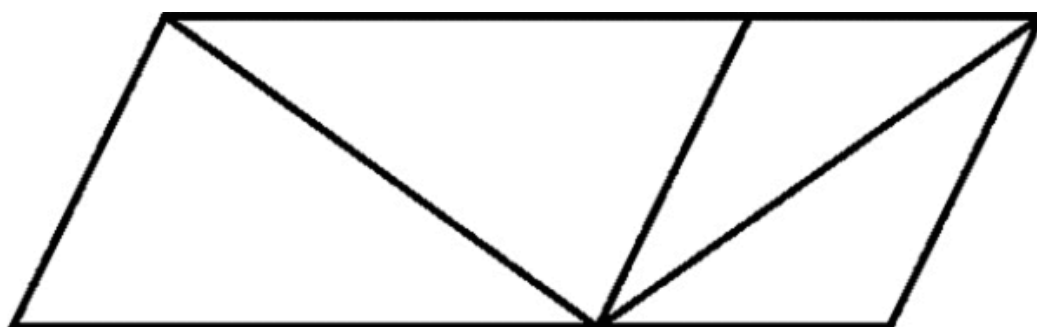
Каждый из нас хотя бы раз в жизни выдел оптическую иллюзию «Девушка или старуха». Но, разглядев ее, мы просто о ней забываем и даже не задумываемся почему наши глаза видят такую двойственную картину. На самом же деле в этом случае в одном рисунке умело соединены между собой совершенно два разных изображения.

Если вы обратите более пристальное внимание, то поймете, что один рисунок плавно переходит в другой. Например, овал лица молодой девушки служит одновременно и носом старухи, а ее ухо глазом пожилой женщины.

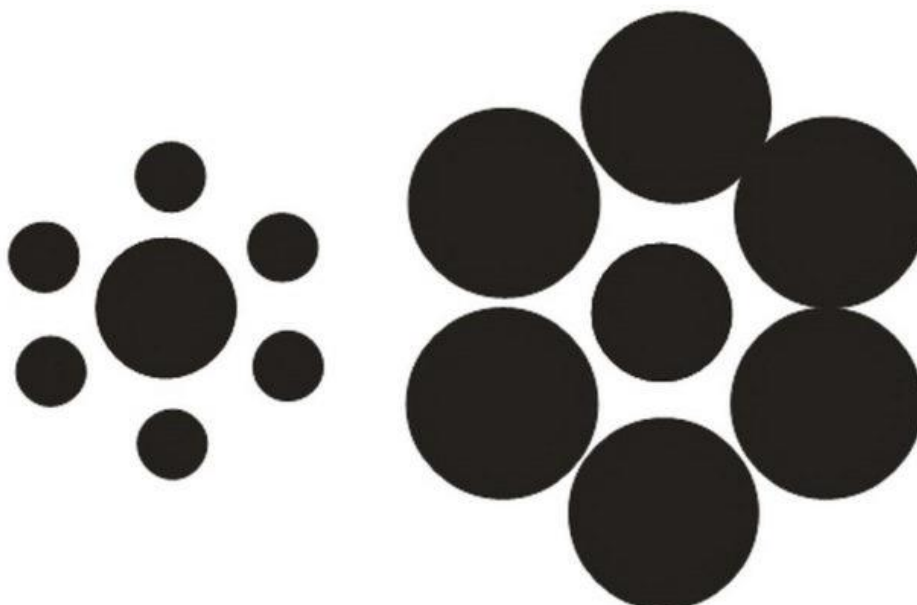

Геометрические иллюзии — это не что иное, как изображение различных по форме объектов, которые глаз воспринимает не совсем так, как это принято в геометрии. В этом случае используется умение человеческого глаза определять цвет, направление и величину объектов.

Но если в геометрии их располагают по определенным правилам, то в этом случае, например, прямоугольник может быть сложен из нескольких разных по размеру треугольников. Такая иллюзия рассчитана на то, что человек вместо того, чтобы видеть треугольники будет рассматривать параллельные линии и пытаться понять насколько они одинаковы.

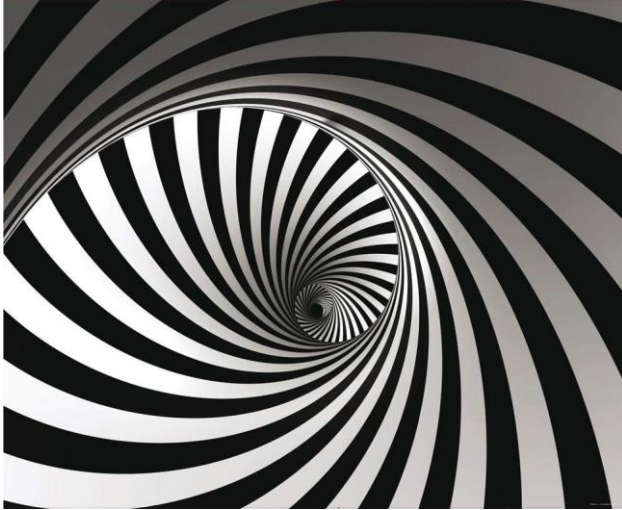
Также в геометрических иллюзиях очень часто используется контрастность по размеру. Глядя на такое изображение человек не видит, что два центральных круга имеют одинаковый размер. Даже при пристальном разглядывании он думает, что круг, окруженный меньшими объектами, больше чем тот, что окружен большими.

Свето-стереография представляет собой графические композиции, состоящие из круговых штриховых линий, которые являются растровым полем, на нём при

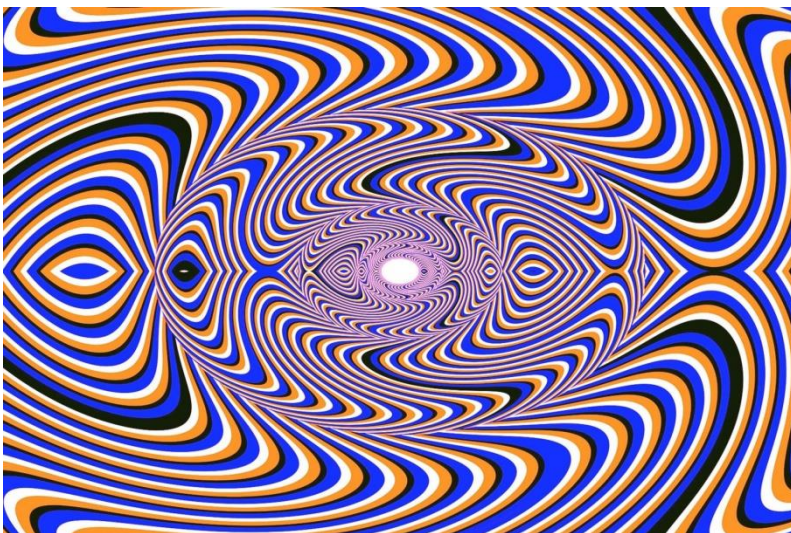
определённом виде освещения (при помощи точечного источника света) возникает цельное изображение стерео-куба.

В основе создания этого направления в творчестве художников лежит специфическая графическая технология, в точном определении сути которой, специалисты до сих пор расходятся во мнении. Её называют штриховой стереографией, живой графикой, свето-стереографией, - стерео - бликотектоникой, аналогом которой может служить голография.

Картинки-гипноз — это изображения, которые способны ввести человека в состояние легкого транса, способствующего расслаблению нервной системы. Чаще всего такого эффекта добиваются все той же контрастностью и однотипными линиями или фигурами, размещенными от самой большой к самой маленькой. Глядя на изображение человек пытается понять секрет непрерывного движения объектов, находящихся в поле его зрения.

И чем больше он пытается разгадать загадку картинки-гипноза, тем больше погружается в некое подобие транса. Если вы попробуете длительное время смотреть в центр такой оптической иллюзии, то вам неизбежно начнет казаться, что вы двигаетесь по какому-то коридору или просто куда-то опускаетесь. Такое состояние приведет к тому что вы расслабитесь и на некоторое время забудете о житейских проблемах и препятствиях.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. <https://babyben.ru/sovety/zritelnye-opticheskie-illyuzii-obman-zreniya-kartinki-s-poyasneniem-dlya-vzroslyh-i-detej-slozhnye-3d-stereokartinki-dvizhushhiesya-kartinki-smotret-dlya-trenirovki-glaz-opticheskie-illyuzii-vos.html>
2. <https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&stype=image&lr=10888&source=wiz>
3. https://s30845226982.mirtesen.ru/blog/43483873636/Zritelnye-illyuzii-v-zhivopisi?utm_referrer=mirtesen.ru

ЛИТЕРАТУРА:

1. А.Л. Филиппова, А.Е. Филиппов «Композиция прикладная» (учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств), Краснодар 2018 год.

