

УДК 7.017.9

Оверченко И.В. (Россия, г. Тула, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»)

ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ. АНАМОРФОЗ КАК ВИД СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Рассмотрен анаморфоз как вид современного искусства.

«Есть вещи, которые я могу представить и нарисовать. Есть и те, которые я могу представить, но не могу нарисовать. Но наибольший интерес для меня представляет то, что я даже не могу себе представить».

(Иштван Орос)

Под оптическими иллюзиями понимают искажения зрительного восприятия, которые возникают непроизвольно или осознанно у человека, наблюдающего определенные изображения. Оптические иллюзии можно достичь и с помощью анаморфоза.

Анаморфоз — это техника создания изображений, которые можно понять и увидеть только глядя на них с определённого места или под нужным углом зрения. Некоторые картины можно увидеть лишь смотря в зеркальное отражение.

Самым первым, кто обратил внимание на такие искажения и продемонстрировал анаморфоз еще в XV-ом веке, был Леонардо да Винчи. Изображения, которые видны лишь под определенным углом зрения, были известны с XVI века. В XVII веке, во времена барокко, появляются образцы зеркального искаженного изображения.

Иногда такие изображения использовались как своеобразные шифры для конфиденциального использования. Различные картины колдовских обрядов, магические сцены и другие рисунки можно было понять, если поставить в центре изображения зеркала определенных форм.

Популярный анаморфоз показан на картине Ганса Гольбейна Младшего «Послы» (1553 г.). Это на первый взгляд непонятный объект, расположенный в нижней части картины и немного похожий на искаженный череп. Для того, чтобы увидеть правильное изображение, нужно посмотреть на холст под соответствующим углом, находясь справа от картины. Знаменитой картину художника сделал именно этот анаморфоз с черепом. Он был не первым и не единственным, кто пользовался в своих работах анаморфозами.

В течение многих веков техника анаморфоза развивалась. Всё началось с трёхмерных изображений, которые получали на обычной бумаге, и постепенно добралось до уличных артов, имитирующих различные трещины и отверстия.

Анаморфоз в переводе с греческого Anamorphosis, что значит «образ», «форма». Он не ограничивается созданием только картин. Это и проектирование особых конструкций различной формы, поначалу недоступных для восприятия. Но с помощью зрительного смещения, они с легкостью превращаются в тот или иной образ (портрет, пейзаж, натюрморт).

Обычно анаморфирование получается с помощью специальных оптических систем. Подобные системы состоят из цилиндрических линз или зеркал различных форм.

Если смотреть на цилиндрическую линзу, которая отражает поверхность, то можно увидеть изображение лица в узком и вытянутом виде. Можно наоборот, держать перед цилиндрической отражающей поверхностью изображение, на котором лицо или любой предмет нарисован в несколько раз шире реального размера, то в зеркале он отразится абсолютно правильным. То же самое происходит при использовании конических, пирамидальных зеркал и т. п.

Катоптрические анаморфозы – изображения, предназначенные для цилиндрических и сферических зеркал. Диоптрические – это анаморфозы, дающие совершенно правильное изображение при наблюдении посредством стеклянного многогранника.

Оптическими считаются анаморфозы, дающие правильное изображение только при наблюдении с определенного места, без помощи любых инструментов. К таким можно отнести нелепые и уродливые картинки, кажущиеся правильными только под определенным углом зрения. Это также специальные картины и рисунки, которые состоят из полосок, расположенных в ряд, показывающие различные изображения при просмотре с разных сторон.

Если проанализировать живопись Европы до XX века, то анаморфозные изображения объектов, хотя и встречаются, но не так часто. Зато сегодня подобные оптические искажения широко применяются в творчестве уличных художников.

Объемные рисунки — это сравнительно новое направление, которое основывается на перспективе и обманах зрения. В современное время анаморфозы называют также 3D-рисунками. Чем дальше идет время, тем шире распространяется это явление в разные области нашей жизни. Если раньше анаморфозные изображения были только в живописи, то на сегодняшний день они представлены на асфальте в парках развлечений, на стенах зданий, в музеях 3D-картин. Анаморфозы из живописи перешли и в архитектуру, и в интерьер.

Один из наиболее интересных современных примеров использования анаморфоз в интерьере — анаморфная печать. Однажды графические дизайнеры Джозеф Иган и Хантер Томпсон, будучи еще студентами, нанесли на стенах колледжа искажённые тексты, которые были читаемы, только с определенной точки.

Рис. 1. Анаморфная печать в интерьере

По-настоящему гениальным художником современности является бельгиец Иштван Орос, который «обманул» форму металлических предметов и сделал их своими зеркальными холстами.

Картины Иштвана Ороса уникальны, еще никто из его современников не сумел повторить его успех. Помимо очень сложной с художественной точки зрения техники написания работ, в большинстве своем они имеют множество визуальных смыслов, спрятанных в парадоксах и иллюзиях. Инструментами для понятия его работ почти всегда являются металлические цилиндры, иногда используются конические и многогранные фигуры.

Чтобы наглядно показать, что же такое анаморфоз, я сделала несколько композиций. Первая (рис. 2) состоит из 5 геометрических объектов. Они выбирались таким образом, чтобы количество граней и пересечений было достаточным для демонстрации данного явления.

Под вдохновением работ итальянского художника Alessandro Diddi было создано изображение, представленное на рис. 3. Дельфин словно выныривает из воды, чтобы прыгнуть через обруч.

Кропотливая работа с тенью и хорошее пространственное мышление помогают художникам наполнить обычные изображения волшебством анаморфной иллюзии. Обычный рисунок карандашом на бумаге превращается в объемное изображение.

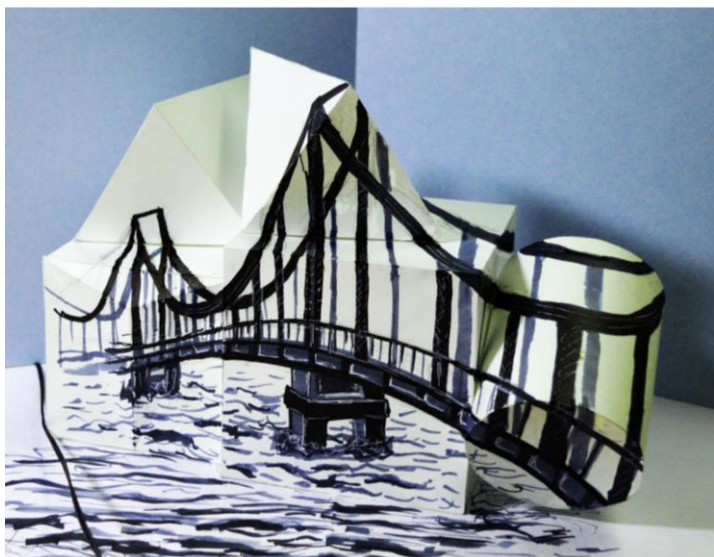

Рис. 2. Анаморфозные изображения

Рис. 3. Анаморфозные изображения

Анаморфозные изображения используются не только ради забавы, но и для науки. Существует множество географических карт и атласов с применением таких изображений. Возможно, уже в ближайшем будущем объемные изображения будут использоваться для большей наглядности в разных учебниках и детских книгах. Конечно, все это можно увидеть и с

помощью различных гаджетов, но может ли объемная картинка на плоском экране заменить само ощущение оживания плоских изображений?

На мой взгляд, такое явление, как анаморфоз, призвано сделать нашу жизнь многогранной и неоднозначной. Изображение дает возможность в обычных вещах увидеть что-то невообразимое, нереальное и интересное. Так же такой способ хорошо развивает пространственное мышление. Он призван заинтересовывать людей, давать полёт их фантазии, чего обычно так не хватает в нашей жизни.