

СЕКЦИЯ 6

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН

Л.Б. АЛЬБЕРТИ И ЕГО АКТУАЛЬНОЕ СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ

Е. Ахрем (ГИУСТ БГУ)

Научный руководитель:

кандидат искусствоведения, доцент О.Д. Баженова

Л.Б. Альберти (1404–1472) в начале XV века сформулировал новый принцип изменившегося мировосприятия, когда на смену вербальному пришел визуальный принцип. Он является автором одного из первых учений о цвете, в котором он обратил внимание на то, что изменение цвета происходит под влиянием света, что при смешении получается много разнообразных цветов, но «истинных» цветов, то есть основных, – только четыре; ахроматические же цвета (белый и черный) «при смешении не меняют род цвета, а создают всего лишь его разновидности» [1, с. 31]. «Один и тот же цвет, оставаясь на том же месте, изменяет свой вид в зависимости от получаемых им света и тени» [1, с. 53]. Зрительная пирамида Л.Б. Альберти стала основным способом визуализации в 3D моделях векторной графики.

Л.Б. Альберти популяризировал понятие «композиция», позаимствованное им у самого Витрувия. «Композиция есть то правило живописи, согласно которому сочетаются части написанного произведения» [1, с. 44].

Также в трактате Л.Б. Альберти «О живописи» излагается способ построения пространства и человеческой фигуры, используемый в современном академическом обучении. Данный трактат я бы назвала азбукой для человека, постигающего профессию художника, дизайнера, архитектора.

В трактате «Десять книг о зодчестве» Л.Б. Альберти коснулся всего того, что связано с понятием «архитектура»: строительные материалы, строительные работы, проектная часть, инженерные сооружения, градостроительство в целом; и даже некоторых дизайнерских находок не просто для декорирования помещений, а с целью улучшения условий пребывания в них. В связи с этим я считаю, что Л.Б. Альберти был в какой-то степени предтечей эргономики. Его требования к архитектурным постройкам чрезвычайно актуальны на сегодняшний день:

1. Все должно соответствовать определенному назначению и быть, прежде всего, здоровым.
2. В отношении прочности и стойкости – цельным и крепким, а в некотором роде – вечным.
3. В отношении прелести и приятности – красивым и изящным [2, с. 13].

Если перефразировать эти тезисы на современный язык, получатся следующие требования:

- функциональность;

- экологичность;
- прочность и надежность конструкций;
- эстетичность.

Подробнее мне хотелось бы остановиться на советах, которые Л.Б. Альберти дает тем, кто постигает основы рисунка и живописи.

Начинать следует с компоновки всей композиции в формате. Затем определить положение масс (сколько каждый объект занимает в листе и как соотносятся с другими предметами). После этого можно намечать очертания предметов. «Лучшие очертания – легкие» [1, с. 43]. После этого начинается светотеневая моделировка формы. «Свет и тень заставляют вещи казаться выпуклыми. И умение пользоваться ими и составляет высшее мастерство» [1, с. 53]. Л.Б. Альберти утверждает, что «ни одно живописное изображение никогда не покажется похожим на натуру, если не будет определено расстояние, с которого на него нужно смотреть», подчеркивая тем самым важность точки зрения не только для художника, но и для любого другого человека [1, с. 37].

«При изображении человека, как одетого, так обнаженного, следует начинать со скелета, который затем «одевается» мышцами, после – кожей, а в конце, если необходимо, – одеждой» [1, с. 46]. Упрощенно эту схему можно обозначить так: кости – мышцы – скелет. «Учиться изображать движение души (различные эмоции) и движение тел нужно у природы посредством многочисленных зарисовок» [1, с. 50]. «Тело называется живым, когда обладает собственным произвольным движением» [1, с. 47]. Л.Б. Альберти считал важным уделять большое внимание изображению мелочей в человеческой фигуре.

Л.Б. Альберти считал, что учиться писать надо на больших размерах, так как на маленьких форматах ошибки скрадываются. «Лучшей натурой является скульптура, так как кроме сходства – учишься передавать освещение» [1, с. 60]. «А лучшим средством проверки является зеркало, используемое и поныне» [1, с. 54].

Я считаю, что трактаты Л.Б. Альберти актуальны и сегодня, поскольку он говорит в них о вещах не только понятных, но и актуальных для человека XXI века.

Литература

1. *Альберти, Л.Б.* Десять книг о зодчестве. О живописи: в 2 т. / Л.Б. Альберти; под ред. А.Г. Габричевского. М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1937. Т. 2. 694 с.
2. *Альберти, Л.Б.* Десять книг о зодчестве: в 2 т. / Л.Б. Альберти. М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1935. Т. 1. 393 с.