

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Глагольева М.Ю.,

научный руководитель ст. преподаватель Грекова А.Р.
Сибирский федеральный университет

Создание одежды представляет собой сложный процесс, в котором участвуют все наглядные образы проектируемых объектов. Они выражаются через ощущения, представления и восприятия. Ощущения формируются анализаторами. В результате, благодаря ощущениям, мы получаем информацию об отдельных свойствах и качествах предметов. «...Восприятие – это процесс отражения предметов и явлений действительности во всем многообразии их свойств, непосредственно действующих на органы чувств». Зрительное восприятие, а именно о нем пойдет речь, относится к фундаментальным, сущностным явлениям психики. Оно позволяет человеку создавать нарисованный им образ, который включает наряду с ощущениями прошлый опыт в виде знаний и представлений.

Как известно, основную зрительную информацию мы получаем благодаря органам зрения – глазам. Способности глаза, такие как острота зрения, аккомодация, адаптация, цветоразличения, бинокулярность и др., позволяют нам создать представление о величине, форме, цвете предметов, их взаимном расположении, расстоянии между ними. Однако, как и любой неидеальной оптической системе, человеческому глазу свойственны оптические дефекты – аберрации, которые снижают качество зрения, искажая изображения на сетчатке. Благодаря аберрации существуют иллюзии зрительного восприятия, которые имеют немаловажное значение при проектировании одежды. Они давно вошли в дизайн одежды и используются для приближения реальной фигуры к идеальной с точки зрения моды: рост – выше, фигура – стройнее, плечи – уже или шире, грудь – больше или меньше, талия – тоньше и т.д.

Итак, иллюзиями зрительного восприятия называют возникающее впечатление искажения размера, формы, цвета, пропорций предметов при определенных условиях. То есть оптический эффект заставляет нас обманываться: то, что мы видим, не соответствует реальности. В целом ряде случаев оптические искажения существенно влияют на эстетическое восприятие костюма, являясь мощным инструментом для усиления, либо уменьшения влияния отдельных элементов.

Иллюзию или "зрительный обман" начали использовать в одежде очень давно. В истории костюма можно проследить как "сужали" талию с помощью широких юбок, делали ноги длиннее с помощью завышенной линии талии, создавали иллюзию маленькой головы большим воротником "фреза", увеличивали рост с помощью вертикальных декоративных отделок в костюме и т.п. Это был один из путей иллюзорного изменения пропорций фигуры человека.

Иллюзии могут быть обусловлены разными причинами. Так, благодаря **физическим** причинам, вследствие отражения или преломления лучей, мы видим предметы не в том направлении, в каком они находятся (палка, опущенная в воду, имеет вид изогнутой). **Физиологические** причины связаны с особенностями устройства глаза (например, его неодинаковая чувствительность для различных мест зрительного поля). Сюда же относятся особенности мускульных движений глаза. **Психологические** причины представляют величайшую важность. К ним относятся восприятия смысла целой фигуры, направление внимания, влияние прошлого опыта, понимание перспективы и т.д. Чтобы увидеть действие иллюзий, их необходимо рассматривать в целом.

Попробуем рассмотреть некоторые виды зрительных иллюзий с точки зрения возможности их применения для проектирования костюма. Подробно эти исследования содержатся в работах С. Беляевой-Экземплярской, где приводится следующая классификация зрительного восприятия:

1. Иллюзии восприятия формы в двух измерениях.
2. Иллюзии восприятия третьего измерения.
3. Иллюзии цвета, ведущие к изменению формы.

Среди иллюзорных восприятий, относящихся к первой группе заслуживает внимания переоценка вертикального направления по сравнению с горизонтальным. Вертикальное расстояние кажется больше равновеликого ему горизонтального.

В силу этого правильный квадрат кажется прямоугольником.

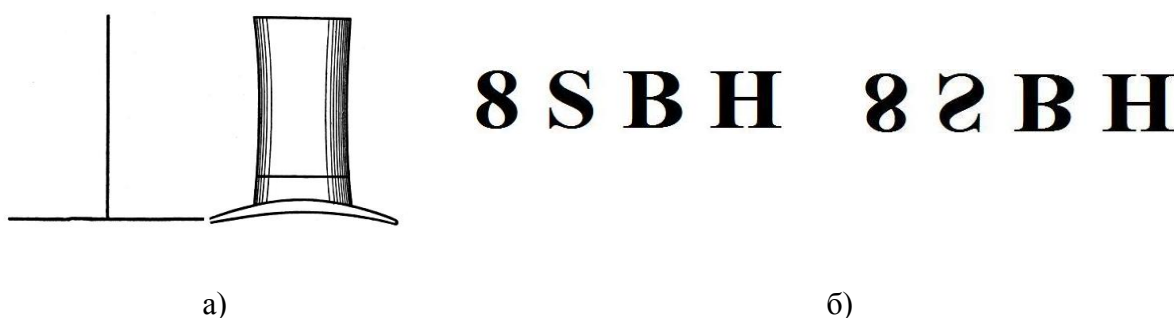

Рис 1. Переоценка вертикали

Вертикальная линия воспринимается глазом как большая, по сравнению с горизонтальной, а высота цилиндра значительно превосходит ширину его полей (рис.1а). Если же измерить, то они окажутся одинаковыми. При малых расстояниях эта иллюзия очень значительна и может давать кажущуюся разницу до 1/5. Установлена некоторая связь между величиной иллюзии и абсолютными размерами расстояний. С увеличением расстояний иллюзия сначала возрастает, а потом как будто остается постоянной. Если рассматривать это явление через призму создания костюма, то можно отметить, что вертикальные линии и детали (продольные полосы и строчки на одежде, однобортная застежка, стрелки на брюках, длинный шарф, высокий каблук и т. д.) стройнят, подчеркивают рост. Карманы, отделка, горизонтальные линии (поперечные полосы, швы, кокетки, по низу, ремешки на обуви и т. д.), напротив, расширяют, полнят. Деление костюма по горизонтали дробит силуэт, зрительно уменьшая рост или укорачивая какую – либо часть фигуры.

Расстояния, находящиеся в верхней части поля нашего зрения, кажутся больше, чем расстояния, находящиеся в его нижней части (рис 1 б). Эта иллюзия наиболее характерна для определения пропорций верхней и нижней частей одежды. Равные по длине юбка и блуза не воспринимаются глазом как равные. Длина юбки зрительно сдвигается немного вверх, и эта малая разница вносит беспокойство, так как глаза начинают сравнивать: что больше, а что меньше. Разница должна быть более явной, чтобы модель легко читалась глазом. То есть необходимо удлинить блузу или юбку. Практически значение этих иллюзий нужно учитывать при покрое, если необходимо дать видимость правильного квадрата или сплюснутого прямоугольника. Переоценка вертикального направления особенно сильно сказывается при полосатых материях, так как прерывисто обозначенное расстояние дает более явственную иллюзию.

Неправильное восприятие линий, углов, направлений, величины и формы площадей вследствие одновременной данности дополнительных зрительных

впечатлений также относится к иллюзиям восприятия формы в двух измерениях. Эта группа обычно называемая "*геометрико-оптическими иллюзиями*" согласно термину, введенному Оппелем, и обуславливается дополнительными зрительными элементами. Примером может послужить *иллюзия заполненного промежутка*. Во многих случаях зрительное впечатление зависит от того, что заполненное расстояние кажется больше, чем равное ему незаполненное. Промежуток, заполненный деталями или разделенный на части кажется больше при известной величине делений или деталей, чем пустой и неразделенный. Поэтому заполненные расстояния кажутся большими, чем равновеликие пустые промежутки (рис.2)

Рис. 2. Иллюзия заполненного промежутка

Рис. 3. Переоценка заполненного промежутка

Иллюзию заполненного промежутка можно применять во всех случаях, когда желательно удлинить или, наоборот, сократить рост, талию, плечи и т. д. Нужно избегать нагромождения деталей на те части фигуры, видимые размеры которой опасно увеличивать. Иногда случается так, что заполненное декором и деталями пространство костюма кажется больше, чем равное ему незаполненное. Поэтому лучше избежать нагромождения деталей в той части фигуры, размеры которой нежелательно увеличивать. В иллюзии заполненного промежутка играет роль соотношение темных и светлых полос, их ширина (см. рис. 2). Кроме вопроса о заполненности промежутка в смысле частоты и относительной величины делений возникает еще вопрос о характере этих делений в их пропорциональности. Прямоугольник с поперечными полосами кажется выше и уже, чем прямоугольник, заполненный продольными полосами. У первого вертикальная сторона разделена и кажется больше, у второго - горизонтальная (рис. 3).

Выделяется большая группа иллюзий, где переоценивается острый угол. Обычно небольшие расстояния, заключенные между сторонами острых углов, переоцениваются и кажутся большими, чем они есть в действительности. Большие же расстояние между сторонами тупых углов недооцениваются. Мы замечаем изменение в направлении сторон угла и именно такое, как если бы острый угол был больше. В основном это касается оформления горловины. Широкий треугольный вырез горловины делает широкие плечи уже, а узкий и длинный, наоборот, расширяет. В иллюзии Геринга параллельные линии кажутся изогнутыми и расходящимися в середине. Если мы изменим положение углов, то можем получить обратный результат, и линии будут казаться сближающимися к середине фигуры. Это видно на фигуре Вундта (рис. 4, 5).

Рассмотрим контраст линий, углов и площадей. Закон контраста проявляется во всей нашей психической деятельности. Контрасты обращают на себя внимание, прочно запоминаются, если они даны одновременно. Контрасты сильно действуют на наши эмоции, оживляют притупившуюся чувствительность и т. д.

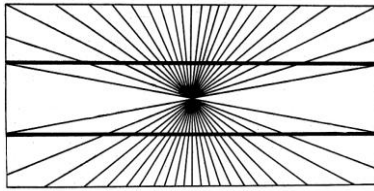

Рис. 4. Иллюзия Геринга

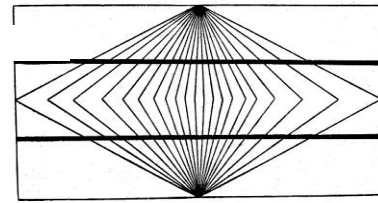

Рис. 2. Иллюзия Вундта

Наше восприятие зависит от того, воспринимаем ли мы одновременно другие, схожие с ним, или, наоборот, сильно отличающиеся от него объекты. От соседства с резко различным предметом кажется еще своеобразнее, противоположность между предметами возрастает. Маленький рядом с большим кажется еще меньше, светлый с темным - еще светлее и т. д. В области одежды контраст используется весьма разнообразно, и действие его достаточно известно. Если вырез воротника широк, то тонкая шея покажется еще тоньше, худая рука в просторном рукаве - еще худее, при стянутой талии широкие бедра еще больше выступают. Большая голова, увенчанная маленькой шапочкой, покажется огромной и т. д. В костюмах с кринолином конец лифа среди более широких углов образуемых юбкой, делал талию по контрасту весьма тонкой. Если такой же угол окружен меньшими углами современной узкой юбки, то этот угол кажется больше. Поэтому во всех случаях, когда необходимо сделать менее заметной какую-нибудь особенность фигуры, не следует употреблять резко контрастных, противоположных очертаний в форме одежды. Наряду с этим контраст может и, наоборот, удачно подчеркнуть какие-нибудь выгодные особенности во внешности. Однако вполне целесообразно воспользоваться действием контраста мы сможем только тогда, когда учтем другое, совершенно противоположное ему явление – подравнивание. Суть его сводится к тому, что если близко рядом находятся предметы разной величины, то различия как бы становятся незаметнее, и предметы уподобляются друг другу. Явление это называют "слиянием" (Мюллер-Ляйер), "подравниванием" (Вундт), или ассимиляцией. Например, квадратный вырез горловины подчеркивает квадратный подбородок, узкий вырез горловины еще сильнее сужает узкое лицо, горизонтальная линия кокетки расширяет широкие плечи.

Итак, мы рассмотрели несколько примеров, наглядно продемонстрировавших нам, что при помощи определенных средств можно добиться желаемого эффекта в зрительном восприятии и оценке формы предмета. Необходимость в зрительных иллюзиях возникает тогда, когда физически невозможно изменить форму. Так, если рост можно увеличить высокими каблуками, то убавить его тем же методом нельзя. Только зрительные иллюзии способны помочь до известной степени выпрямить неправильную осанку, сделать приземистую фигуру более стройной, показать кривую линию там, где на самом деле прямая и т. д. Знание и умелое использование оптических иллюзий в одежде открывает огромные возможности совершенствования моделей одежды и правильного их выбора для конкретного человека.

Однако иллюзии не всегда могут играть положительную роль. Если не принимать их в расчет, не знать их, то при известных соотношениях частей одежды и фигуры может возникнуть впечатление, которое совершенно изменит композиционный замысел. Использовать зрительные иллюзии в одежде можно не только для того, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, но и для достижения эстетической выразительности композиции костюма. Однако оптические искажения сами по себе не несут эстетики, а являются инструментом, с помощью которого можно усилить влияние других эстетических элементов.