

Школа Неменского

Г. Е. Гуров А. С. Питерских
**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО**

Твоя мастерская
Рабочая тетрадь

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. Е. Гуров А. С. Питерских
**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО**

Школа Неменского

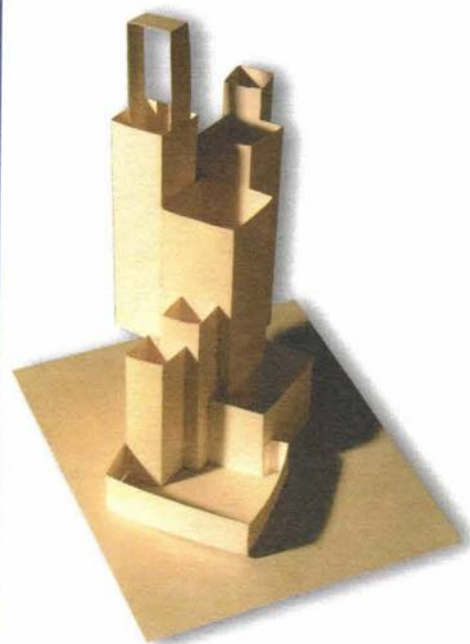
Твоя мастерская
*Рабочая
тетрадь*
7 класс

Учебное пособие
для общеобразовательных
организаций

Под редакцией Б. М. НЕМЕНСКОГО

3-е издание

МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2017

При подготовке данного издания использованы иллюстративные материалы
Фотобанка «Лори»

Рабочая тетрадь создана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и рабочей программой «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы».

Рабочая тетрадь вместе с учебником А. С. Питерских, Г. Е. Гурова «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс» составляет единый учебный комплект.

В тетрадь включены практические художественно-творческие задания, которые помогут понять особенности композиции, использования цвета, линии, объема в дизайне и архитектуре, а также основы графического и городского дизайна, дизайна интерьера и одежды, основных стилей и направлений в архитектуре.

Задания разного типа (зарисовки карандашом и мелками, плоскостное и объемное макетирование, создание дизайн-проектов и коллажно-графических композиций, исследовательские задания) помогут активизировать восприятие учебного материала, закрепить и углубить каждую тему учебника, будут способствовать развитию у учащихся наблюдательности и воображения, художественно-творческого мышления.

Рабочая тетрадь может быть использована как на уроке, так и во время самостоятельных занятий дома, при подготовке к уроку.

Учебное издание

Гуров Григорий Евгеньевич
Питерских Алексей Сергеевич

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Твоя мастерская

Рабочая тетрадь

7 класс

Учебное пособие для общеобразовательных организаций

Руководитель центра
художественно-эстетического и физического образования *Л. Н. Колычева*
Зав. редакцией изобразительного искусства, музыки, МХК, ОРКСЭ *Е. А. Кочерова*
Редактор, ответственный за выпуск *Е. А. Комарова*
Художник *Э. В. Ленчевская*
Художественный редактор *Ю. Н. Кобосова*
Компьютерная верстка и техническое редактирование *О. Ю. Мызниковой, Е. М. Завалей*
Корректор *Л. А. Ермолина*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000.
Изд. лиц. Серия ИД №05824 от 12.09.01. Подписано в печать 19.07.16.
Формат 60×90 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура JournalSansC. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 7,14. Доп. тираж 3500 экз. Заказ № 48834.

Акционерное общество «Издательство «Просвещение».
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано по заказу АО «ПолиграфТрейд»
в филиале «Смоленский полиграфический комбинат»
ОАО «Издательство «Высшая школа».
214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 1.
Тел.: +7(4812) 31-11-96. Факс: +7(4812) 31-31-70.
E-mail: spk@smolpk.ru <http://www.smolpk.ru>

ISBN 978-5-09-046223-5

© Издательство «Просвещение», 2014
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2014
Все права защищены

Дорогой друг!

Эта книжка — твоя рабочая тетрадь. С её помощью и на её страницах ты будешь создавать композиции, зарисовки, коллажи и т. п. Если тебя не устраивает отведённый формат или цвет фона, работай в отдельном альбоме и вклеивай свои работы в тетрадь или сделай на внутренней стороне обложки специальный большой карман для них. В некоторых случаях нужно будет сфотографировать свои пространственные композиции и, напечатав снимок на принтере (хотя бы чёрно-белый на обычной бумаге), также вклеить в отведённое место в тетради.

Большое количество заданий — композиционные упражнения, вёрстку плакатов, вёрстку элементов книги, тематические коллажи и пр. — можно выполнить на компьютере. Затем, распечатав изображения, помести их в тетрадь.

Главное — отнесись к работе с максимальной аккуратностью и ответственностью. Это пригодится тебе в любой дальнейшей деятельности. Вдруг ты станешь дизайнером или архитектором...

Действуй!

ХУДОЖНИК — ДИЗАЙН — АРХИТЕКТУРА

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции

Выполни комплекс упражнений, связанных с различными видами композиции и поиском их выразительности. Задача не в том, чтобы скопировать приводимые примеры, а в том, чтобы сочинить свою композицию. Сначала всё делается с помощью простых прямоугольников.

1. Найди зрительное (без математических расчётов) равновесие чёрного и белого. Сокращая (урезая) заведомо большой прямоугольник из чёрной бумаги и прикладывая его к белому полю, найди необходимое равновесие их масс и приклей чёрный прямоугольник нужного размера.

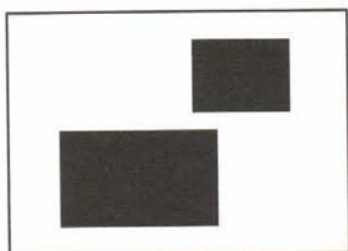

На этом примере белое перевешивает.

А здесь действуешь ты.

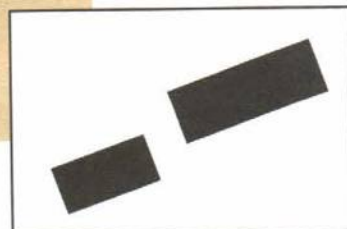
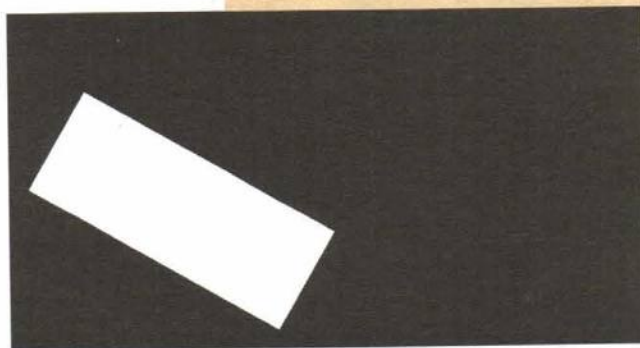
2. Вырезая, прикладывая и приклеивая дополнительный (больший или меньший) прямоугольник, добейся композиционного баланса.

а) Фронтальная статичная композиция.

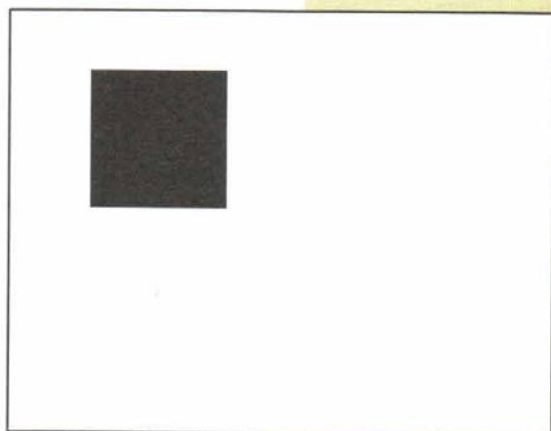
б) Глубинная, более динамичная композиция.

3. Теперь усложним задачу. **Уравновесь композицию** уже двумя дополнительными прямоугольниками — чёрным во фронтальной композиции и белым в глубинной. Приклей их.

а) *Фронтальная композиция.*

б) *Глубинная композиция.*

- Прямоугольники должны быть разновеликими.
- Не следует, например, в глубинной композиции один из прямоугольников размещать фронтально и наоборот.

Сгущённость и разреженность композиции

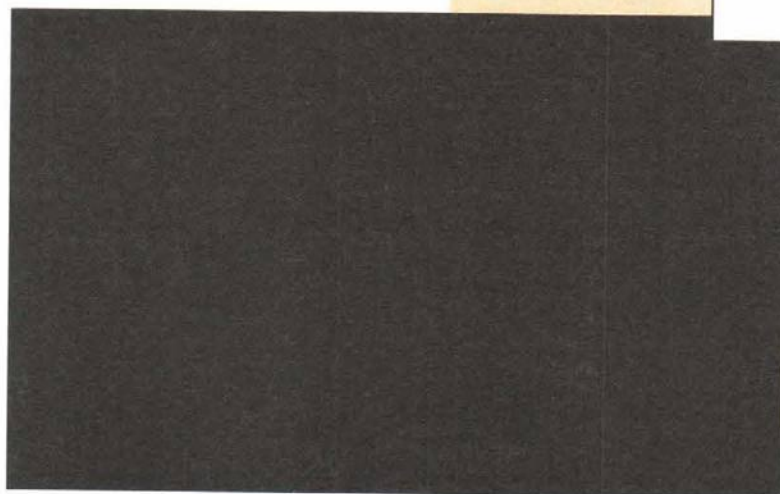
4. Составь композицию из произвольного количества разновеликих фигур.

Сделай два варианта:

а) *сгущённая по количеству элементов композиция;*

б) *разреженная композиция.*

Каждая из композиций должна быть по-своему выразительной и оригинальной!

Прямые линии и организация пространства

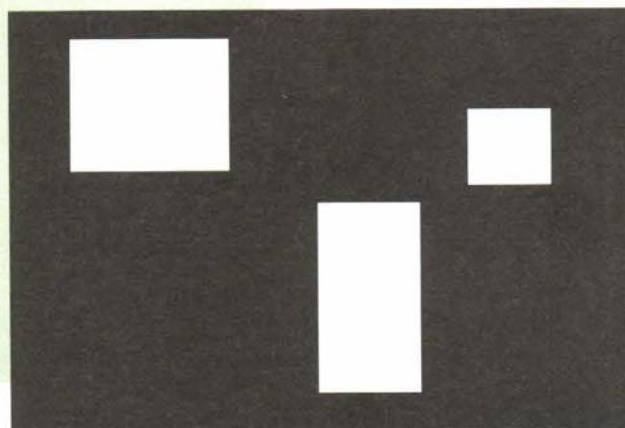
Прямые линии добавляют выразительности твоим композициям, усилят динамику, создадут ритм. Как они могут это сделать?

Во-первых, линии могут разделять или членить композиционное пространство.

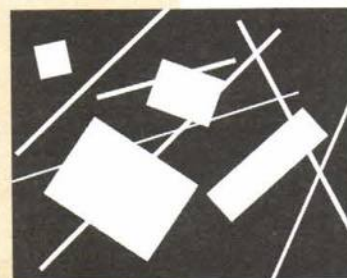
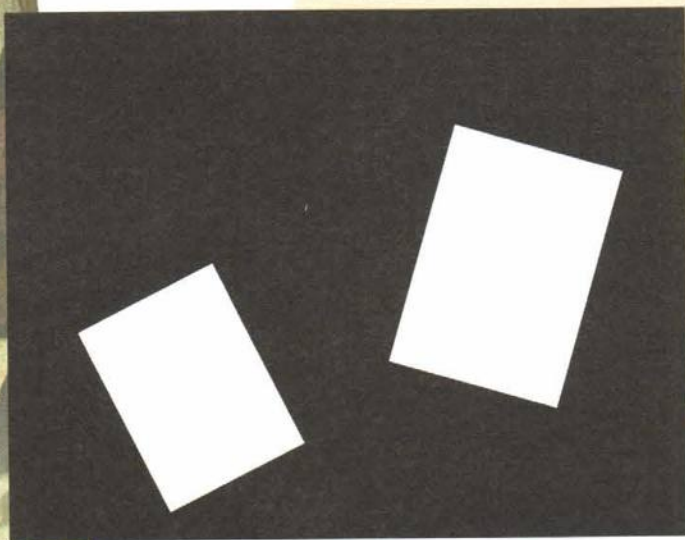

Как и в предыдущих упражнениях, ты сначала нарезаешь композиционные элементы, комбинируешь, прикладываешь, поправляешь и уже после этого приклеиваешь. Не копируй образец!

К трём заданным прямоугольникам добавь ещё несколько, затем прямыми линиями **раздели композиционное пространство**, не забывая о равновесии в композиции и о доминанте. Должна получиться *фронтальная композиция*.

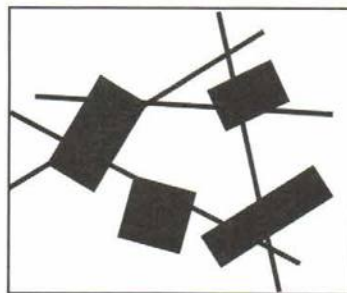
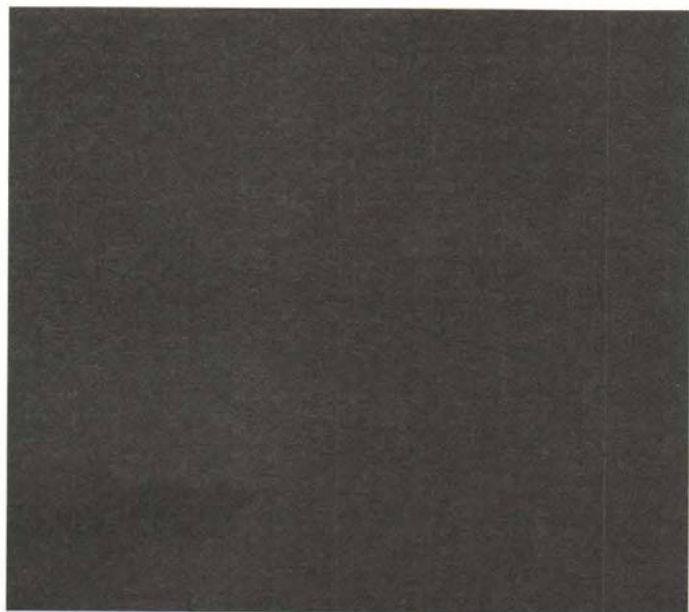

Во-вторых, линии помогают создать из разрозненных элементов единую композицию.

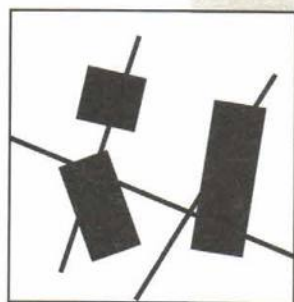

Глубинная композиция.

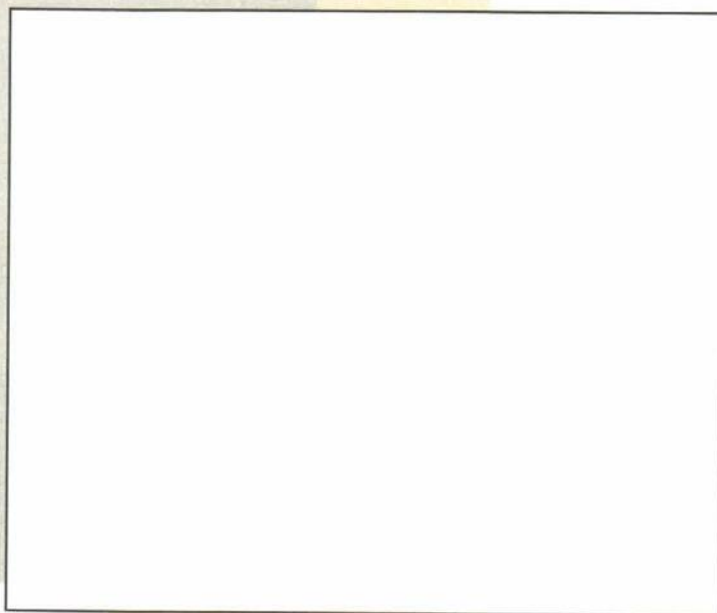
Пусть в этом упражнении прямые линии помогут тебе создать единое композиционное целое. К двум заданным добавь произвольное количество прямоугольников. Число линий также произвольное.

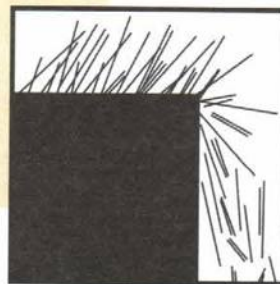
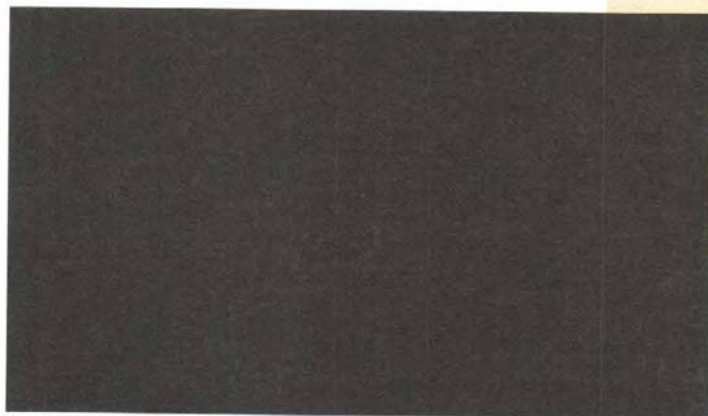
На этом прямоугольнике по технологии предыдущих упражнений **создай замкнутую композицию** при помощи прямых линий и прямоугольников. Количество линий и прямоугольников произвольное.

А на этом формате **сделай разомкнутую композицию** также из любого количества линий и прямоугольников (не копируй образец!).

При помощи прямых линий **создай ритмическую композицию**. Причём не с простым метрическим ритмом, а с произвольным *изобразительным ритмом*.

Цвет — элемент композиционного творчества

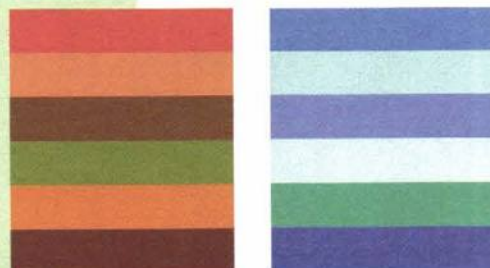
Конечно, чёрный и белый цвета, при помощи которых до этого выполнялись упражнения, достаточно выразительны, но ещё большего эффекта можно добиться, вводя в композицию другие цвета: тёплые и холодные, сближенные и контрастные.

Дизайнерам и особенно архитекторам часто приходится иметь дело с цветовой градацией, с сочетанием оттенков того или иного цвета.

Не советуем использовать «ядовитые» цвета типа ярко-салатового, ярко-розового и т. п., а также цвета на флуоресцентной основе (слегка светящиеся) и цвета с блёстками.

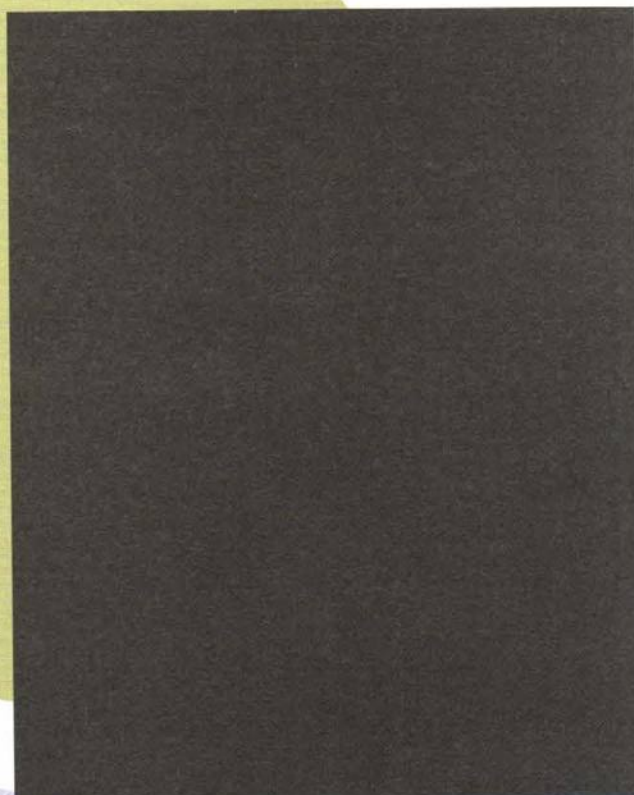
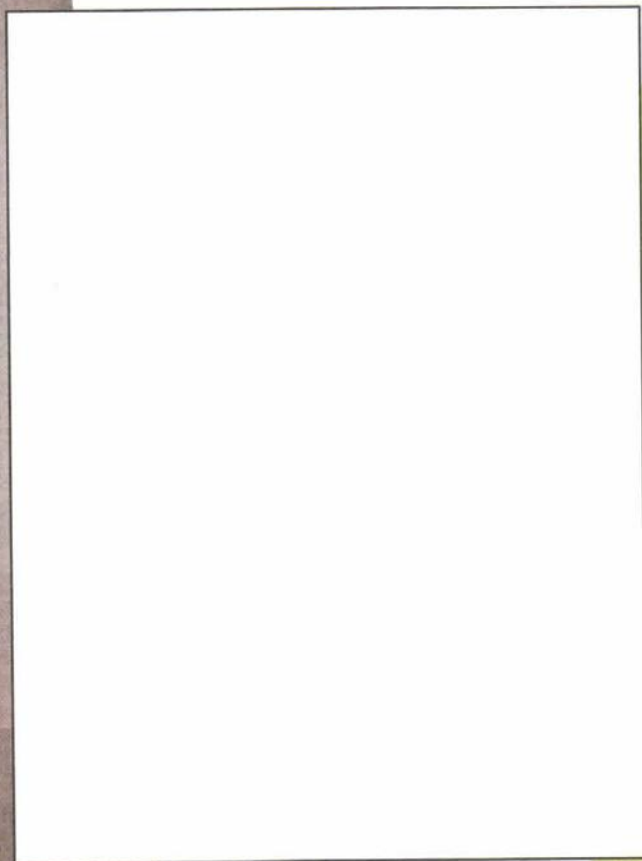
Приобщайся к культуре цвета!

Создай чёрно-белые композиции с одним цветовым акцентом — цветовым пятном (кружочек, квадратик и пр.). Цвет должен быть доминантой в композициях.

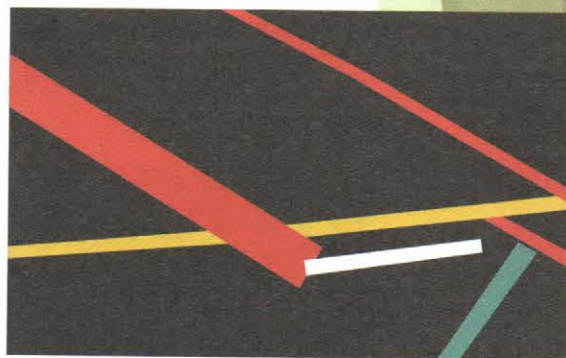
а) Фронтальная композиция.

б) Глубинная композиция.

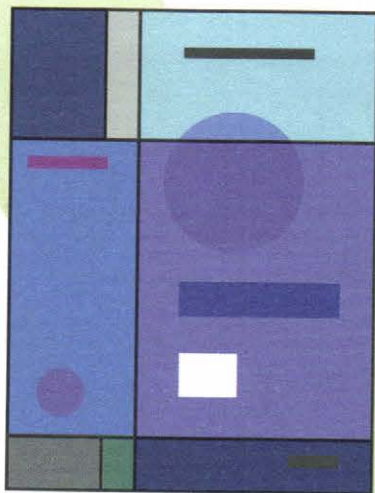

Составь две композиции из простых цветных фигур и полос (линий).

1. На этом формате сделай композицию по принципу цветового контраста с глубинным динамичным расположением элементов — прообраз плаката или рекламной листовки.

2. Выполни фронтальную композицию: сделай её как схематичный эскиз книжной обложки.

Обе композиции выполни способом коллажа.

Сначала вырежи все элементы, положи их на формате, уточни их величину, затем зафиксируй (клеящим карандашом, резиновым клеем или клеем «Момент-кристалл»).

Свободные формы: линии и тоновые пятна

В графическом дизайне: в плакате, в рекламе, в разработке фирменного стиля — довольно часто используется выразительное пятно произвольной, свободной формы.

ВЫРАЖАЙТЕСЬ ПЕЧАТНО

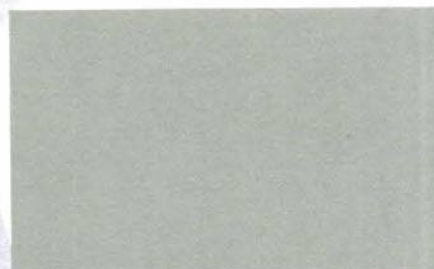
Попробуй выразить одним взмахом кисти белой или чёрной гуашью ощущение или настроение, указанное в подписях. Во избежание ошибок или в поисках лучшего варианта ты можешь потренироваться сначала на отдельном листе бумаги.

Взлёт

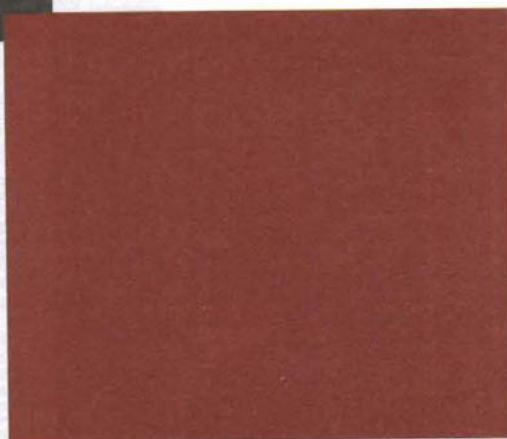
Падение

Тишина

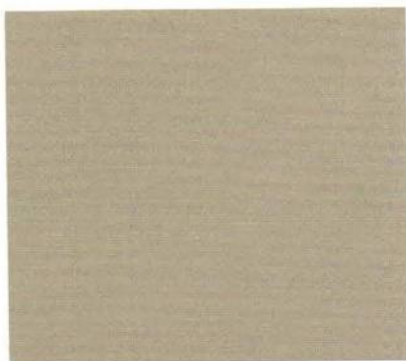

Грохот

Танец

Мелодия для флейты

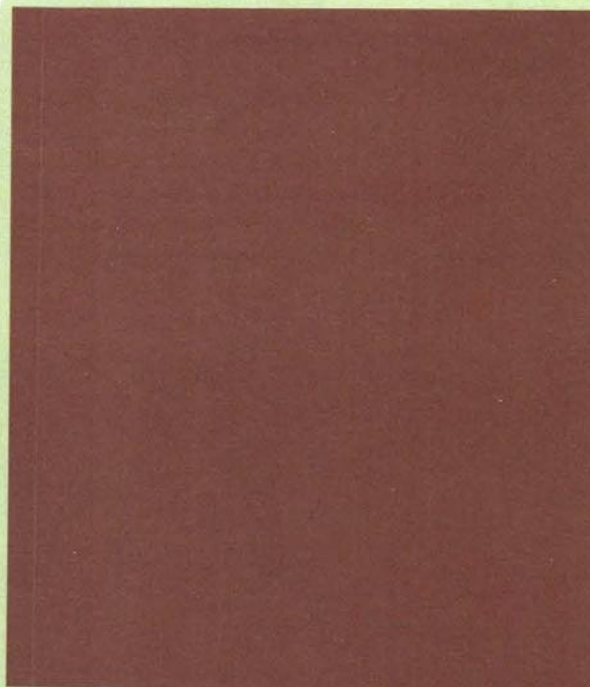
В любые три композиции **вклей** вырезанную из журнала букву, слово, строку любого цвета. Желательно, чтобы фон вырезанного элемента был близок общему фону.

Буква — строка — текст

С введением буквы и слова в композицию ты переходишь непосредственно к графическому дизайну, в котором сочетаются слово и изображение (пятно, фотография и пр.). **Графический дизайн** по сути — это художественное оформление любой печатной продукции. Крупная буква, введенная в композицию, будет гораздо большим акцентом, чем любая цветная фигура, пятно.

Составь композицию из плоских фигур и линий, а в качестве доминанты наклей букву, вырезанную из заголовка или названия на обложке какого-либо журнала.

Составь аналогичную композицию, но линии в ней замени строчками произвольно вырезанного текста. Напоминаем, желательно, чтобы фон вырезанного текста совпадал с фоном всей композиции.

Молокозавод

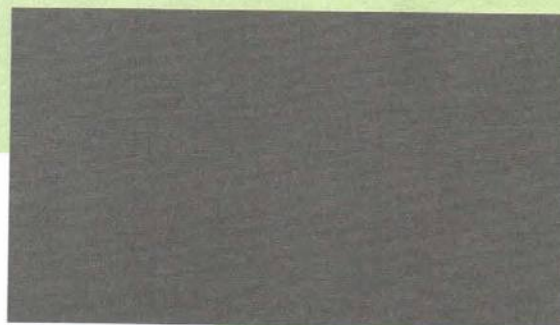
Зоомагазин

Эмблема и логотип фирмы

TELECOM

И наконец, при помощи буквы и графического добавления **сделай эмблему или фирменный знак**. Смонтируй и вклей в формат.

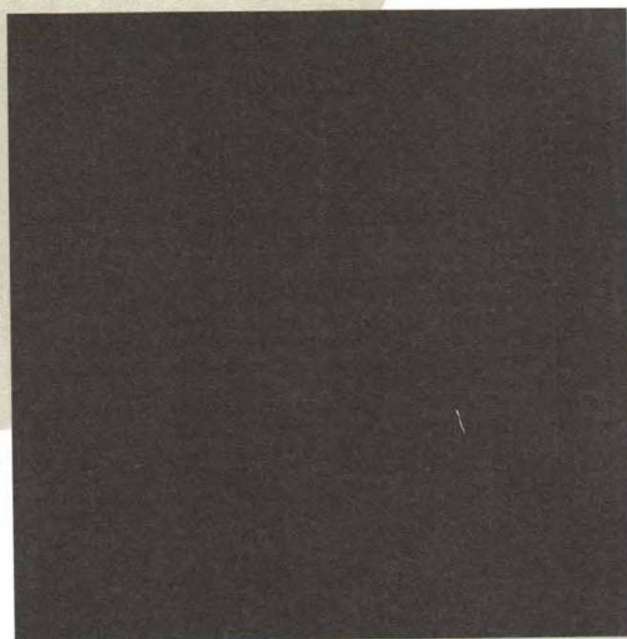
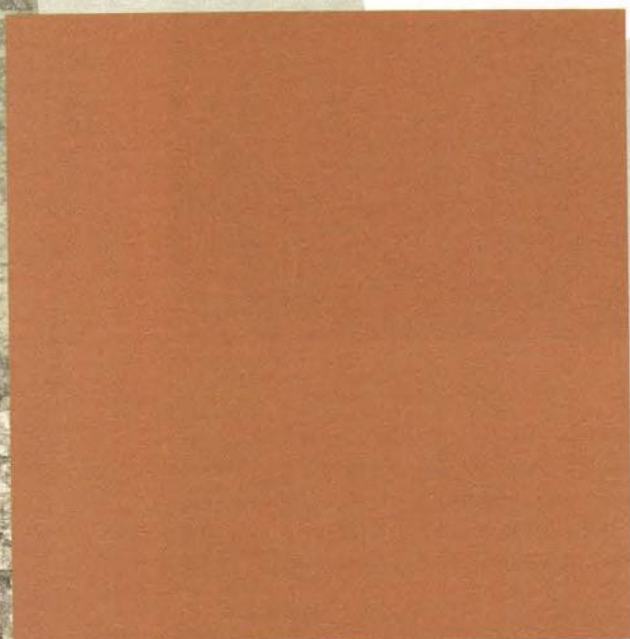
Когда текст и изображение вместе

Следующие упражнения связаны с **компоновкой плаката**, где чаще всего присутствует какое-либо изображение. Твоя задача — создание интересной композиции. Не надо рисовать плакат, нужно стараться добиться выразительности, *располагая* и *соотнося* на формате фотоизображения и текст.

Выполни две композиции — *глубинную* и *фронтальную* — в технике коллажа. Элементами композиций будут буква, фотографии в прямоугольнике и произвольные строки текста (вместо линий). Фон композиций можно выбрать свой, но во всех случаях фон строчек текста должен максимально совпадать с общим фоном работы. Это задание уже не прообраз, а эскиз плаката или рекламной листовки.

Используя программу PowerPoint, применяя *фронтальную асимметричную композицию*, **составь** короткую **презентацию** из своих личных фотографий — снятого события, экскурсии, поездки и т. п. Фотографии и тексты должны быть прямоугольного формата, причём тексты могут быть произвольными (т. е. «рыбой»).

Желательно также не использовать стандартные компоновки из инструментария программы, а создавать свою собственную композицию. Нужно скомпоновать 5—6 слайдов, включая заголовок.

Вначале **рассмотри** примеры готовых работ!

В бескрайнем море книг и журналов

Сделай эскиз дизайна книги в качестве подготовки к коллективной работе над оформлением книги. Один из ключевых элементов книги — её переплёт (или обложка). Это своего рода приглашение к прочтению книги.

Рассмотри примеры дизайна переплётных книг разной тематики и разных жанров.

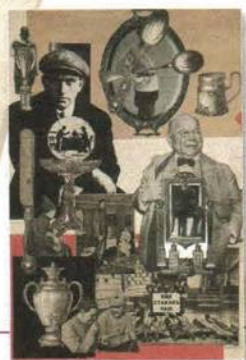
Переплёты

Придумай свою книгу или выбери одну из любимых и сделай своё решение: а) переплёта (обложки); б) титульного листа; в) разворота.

Всё выполни способом коллажа.

Основная задача — композиционное построение, баланс масс текста, иллюстраций и цветовых пятен.

Лучше, если ты будешь применять фотоиллюстрации, в том числе и фотоколлаж, как это делал, например, А. М. Родченко, иллюстрируя стихи В. В. Маяковского.

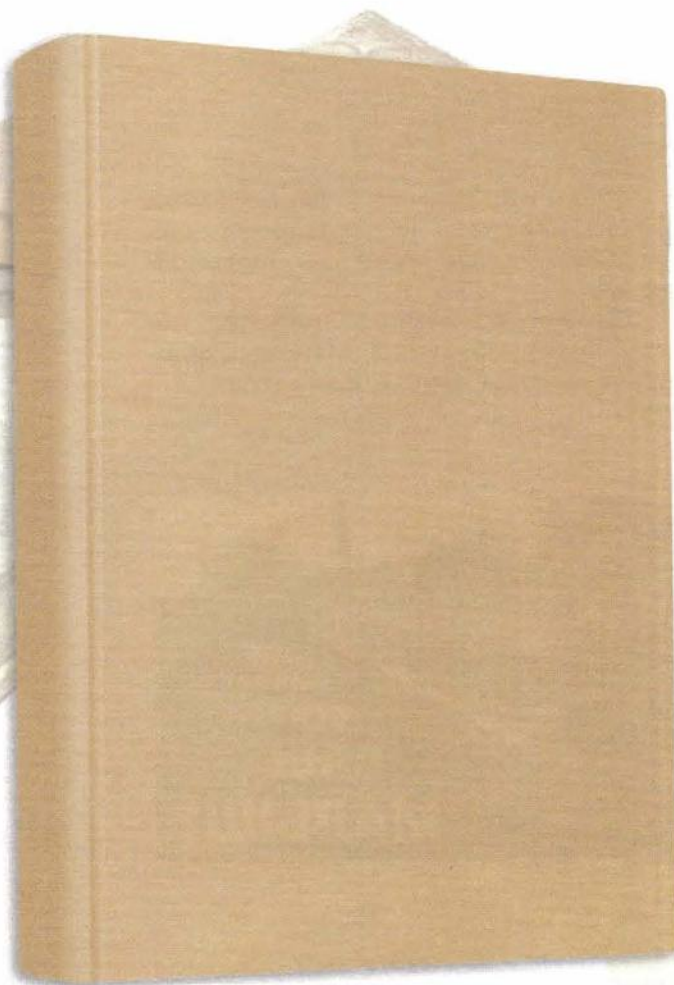
Иллюстрации

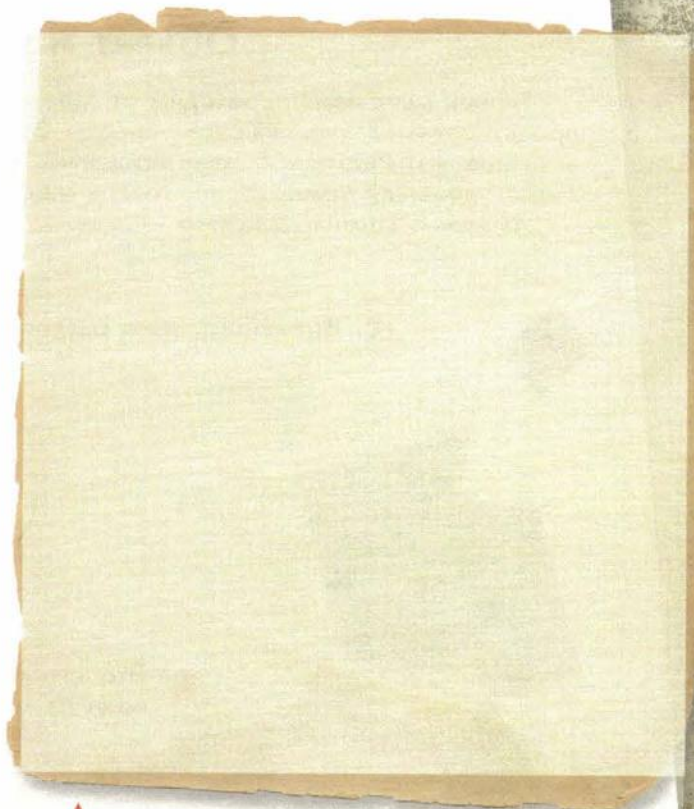
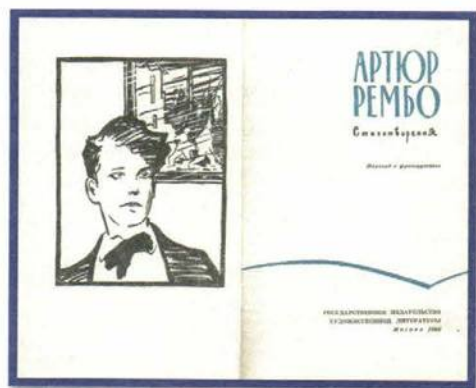
Титульный лист

Создай переплёт (или обложку) для книги.

Здесь, помимо цвета и композиции, очень важен характер шрифта, его соответствие содержанию.

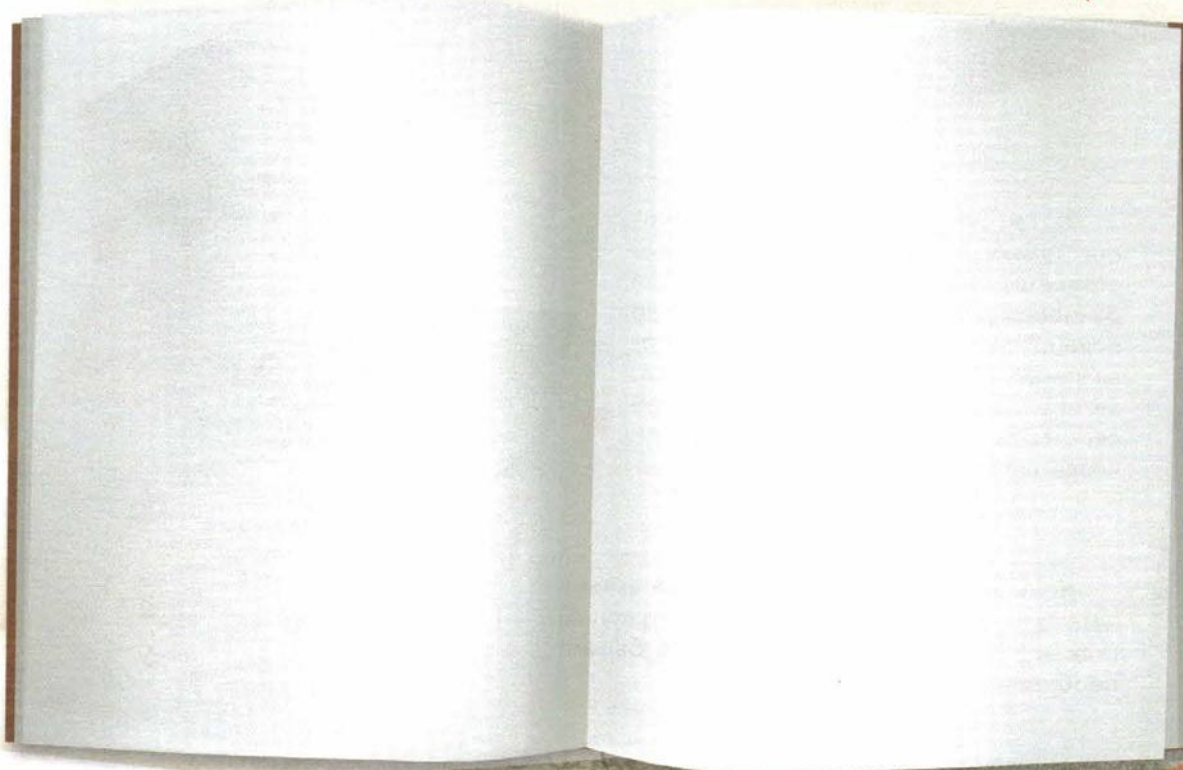

Титульный лист в большинстве случаев повторяет шрифт и стилистику переплёта.

Ты сделал переплёт к книге. Теперь **создай титульный лист** к ней.

Разворот может быть и таким. **Сделай разворот** книги, используя фотоиллюстрации.

Объект и пространство

Теперь мы с вами переходим от графического плоскостного дизайна к трёхмерному проектированию окружающей среды. Большое место в наших упражнениях займёт эскизное **архитектурное макетирование**, в котором по-прежнему основное внимание будет уделяться композиции, теперь уже *трёхмерной*.

Начнём с самого простого — с прямоугольников.

◀ Вот произвольно расположенный прямоугольник.

◀ Это его проекция в трёхмерное пространство, один из многих вариантов.

1. **Нарисуй и вклей** в фотографию второй «домик», соразмерный пространству. Второй «домик» должен быть разновелик с первым и составлять с ним интересную композицию.

2. Так же добиваясь соразмерности имеющемуся «домику» и пространству, **нарисуй и вклей** ещё два разновеликих «домика» (желательно освещённых с той же стороны). «Домики» могут наезжать друг на друга, загораживать друг друга. Постарайся, чтобы у всей композиции получился интересный силуэт.

Конечно, полезнее и интереснее выполнять эти задания в объёме, но рисунок (как эскиз будущего макета) также бывает необходим.

Если на чертеже (виде сверху) домик выглядит вот таким (см. справа), то в объёме и пространстве он может оказаться самой разнообразной конструкции.

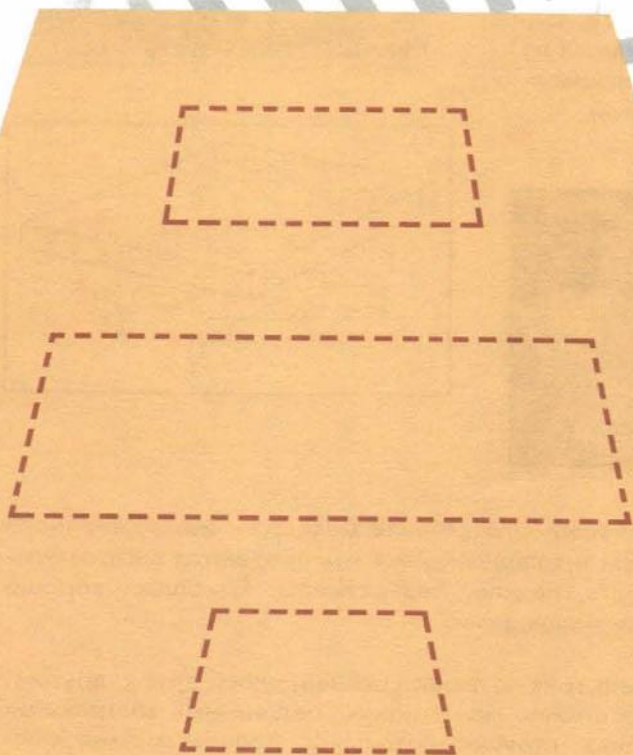
Включи воображение и по этому чертежу **нарисуй композицию макета** из трёх зданий, разнообразных по величине и по своему архитектурному облику.

Можно **нарисовать здания** на пунктирных местах карандашом в перспективе, но так, чтобы они не закрывали друг друга окончательно. Также можно **сделать макет в объёме**, сфотографировать и наклеить снимок.

Создай эти здания в объёме (лучше работать с плотной белой бумагой). Чтобы приклеить домик к плоскости, следует намазать клеем («Момент-кристалл» или ПВА) только торцевой край заготовки, затем присоединить её к нужному месту на плоскости и подождать до схватывания клея.

Если захочешь сделать крышу, то верхний срез стен под неё лучше делать ещё на развёртке, а приклеивать крышу в последнюю очередь, также намазав торцы стен клеем.

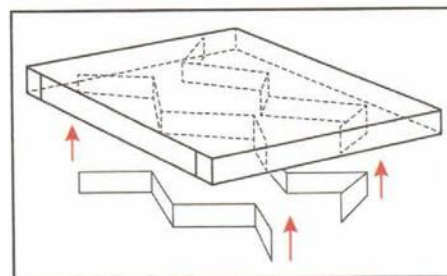

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете

Подобно тому как линии связывали и обогащали композиции с прямоугольниками, так и производные от этих линий — ограды, дорожки, бордюры газонов, мостки и пр. — помогут оживить ландшафтное пространство, связать части макета в единую композицию.

Макет можно сделать из плотной бумаги. Основа макета (подмакетник) также выполняется из плотной бумаги (см. рисунок) или из упаковочного картона, обклеенного сверху бумагой.

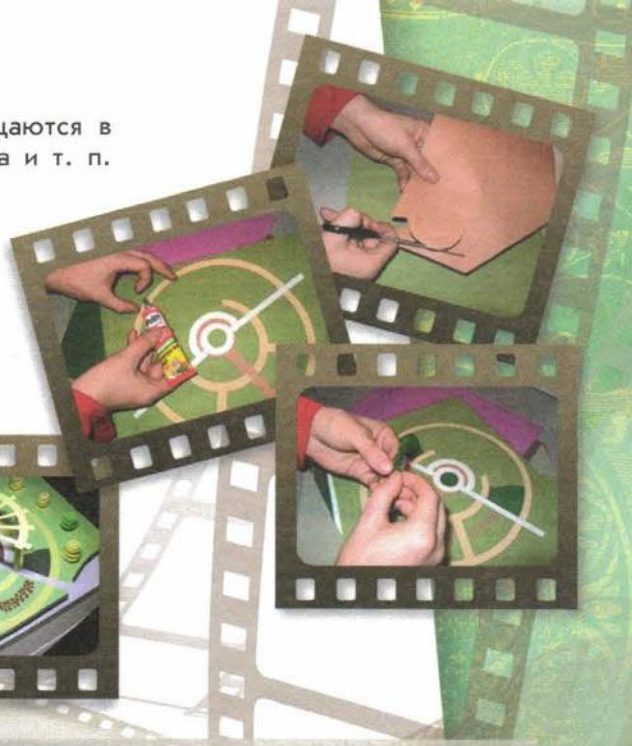
Ещё один эффективный и удобный способ изготовления макета — из отделочного пенопласта. Панели (размером 50×50 см и толщиной 2—4 мм продаются в строительных магазинах по 5—10 шт.) лучше брать гладкие, без рельефа. Пенопласт хорошо режется канцелярским ножиком и даже ножницами.

Уровни рельефа местности (достаточно трёх-четырёх уровней) склей друг с другом. Затем сочини архитектурный объект. Достаточно одного-двух соединённых абстрактных кубиков (без крыш) и ещё одного кубика, стоящего отдельно. Водоем можно обозначить на макете цветной бумагой пастельного оттенка (светло-серой, голубоватой) или чёрной. Если понадобится изогнутая поверхность (мостик, полукруглая стена и т. п.), то пенопласт нужно процарапать на поперечные брёвнышки, но не насквозь. Клей для пенопласта специальный. Склеенные места вплоть до их высыхания скрепи канцелярскими булавками.

Как видно на фотографиях, линии на макетах превращаются в ступени, в обозначение рельефа, ограды, дорожки, берега и т. п. Предлагаем на выбор два варианта работы.

1. Сделай карандашом эскизный набросок своего макета с 2—3 объёмами (домами), который ты будешь выклеивать в классе.

2. Сфотографируй этапы работы над макетом (3—4 фотографии), отпечатай фотографии на принтере (можно на чёрно-белом) и вклей в предлагаемый формат.

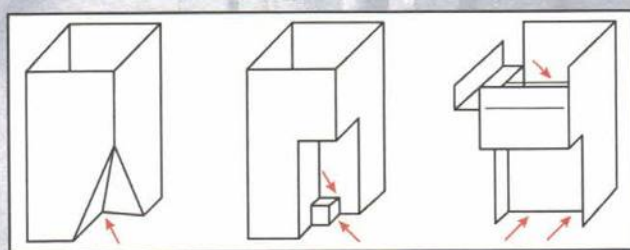

Здание как сочетание различных объёмов

Это композиционное упражнение связано с сочинением архитектурного сооружения, рассматриваемого как сочетание разных геометрических объёмов.

У каждого здания четыре фасада, даже у такого круглого, как музей Гугенхайма в Нью-Йорке (Музей современного искусства). Один из фасадов бывает главным. Он всегда выражает основную задумку архитектора. Обрати внимание на здание, примкнувшее сзади к музею. Быть бы ему скучнейшей коробкой, если бы не четыре полосы лоджий наверху, которые объединяют оба здания в один комплекс.

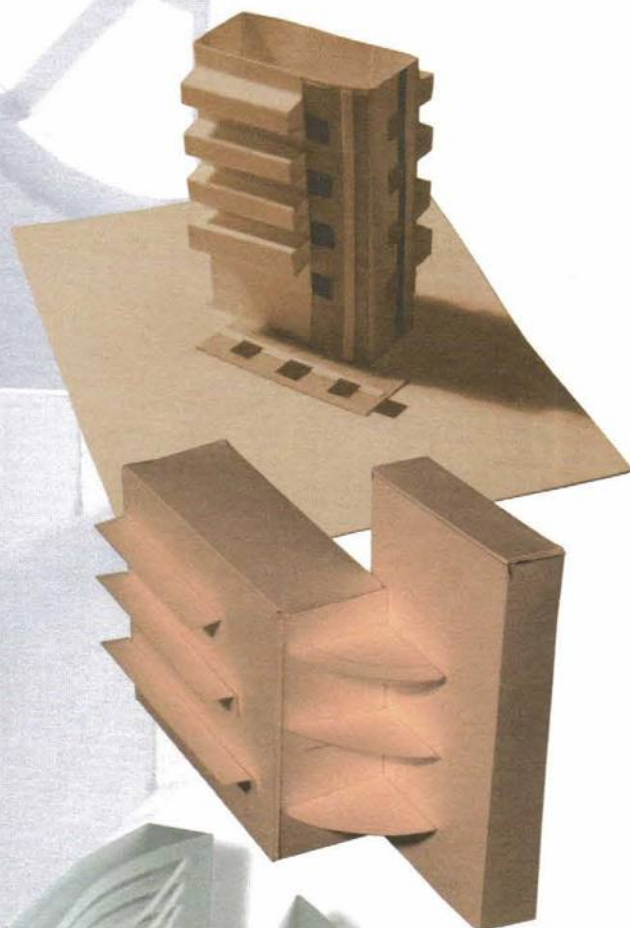
Сделать здание более интересным для восприятия тебе помогут сочетания различных объёмов, а также игра теней от выступов, карнизов балконов, рельефов и фактур стен.

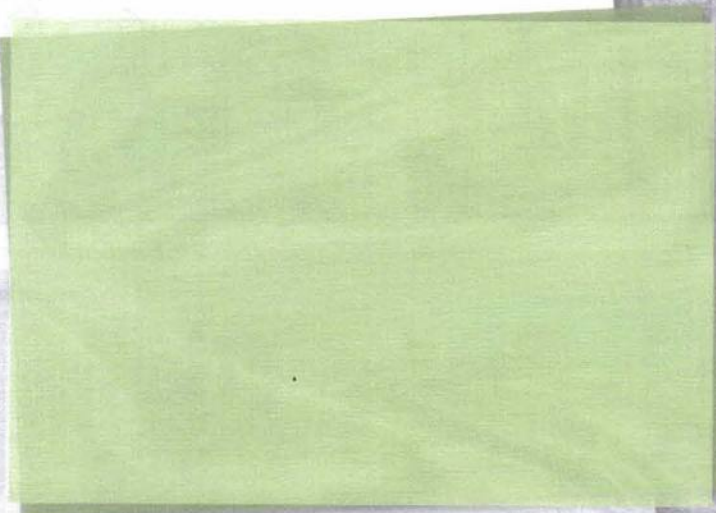
Красным цветом помечены надрезы, которые надо сделать ещё в развёртке.

На рисунках и фотографиях — варианты усложнения поверхностей зданий в макете. Все линии сгибов следует предварительно процарапать с внутренней стороны, особенно на рельефах.

Прорези лоджий также делают на развёртке, в дальнейшем параллелепипед нужно наклеить с небольшим изгибом — получатся изящные лоджии.

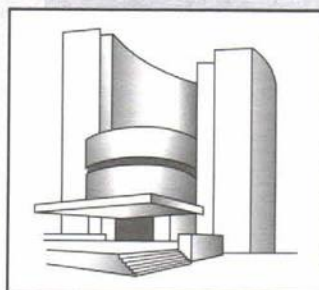

Нарисуй эскиз главного фасада здания, а затем склей по своему рисунку небольшой макет.

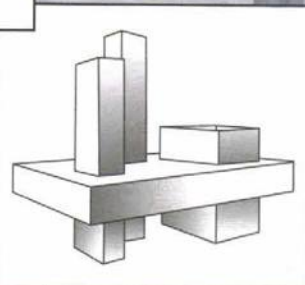

Создай эскиз макета здания, сочетающего в себе различные геометрические формы. Можно с помощью коллажа из чёрной (или любой тёмной) бумаги определить общий силуэт здания, а можно карандашом нарисовать его более подробно.

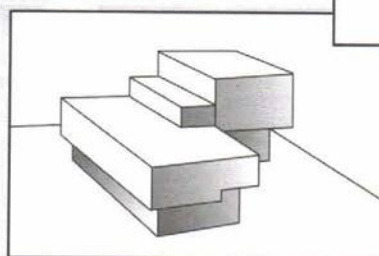
Главное — разнообразить способы сочетания объёмов!

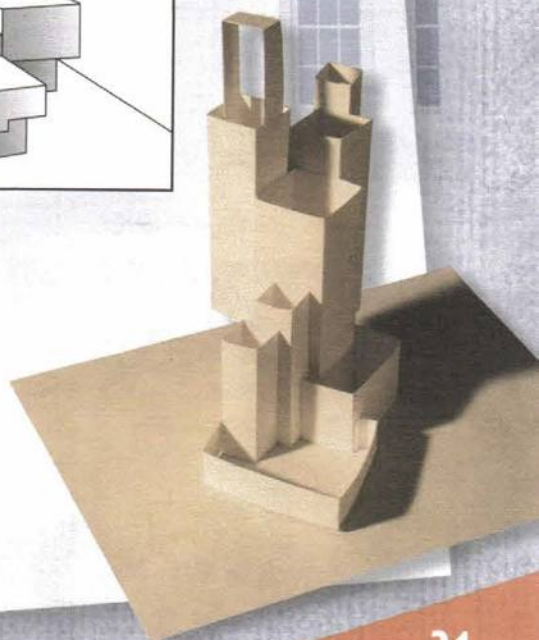
Обтекание

Врезание

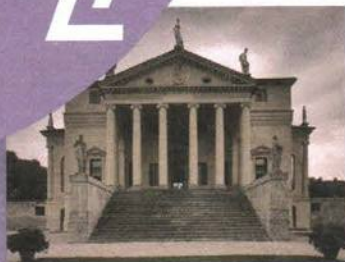

Примыкание

Важнейшие архитектурные элементы здания

Создай фотоколлаж фантазийного дома, используя вырезки фрагментов домов из ненужных журналов и рекламных проспектов. Важно, чтобы были отражены всевозможные наружные элементы дома (в том числе арки, навесы, карнизы, въездные пандусы и пр.).

Портик с колоннами

Стеклянная облицовка

Крыша

Стена

Балкон

Эркер

Окно

Входная дверь

Опоры и каркас

Перекрытия

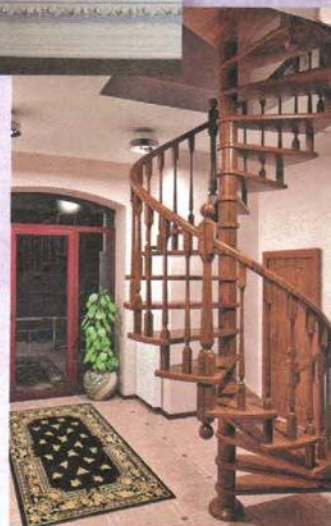
Окна

Полы

Потолки

Лестница

Лифт

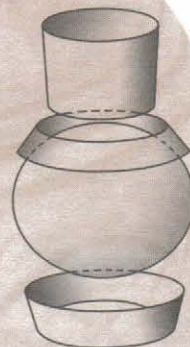
Сделай композицию из внутренних элементов здания (можно на примере одного этажа). Композицию выполни в виде коллажа, используя журнальные вырезки; цветные и чёрно-белые фрагменты при этом можно смешивать. Важно показать как можно большее количество элементов, сделав из них некий микс.

Можно составить коллаж на компьютере, отпечатать и наклеить на эту страницу.

Красота и целесообразность

Вещь как сочетание объёмов и образ времени

Проанализируй и нарисуй, из каких геометрических фигур в упрощённом варианте состоит эта настольная лампа

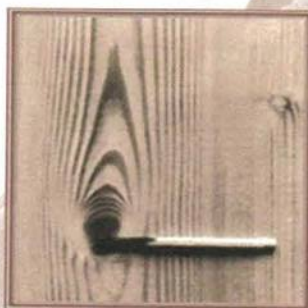
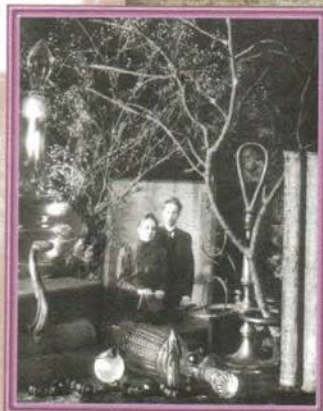
...и этот кухонный комбайн.

Мы живём в мире вещей и зданий едва ли не в большей степени, чем в живой природе. Поэтому **вещь** значима для нас как отпечаток времени, отражение нашей жизни.

Инсталляция (англ. installation — установка) — пространственная композиция, созданная из различных готовых материалов и форм (промышленных и бытовых предметов, природных объектов, фрагментов текстовой и визуальной информации). Вступая в необычные комбинации, вещь освобождается от своего привычного назначения, приобретая *функцию символическую*.

Вглядись в вещи, которые тебя окружают, **почувствуй** их душу, историю их жизни. В инсталляции, как и в плакате, в полной мере действует художественно-образный **язык монтажа**. Это касается принципов и логики соединения его элементов; в их сопоставлении, столкновении рождается образ, метафора, символ. Инсталляция расширяет смысл композиции, задаёт определённый ракурс восприятия.

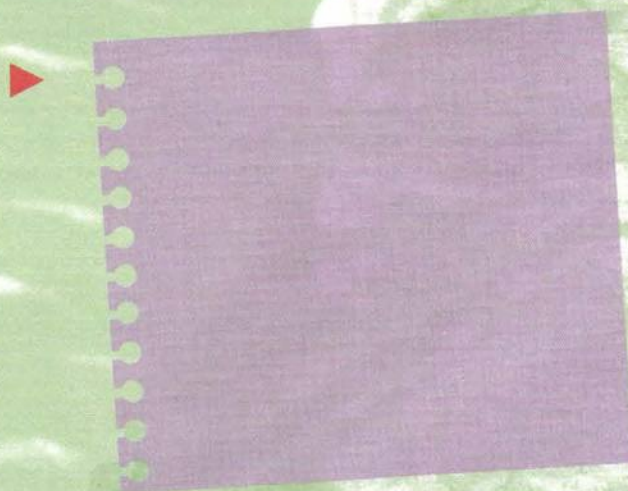
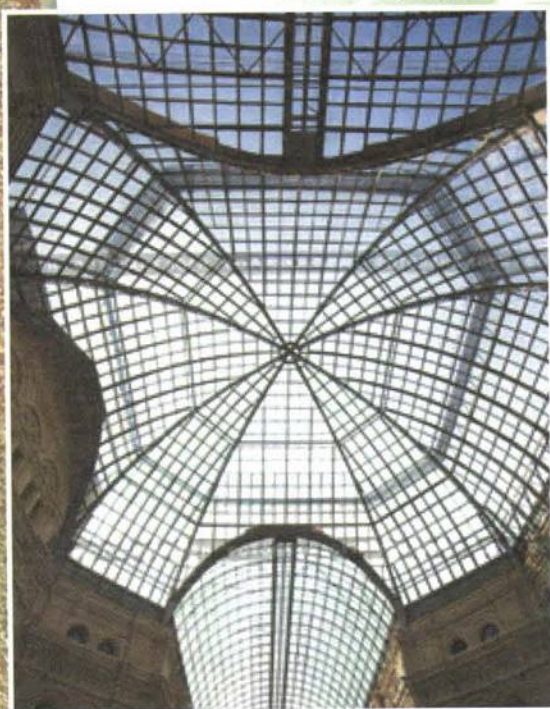
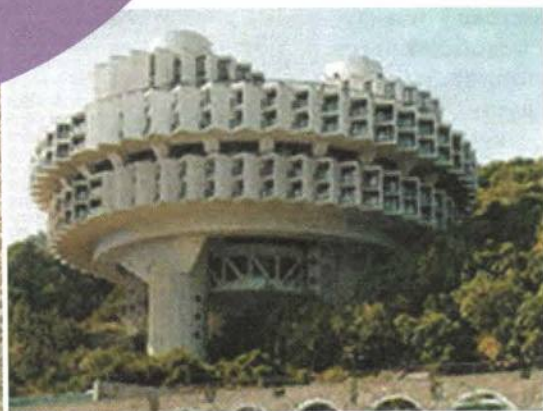
Создай инсталляцию — фотомонтаж из журнальных вырезок (фотографии людей, предметов, вещей, различных фактур, строк текста и т. п.).

Можно также создать инсталляцию на компьютере, отпечатать и вклеить в этот формат.

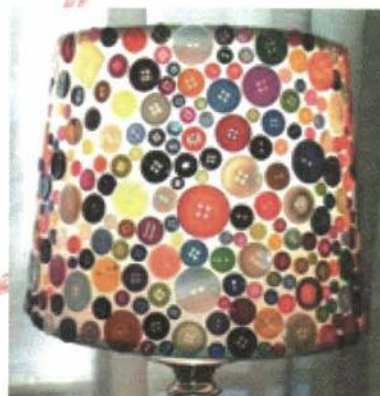
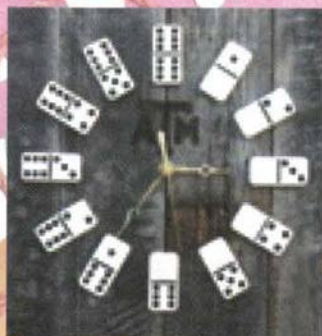

Проектируя вещи и здания, человек порой создаёт их вопреки законам живой природы. Однако часто он работает в гармонии с ней, изучая и используя принципы различных природных конструкций.

Нарисуй природные объекты, конструктивный принцип которых нашёл отражение в структурах зданий, представленных на фотографиях. Ты можешь также найти эти объекты в журналах или в Интернете, затем отпечатать, вырезать и вклеить в предлагаемые форматы.

Придумай и изобрази любым способом, как, на твой взгляд, можно преобразовать и использовать эти старые ненужные вещи, добавив к ним некоторые детали или, наоборот, что-то убрав.

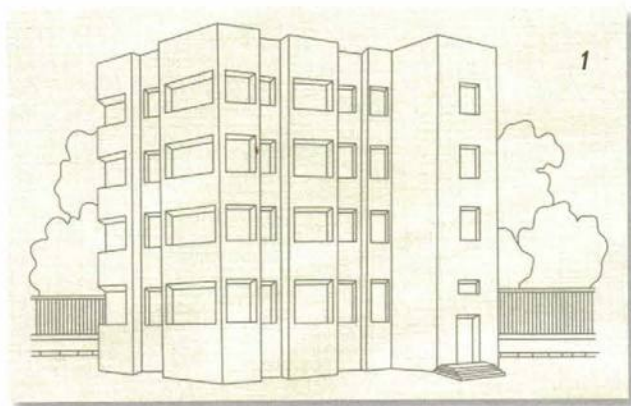

Цвет в архитектуре и дизайне

В дизайне и архитектуре приёмы использования цвета отличаются от техники работы с цветом в живописи. Если картины пишутся отдельными мазками всевозможных оттенков цвета, то в дизайне и особенно в архитектуре поверхности окрашивают локальным, т. е. равномерно распределённым, цветом.

Перед тобой рисунки типовых фасадов скучнейших, но «быстрых» в исполнении сборных домов... белые бетонные коробки.

Создай образное решение домов, введя цветовое разнообразие, но сохраняя при этом визуальную целостность.

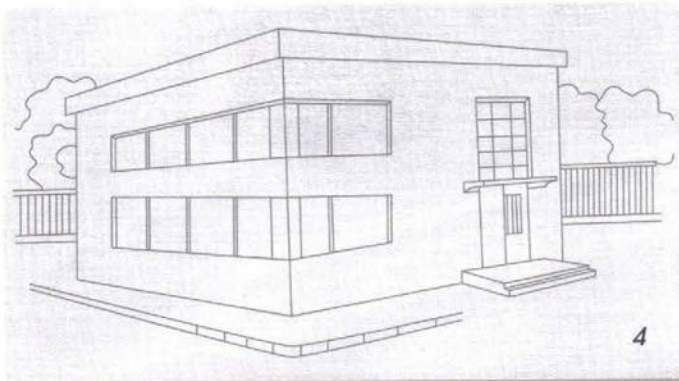
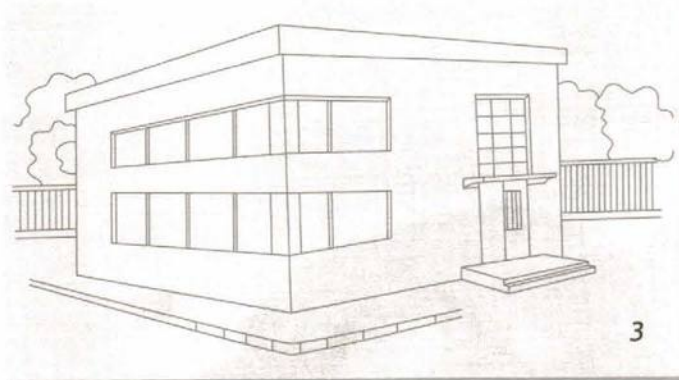

Дом № 1 — за счёт доминирующих цветовых вертикалей в раскраске визуально увеличить высоту дома.

Дом № 2 — за счёт доминирующих цветовых горизонталей сделай дом более приземистым.

Дом № 3 — при помощи соответствующей раскраски сделай этот дом строгим банковским или офисным учреждением.

Дом № 4 пусть станет весёлым зданием детского сада.

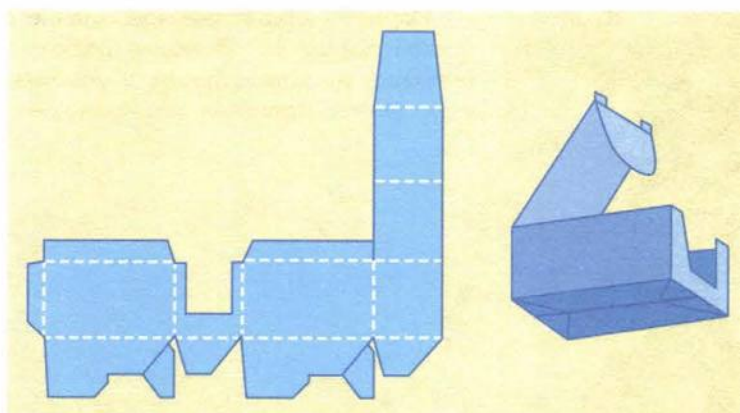
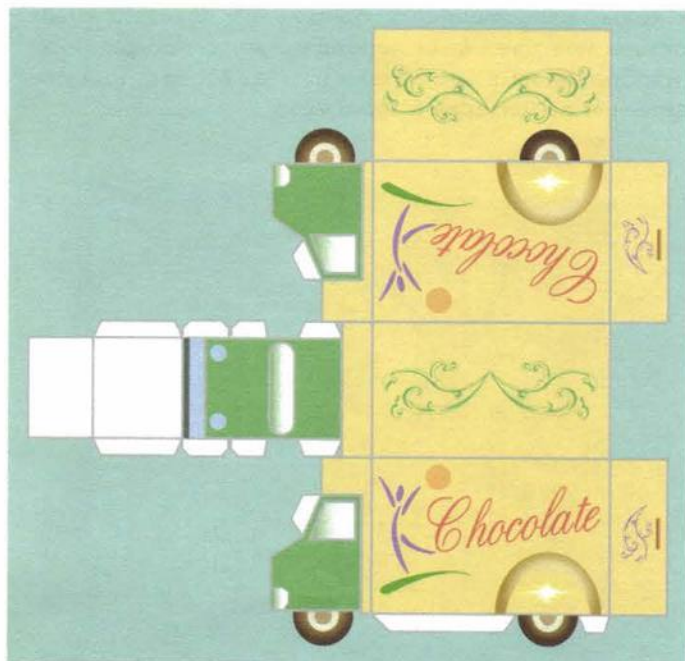

Рассмотри здание детского сада до и после ремонта.

Здесь даны развёртки упаковок.

Эти уменьшенные варианты развёрток ты можешь скопировать, увеличив до размеров упаковки товара. Затем придумай расположение изображения, логотипа и названия.

Сделай модель упаковки подходящего размера, сфотографируй её и вклей фотографию в тетрадь.

Создай эскиз декора упаковочного пакета. Ты можешь скомпоновать различные изображения, добавить логотип.

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК

Город сквозь времена и страны

Нарисуй общественное здание или храм, относящиеся к одному из архитектурных стилей прошлого. Выполни работу простым или цветными карандашами с натуры либо опираясь на иллюстрации в учебнике, изображения в Интернете и т. д. Можно нарисовать здание целиком, а можно — отдельный характерный фрагмент.

Изобрази стилизованный силуэт (обобщённый, без деталей) архитектурного ансамбля или здания прошлого, который наиболее характерен для того или иного города.

Создай образ любого из знаменитых городов мира!

Составь коллаж из изображений архитектурной постройки, предметов мебели и персонажа в костюме той или иной эпохи, того или иного стиля.

Изображение дамы можно заклеить изображением, которое ты подберёшь сам.

Дай небольшой словесный комментарий к своей композиции (какой именно стиль, какой век, какая страна).

Город сегодня и завтра

Сочини фотоколлаж на тему «Образ современной архитектуры», используя нарезку фотографий фрагментов современных сооружений из журналов и рекламных проспектов.

Создай композицию фрагмента «Города будущего». Прими во внимание такие варианты, как плавающий город, город под водой, мобильный город, летающий город и т. д. Используй простой карандаш или смешанную технику.

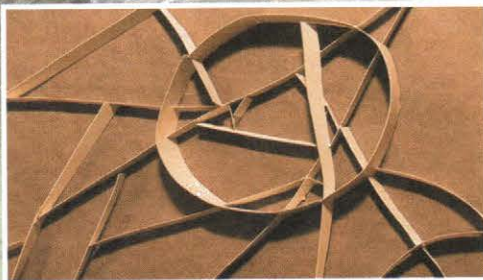

Живое пространство города

Постарайся сделать то, что редко кому удаётся, — придумать и нарисовать план воображаемого города с любым из трёх видов планировки (регулярная, или прямоугольная; радиально-кольцевая; нерегулярная, или свободная).

На плане обозначь следующими цветами:

- — жилые дома;
- — общественные и административные здания;
- — здания производственно-промышленной зоны;
- — зону развлечений, отдыха и спорта;
- — торговую зону (рынки, моллы);
- — парки, скверы; — центральную площадь.

Нарисуй карандашом, вырежи и вклей в фотографию улицы современное здание.

Чтобы оно не выпадало из общего стиля сложившегося исторического района города, слегка «подго-ни» его под старину. Вставить его можно, например, вместо одноэтажной пристройки слева.

Городской дизайн

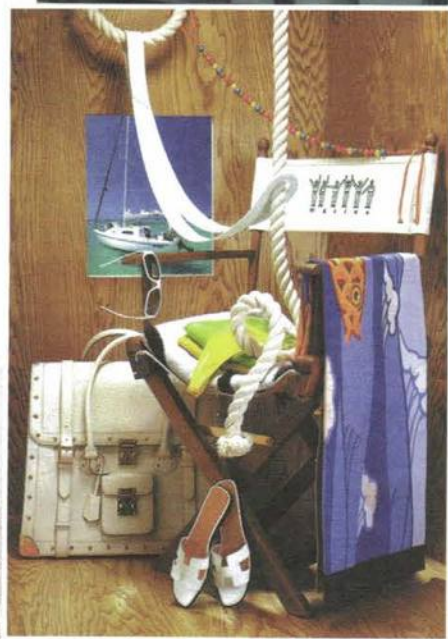
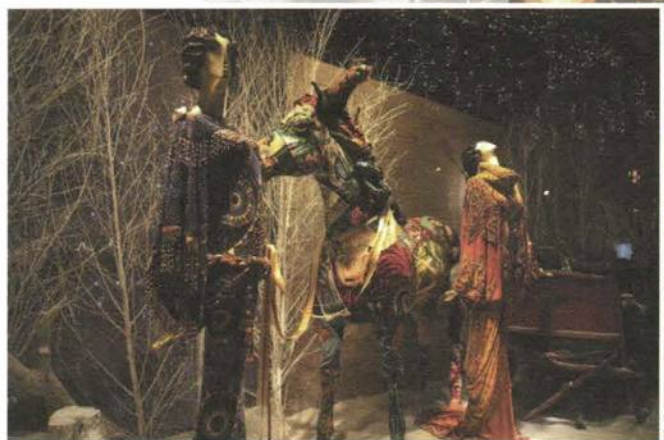
На фотографии городской улицы **разместить** различные виды рекламы (вывески, растяжки, рекламные плакаты и пр.). Для работы тебе понадобятся вырезки из журналов, рекламных проспектов, строки шрифтов, логотипы.

Оживи таким же образом рекламную тумбу.

Старайся не перегружать пейзаж громкой рекламой!

Используя вырезки — шрифты, логотипы, а также фотографии вещей и предметов, цветную бумагу, **сделай эскиз витрины магазина** с небольшой вывеской.

Интерьер и вещь в доме

Создай композицию в технике коллажа на тему «Стилевое единство интерьера».

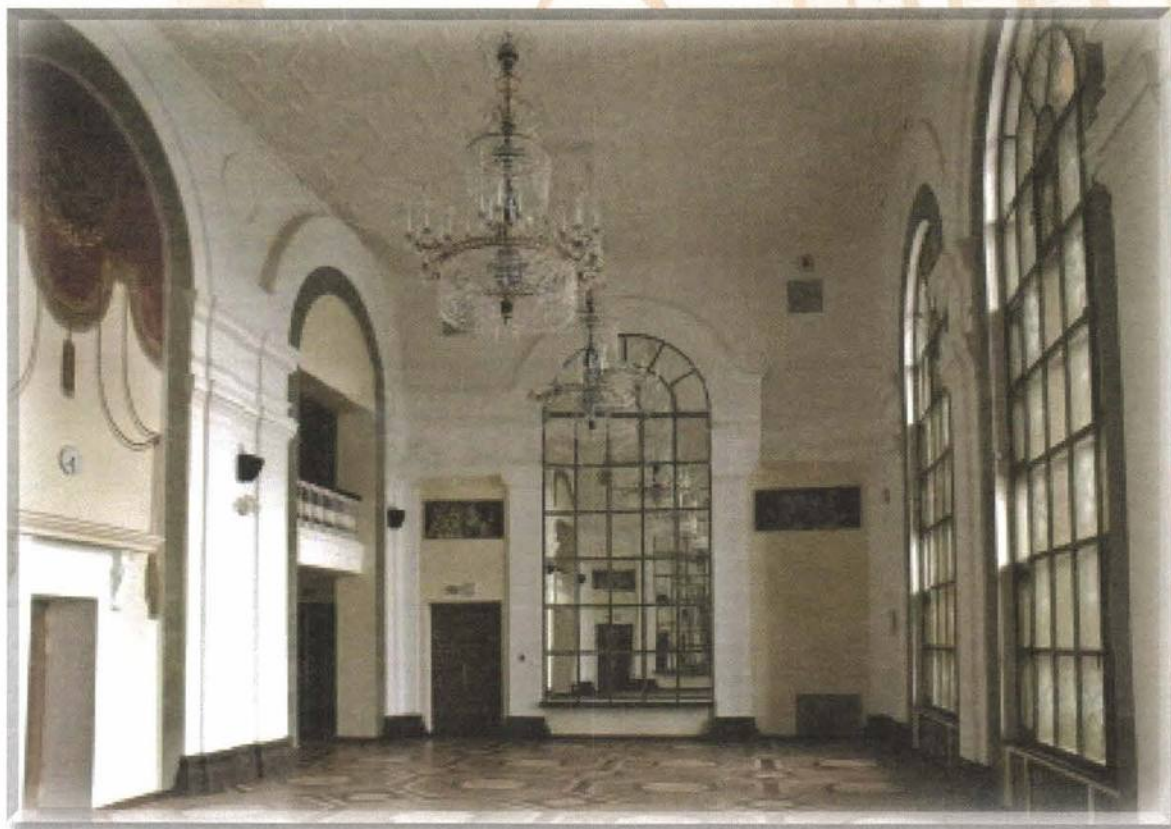
В композицию должны входить: фрагмент интерьера, 1—2 предмета мебели соответствующего стиля, 1—2 вещи (посуда, утварь) и образец одежды того же стиля и времени. Интерьер, как и всё остальное, может быть историческим, сословным (крестьянским, купеческим, дворянским) или современным.

Можно взять все элементы из Интернета, скомпоновать, напечатать (даже в чёрно-белом виде) и вклеить в формат.

Интерьер общественного здания... Здесь мебель другая, предметы обстановки иные по сравнению с домашними.

Наполни мебелью, драпировками, визуальным рядом интерьер театрального фойе — **дорисуй** их цветными карандашами или **сделай коллаж** из журнальных вырезок. ▼

Добавь (нарисуй) элементы обстановки (мебель, картины и т. д.) в этот незаконченный офисный интерьер. ▼

Если в английской школе ландшафтного дизайна всё построено на сохранении естественности и динамическом равновесии природных масс (цветы, кустарники и пр.), а также архитектурных элементов, то во французской школе сады выстраиваются по принципу симметрии, регулярности и «причёсанности» природы.

Русская парковая культура тяготеет скорее к французской школе. Особое место занимают русские усадьбы. Ажурные кованые ворота, липовая аллея, цветник перед домом, колонны или полуколонны фасада, сооружённого в стиле классицизма...

Сделай коллаж на тему «Русская усадьба», составив его из журнальных нарезок.

В предлагаемый пейзаж впиши — **вклей** — здание, которое гармонировало бы по своей конструкции (тектонике), соразмерности, цвету с природным ландшафтом. Это может быть и архитектурный ансамбль, скомпонованный из различных фотофрагментов, объединённых, однако, общей стилистикой.

Ты — архитектор!

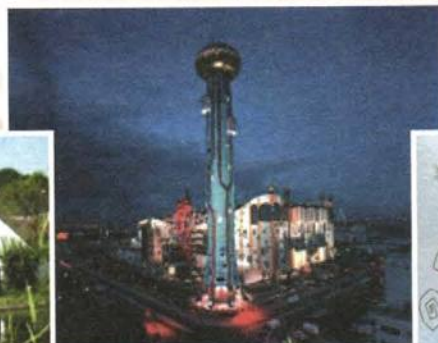
Прежде чем приступить к следующей работе, вспомни, что ты уже освоил понятие композиционной доминанты, понял необходимость уравнивать массы как в симметричной, так и в асимметричной композиции.

Тебе вместе с ребятами предстоит выполнить коллективную работу — проектирование архитектурного сооружения. Опираясь на историю архитектуры, вы можете сделать макет старинной постройки: замка, храма и т. п. Рассматривая современную архитектуру и прогнозируя её будущее, можете сочинить свой образ будущих сооружений. Также все вместе можете создать фрагмент сказочного города с абсолютно «несерьёзной» архитектурой.

Коллективная работа будет включать следующие этапы:

- 1) совместный выбор одной из тем проекта и сбор информации;
- 2) выполнение каждым участником предварительного эскиза всего сооружения;
- 3) обсуждение представленных эскизов (в том числе и твоего), выбор лучшего эскиза, внесение поправок;
- 4) подбор «строительных» материалов, т. е. материалов, из которых будет создаваться коллективная работа;
- 5) распределение индивидуальных заданий для каждого участника;
- 6) выполнение индивидуальных заданий (работа в материале);
- 7) сведение результатов и совместная доработка;
- 8) демонстрация коллективной работы и её защита.

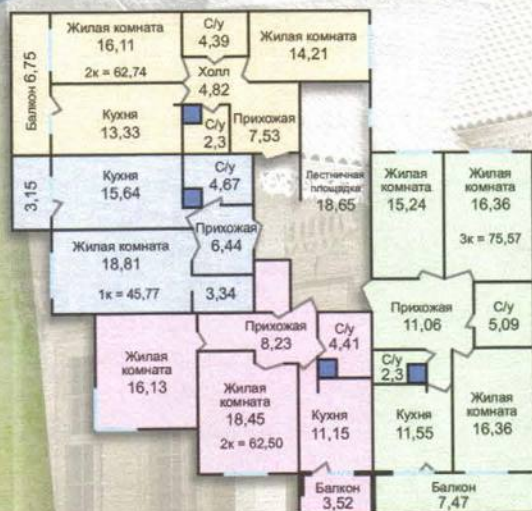

На этой странице **сделай эскиз** — свой вариант коллективной работы. Можно нарисовать эскиз карандашом или составить композицию из фотографий архитектурных элементов. Если эти фотографии не полностью выражают твой замысел — дорисуй, пусть это будет смешанная техника эскиза. Важно растолковать свою идею!

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ

Мой дом — мой образ жизни

Рассмотри классический план этажа дома. На нём целых четыре квартиры типового жилого дома.

Глядя на фотографии фасадов дома, представь и нарисуй схемы расположения помещений первого и второго этажей.

Сочини дом своей мечты, не стесняя себя размерами и количеством комнат. Кстати говоря, дом может быть высоким, но может оказаться и одноэтажным. Продумай назначения помещений дома, исходя из твоих желаний.

Сделай небольшой **рисунок или фото-коллаж** внешнего вида дома своей мечты и помести в тетрадь.

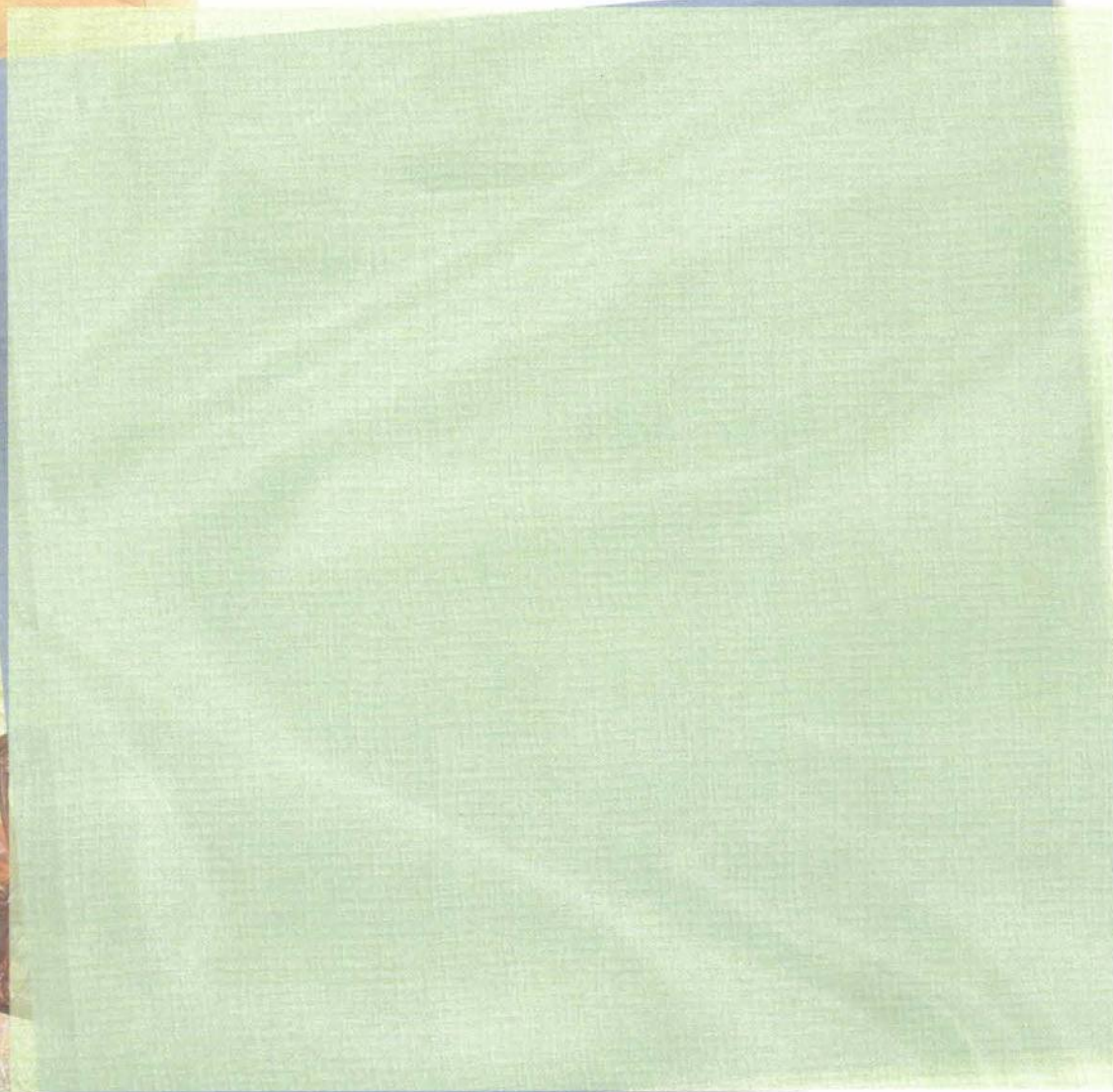

Интерьер, который мы создаём

Основной «сюжет» задания, которое предлагается выполнить, можно сформулировать так: «Одной комнате — несколько функций». Иначе это называется *зонирование помещения*. Действительно, если у тебя своя комната, то в ней ты спишь, делаешь уроки, физзарядку, поэтому для каждой деятельности должен быть свой угол, своя зона.

Сделай чертёж-схему расстановки мебели в комнате, которая выполняет несколько функций. Зонирование можно осуществить с помощью стеллажа, ширмы, занавески и т. д.

Фантазируй и рисуй!

А на этой странице ты по выбору можешь сделать:

1) перспективный пространственный **рисунок комнаты**, расположение мебели в которой ты делал на предыдущей странице;

2) **изображение интерьера в технике коллажа** с использованием вырезок из рекламных проспектов, журналов и т. п.

Не забывай при этом о композиционной доминанте! Твоя комната не служебный офис. Сделай в интерьере цветовой акцент (покрывало, подушки, коврик, декоративный постер на стене и т. п.).

Зонировать комнату можно и цветом стен, повторив цвет в предметах обстановки этой зоны.

Дизайн и архитектура моего сада

Это задание также можно назвать «Сад моей мечты».

Придумай и создай план сада. В план ты можешь включить бассейн, спортивную площадку, зелёные полянки для игр, конюшню, фонтан, беседку и т. д. Строения, дорожки, площадки обозначь по своему усмотрению.

Деревья, кусты, цветники обозначаются на плане так, как на этом рисунке.

Ворота

Нарисуй цветными карандашами эскиз уголка сочинённого тобой или реального сада.

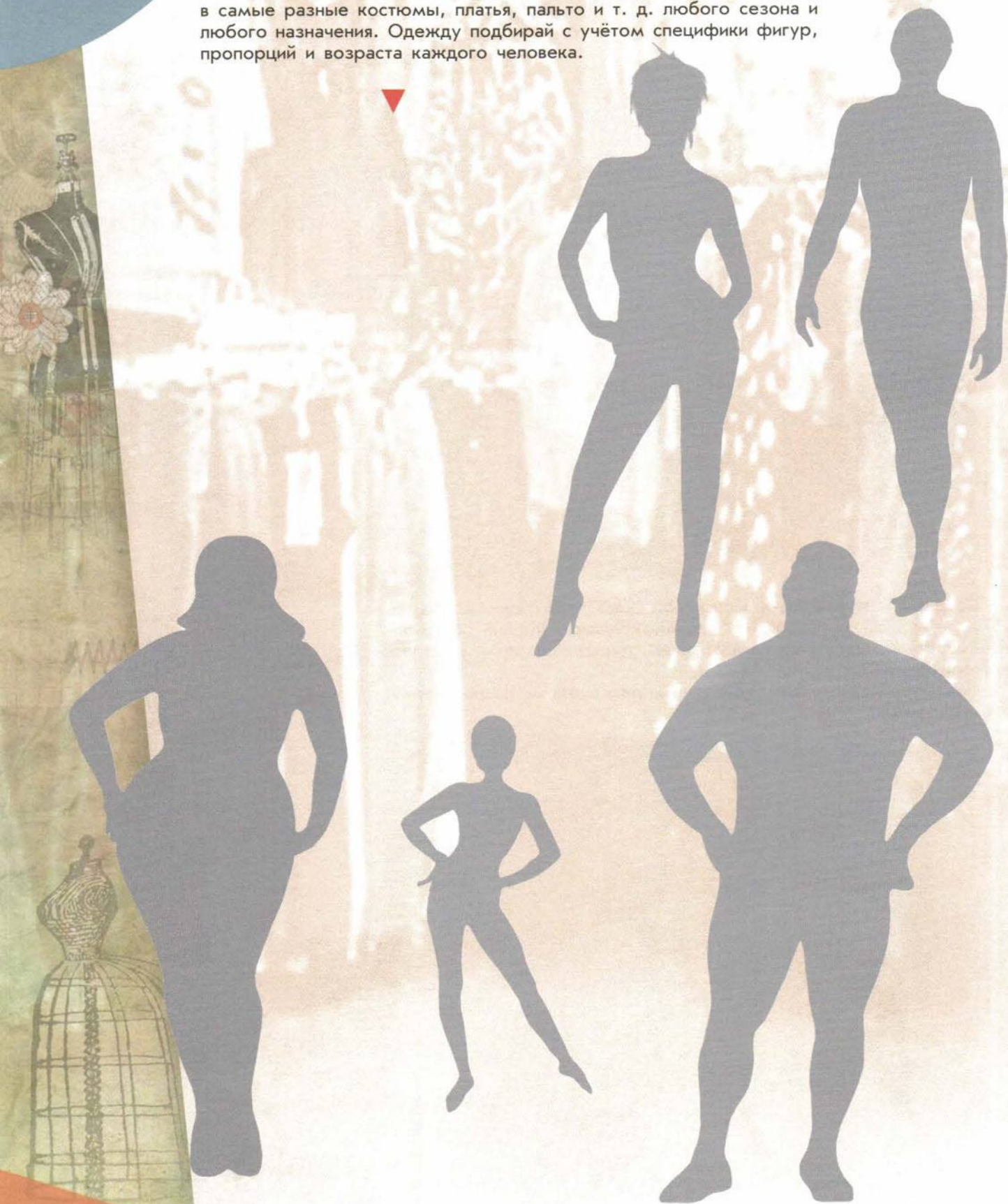
Создай две композиции японского букета — икебаны — в высокой и низкой вазах. Работай в технике коллажа. Можно использовать изображения цветов из журналов, открытки, а ветки вырезать из коричневой или чёрной бумаги.

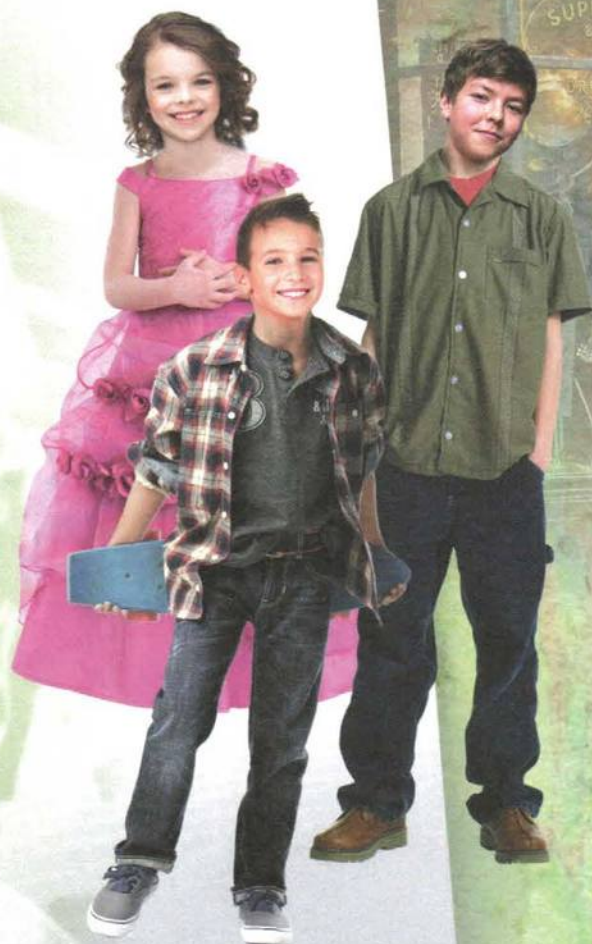
Помни об асимметрии, доминанте, ритмическом расположении цветов и веток!

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды

Сделав вырезки из журналов, способом коллажа одень силуэты в самые разные костюмы, платья, пальто и т. д. любого сезона и любого назначения. Одежду подбирай с учётом специфики фигур, пропорций и возраста каждого человека.

▲ **Сделай** на фоне фотографий **два эскиза** разных видов одежды для собственного гардероба, например спортивного костюма и вечернего платья (или костюма).

Для коллажа используй собственный фотопортрет, а комплект одежды создай из журнальных вырезок.

Можешь придумать эскиз одежды не только для себя, но и для своего друга или подруги. ►

Ты, конечно, знаешь, что существует такая одежда, которую можно назвать командной. Это бывает и в спорте, и на различных производственных предприятиях, фирмах. Такая одежда является частью фирменного стиля, такой же частью, как фирменный знак, логотип и пр.

Сочини и изобрази в смешанной технике графики и коллажа комплект командной одежды. Это может быть одежда реальной спортивной команды вашего класса, школы или двора либо клубная одежда по интересам, одежда для совместного похода, путешествия, военной игры и пр.

Желательно, чтобы на одежде присутствовала какая-то эмблема, знак или логотип.

На фоне этого рисунка макета театральной декорации **сделай два эскиза** костюмов персонажей, соответствующих данной обстановке.

Для выполнения эскизов используй любые фактурные материалы. На фотографиях ты видишь, что это могут быть куски грубой ткани — мешковины, бумага и тюль для букетов, газета и т. п.

Автопортрет на каждый день. Грим и причёска в практике дизайна

Если ты захочешь стать профессиональным стилистом-визажистом, то будешь изучать специальную литературу. Пользоваться в юные годы бытовым гримом совершенно ни к чему: все в этом возрасте по-своему красивы и без косметики.

Сделай цветными карандашами и гуашью эскизы карнавального грима для школьных праздников. На фотографиях ты видишь варианты такого грима, выполненного ребятами из студии «Старт» (Москва) и другими детьми.

Когда ты перейдёшь от эскиза к созданию грима на лице реального человека, пользуйся детским аквагримом: он абсолютно безвреден.

Здесь представлены различные типы лица.

Рассмотри и проанализируй их. Дизайнеры, парикмахеры-стилисты должны знать, какая причёска подходит к тому или иному типу.

Поработай стилистом! Укрась эти лица причёсками. Тебе понадобятся ножницы, фотографии из журналов, рекламных проспектов и клей. Подробности о самых разных причёсках ты легко найдёшь в Интернете.

Основные типы лиц:

продолговатое

овальное

круглое

треугольное

прямоугольное

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Дорогой друг!</i>	3
1. ХУДОЖНИК — ДИЗАЙН — АРХИТЕКТУРА	
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры	4
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции	—
Прямые линии и организация пространства	6
Цвет — элемент композиционного творчества	8
Свободные формы: линии и тоновые пятна	10
Буква — строка — текст	11
Когда текст и изображение вместе	12
В бескрайнем море книг и журналов	14
2. В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ	
Объект и пространство	16
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете	18
Конструкция: часть и целое	20
Здание как сочетание различных объёмов	—
Важнейшие архитектурные элементы здания	22
Красота и целесообразность	24
Вещь как сочетание объёмов и образ времени	—
Цвет в архитектуре и дизайне	28
3. ГОРОД И ЧЕЛОВЕК	
Город сквозь времена и страны	30
Город сегодня и завтра	32
Живое пространство города	34
Вещь в городе и дома	36
Городской дизайн	—
Интерьер и вещь в доме	38
Природа и архитектура	40
Ты — архитектор!	42
4. ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ	
Мой дом — мой образ жизни	44
Интерьер, который мы создаём	46
Дизайн и архитектура моего сада	48
Мода, культура и ты	50
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды	—
Дизайн современной одежды	52
Автопортрет на каждый день. Грим и причёска в практике дизайна	54