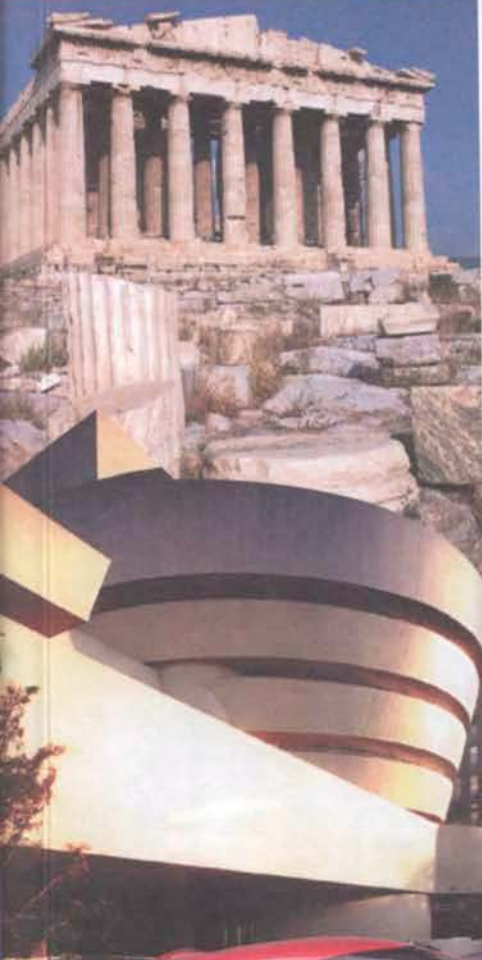

А.С. Питерских Г.Е. Гуров

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Школа Неменского

Дизайн и архитектура в жизни человека

78

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

А.С. Питерских Г.Е. Гуров

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Школа Неменского

Дизайн и архитектура в жизни человека

7–8 КЛАССЫ

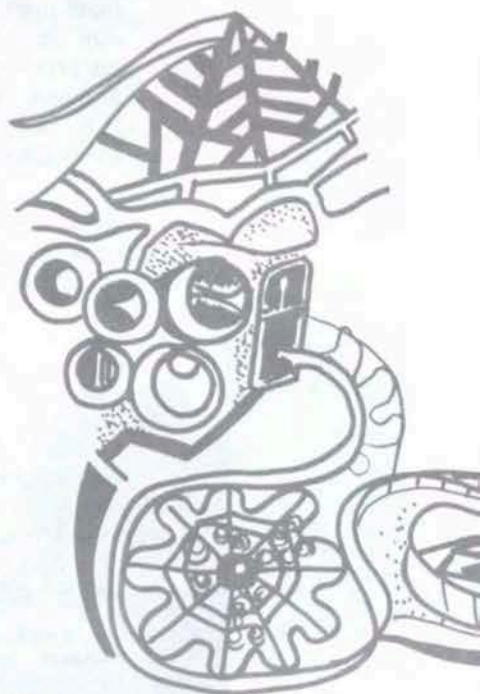
Учебник
для общеобразовательных
учреждений

Под редакцией Б.М. Неменского

Рекомендовано Министерством
образования и науки
Российской Федерации

5-е издание

МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2012

7.8

УДК 373.167.1:73

ББК 85.1я72

П35

На учебник получены положительные заключения
Российской академии образования (№ 01-348/5/7д от 22.10.2007)
и Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования (№ 563 от 19.07.2007)

Руководитель проекта —
народный художник России, академик РАО и РАХ
Б.М. Неменский

Детские работы, приведенные в учебнике, выполнены учащимися московских школ: № 498, № 340, № 328, № 996, № 1122 — участниками инновационной сети «Модернизация эстетического образования». Авторы благодарят педагогов-экспериментаторов, принявших участие в методической разработке заданий и создании видеоряда учебника Т.В. Захарову, О.Ю. Пшеничную, И.Б. Полякову, В.Б. Голицыну, О.Н. Наумову, и слушателей курсов повышения квалификации Центра НХО (Москва).

Макет и электронная верстка художника **А.П. Асеева**

Питерских А.С.

П35 Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7–8 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2012. — 175 с. : ил. — ISBN 978-5-09-028700-5.

Учебник создан в соответствии с программой для общеобразовательной школы «Изобразительное искусство и художественный труд. 1–9 классы», которая разработана под руководством Б.М. Неменского.

Учебник знакомит с особенностями образно-выразительного языка конструктивных искусств — дизайна и архитектуры — в рамках предмета «Изобразительное искусство». Дается необходимый объем знаний, умений и навыков для художественно-творческой работы детей в материале. Каждая тема снабжена системой развивающих заданий разного уровня и обобщающих вопросов.

УДК 373.167.1:73
ББК 85.1я72

ISBN 978-5-09-028700-5

© Издательство «Просвещение», 2008–2012
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2008–2012
Все права защищены

Дорогой друг!

Ты часто слышишь слова: «дизайн», «модуль», «конструкция», «имидж»... Какие-то из них тебе уже известны и понятны, какие-то встречаются впервые. На страницах учебника ты найдешь ответы на многие занимающие тебя вопросы, а что-то откроется с новой стороны и, может быть, вызовет желание разобраться поглубже самому.

В предыдущие годы ты познакомился с триединством пространственных искусств: изобразительных, декоративных и *конструктивных*. В этой книге твое внимание впервые будет сосредоточено исключительно на конструктивных искусствах: архитектуре и дизайне. Они составляют очень важную сторону нашей жизни — ту среду, в которой мы живем. Большей частью в наш век мы окружены не деревьями и лугами, а разными зданиями, площадями и машинами. Мы живем в мире вещей, и важно, чтобы не вещи нами руководили, а мы командовали ими. И здания, и вещи — не нейтральны, а влияют на образ жизни, формируют наш вкус и сознание.

Сегодня в повседневной жизни очень важно обладать элементарной грамотой конструктивных искусств, необходимой даже при выборе одежды и создании иньереера. Благодаря работе с этой книгой ты приобретешь основу таких знаний. Это не значит, что из тебя собираются воспитать будущего дизайнера или архитектора, но быть «грамотным пользователем», т.е. человеком, понимающим, как устроены вещи и как их использовать в соответствии со своими целями и образом жизни, должен каждый.

Для этого мало технологических знаний, надо еще уметь «читать» художественный язык вещей и зданий, ощущать смысл соразмерности их форм, красоту конструкции. Вещь и здание одновременно принадлежат и быту, и искусству. Мы должны не только понимать и сохранять красоту, созданную до нас, но и уметь делать мир вокруг удобным, экологичным, преобразовывать его по законам красоты. Это преобразование начинается с окружающих тебя вещей, с создания *твоего мира*, и от родного порога устремляется к миру больших человеческих ценностей. Можно сказать, что все мы, формируя свой облик, в итоге формируем облик мира.

Я желаю тебе приобретения новых знаний, увлекательных и интересных открытий в начале долгого пути познания искусства архитектуры и дизайна, чтобы в будущем сделать мир, в котором ты живешь, более добрым и человечным.

Б. Неменский

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН — КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА В РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ

Мир, который создает человек

7

ХУДОЖНИК — ДИЗАЙН — АРХИТЕКТУРА

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры

13

Глава 1. Основы композиции в конструктивных искусствах

Гармония, контраст и выразительность
плоскостной композиции,
или «Внесем порядок в хаос!»

15

Прямые линии и организация пространства

21

Цвет — элемент композиционного творчества

23

Свободные формы: линии и тоновые пятна

25

Глава 2. Буква — строка — текст

Искусство шрифта

29

Глава 3. Когда текст и изображение вместе

Композиционные основы макетирования
в графическом дизайне

33

Глава 4. В бескрайнем море книг и журналов

Многообразие форм графического дизайна

41

В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ

Художественный язык конструктивных искусств

47

Глава 1. Объект и пространство

От плоскостного изображения к объемному
макету

49

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете

54

Глава 2. Конструкция: часть и целое

Здание как сочетание различных объемов.
Понятие модуля

59

Важнейшие архитектурные элементы здания

65

Глава 3. Красота и целесообразность

Вещь как сочетание объемов и образ времени

71

Форма и материал

76

Глава 4. Цвет в архитектуре и дизайне

Роль цвета в формотворчестве

83

ЧАСТЬ

3

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК**Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека** 89**Глава 1. Город сквозь времена и страны**

Образы материальной культуры прошлого 91

Глава 2. Город сегодня и завтра

Пути развития современной архитектуры и дизайна 103

Глава 3. Живое пространство города

Город, микрорайон, улица 111

Глава 4. Вещь в городе и дома

Городской дизайн 117

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера 120

Глава 5. Природа и архитектура

Организация архитектурно-ландшафтного пространства 127

Глава 6. Ты — архитектор!

Замысел архитектурного проекта и его осуществление 133

ЧАСТЬ

4

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ**Образ жизни и индивидуальное проектирование** 137**Глава 1. Мой дом — мой образ жизни**

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом 139

Интерьер, который мы создаем 143

Пугало в огороде, или... под шепот фонтанных струй 147

Глава 2. Мода, культура и ты

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 155

Встречают по одежке 162

Автопортрет на каждый день 169

Моделируя себя — моделируешь мир 174

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН — КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА В РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ

Мир, который создает человек

Каждый из нас хочет хорошо выглядеть, модно одеваться, жить в удобном доме и красивом городе. Но не думайте, что для достижения этого нужны только деньги. Нужны культура, художественный вкус и знания. Эти знания о красоте и удобстве зданий и вещей, законы их созидания и составляют основу архитектуры и дизайна.

АРХИТЕКТУРА — это искусство «сочинения» зданий и одновременно сами здания, окружающие нас.

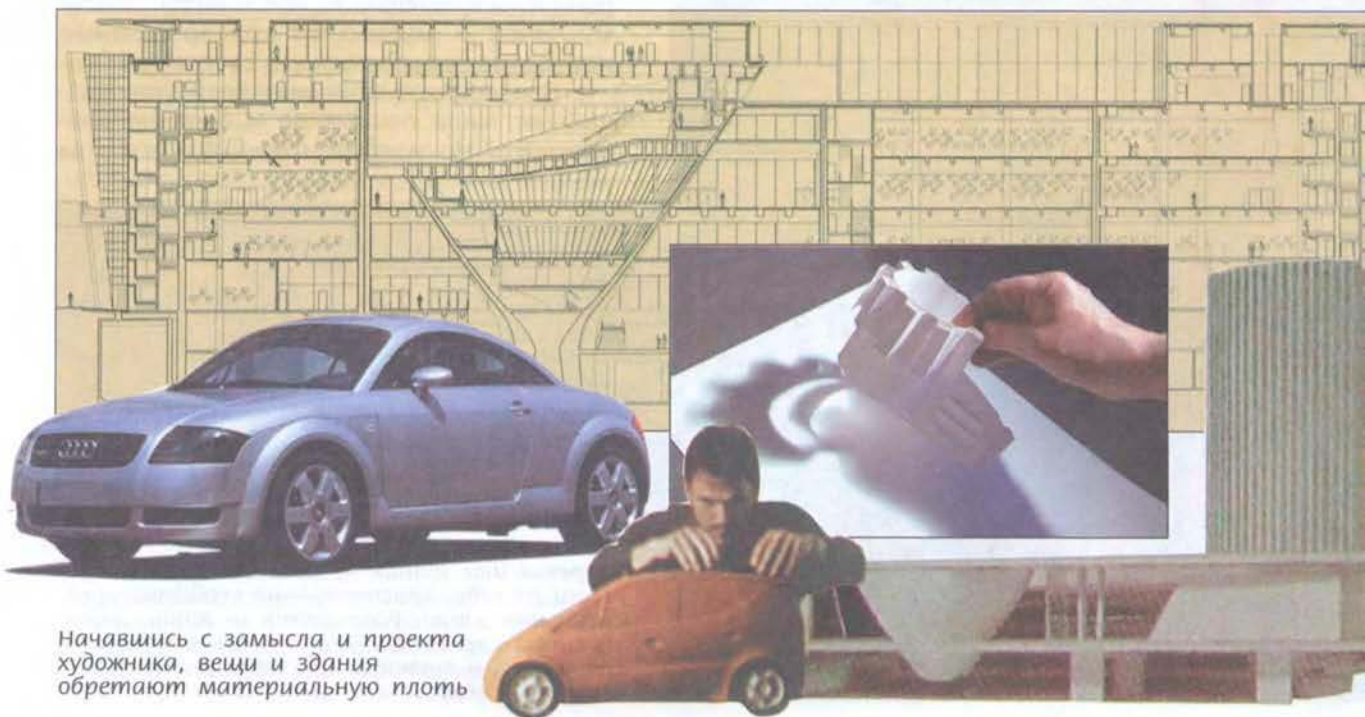
ДИЗАЙН — это искусство создания облика вещей, их формы, это многообразный мир вещей — от вилки и журнала до одежды и машин.

Все сооружения, будь то заводы и вокзалы, дворцы и церкви или жилые дома, конструируются архитектором. Вещь, если присмотреться к ней, — тоже сконструированное «сооружение». Различаются лишь принципы их конструирования. Основу любой вещи или здания составляет какая-то конструкция, соединение объемных форм, выполненных из разных материалов. Поэтому мы можем объединить архитектуру и дизайн в единое понятие **конструктивные искусства**.

Конструктивные искусства — единство художественной и материальной культур

Жизнь любого предмета или здания начинается с графического изображения, чертежа и макета. В основе вещи и здания всегда лежит определенная конструкция

Начавшись с замысла и проекта художника, вещи и здания обретают материальную плоть

Соборы Московского Кремля, мост в Сан-Франциско, предметы из хрусталя или парк с беседкой рождают в нас ощущение красоты благодаря своей конструкции, гармонии форм и цвета. Поэтому о зданиях и вещах можно говорить как о произведениях искусства

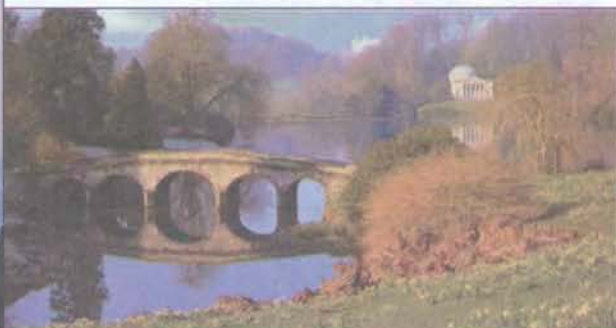

Здания и вещи составляют предметный мир, окружающий нас, «вторую», рукотворную природу, т.е. вещественно-материальную среду, созданную людьми, в которой они живут и трудятся. Почему же этот предметный мир, созданный для выполнения, казалось бы, конкретных, практических задач (защита человека от природных стихий и удобство его быта), мы относим к сфере искусства наряду с живописью или графикой?

Потому что при взгляде на древний храм или современнейший мост через морской залив у нас захватывает дух не только от могущества технических возможностей человека, но и от совершенства пропорций и красоты форм. Они вызывают у нас художественные, эстетические переживания, как картина или рисунок.

Архитектура и дизайн вместе с живописью, скульптурой и графикой составляют единую семью **пространственных искусств**. Картины, вещи и здания «живут» в пространстве. Однажды они были созданы раз и навсегда, их существование и восприятие не зависят от течения времени. Проходят годы, а они все те же, не меняют ни своих размеров, ни своего вида, когда бы и сколько бы мы ни рассматривали их. В отличие, например, от музыки и танца, которые меняются, развиваясь во времени, в постоянном чередовании звуков и движений. Их жизнь и восприятие ограничены временем их исполнения. Поэтому танец и музыка — это **временные искусства**, существующие во времени.

Все пространственные искусства расширяют наше понимание и видение прекрасного. Но изобразительные искусства

Деревья или здания не бывают красивы сами по себе. Красота — не свойство реального мира. Реальность — лишь носитель красоты. Только человек может ощутить и оценить красоту, причем каждый по-своему

1 **ОПЕРНЫЙ ТЕАТР**
Сидней.
Арх. Й. Утзон

2 **ДЕВЯТЫЙ ВАЛ.**
И.К. Айвазовский.
Фрагмент

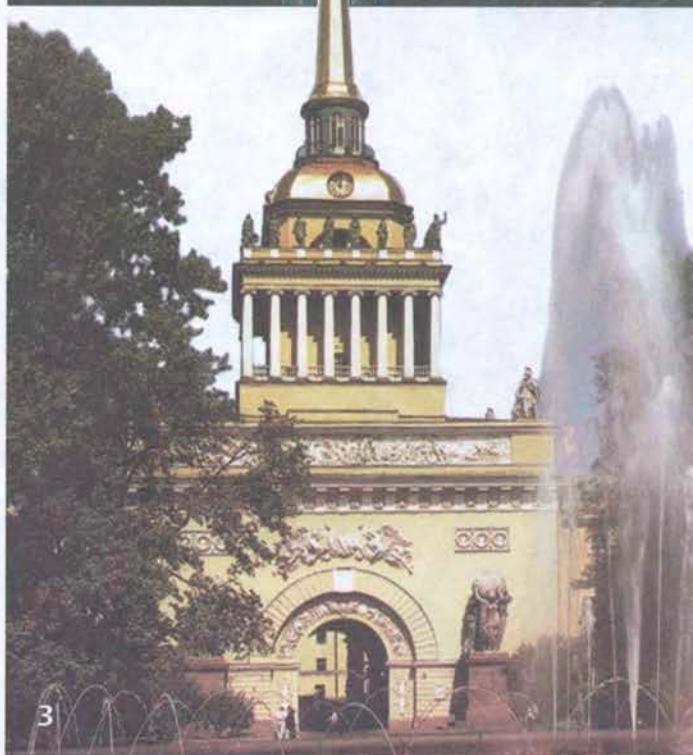
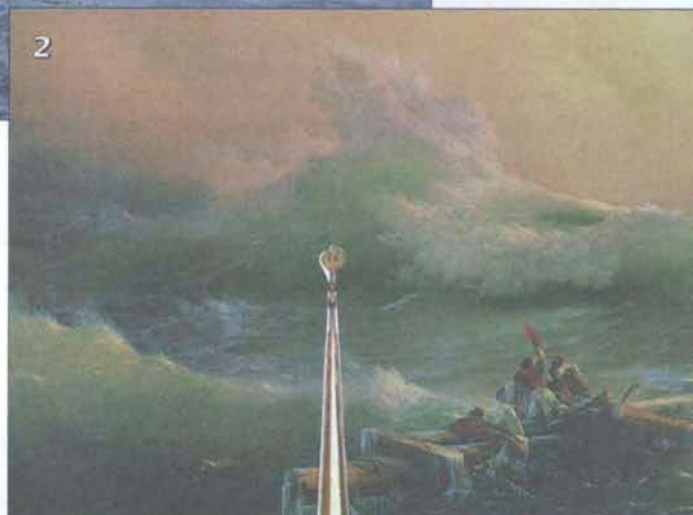
3 **АДМИРАЛТЕЙСТВО**
Санкт-Петербург.
Арх. А.Д. Захаров

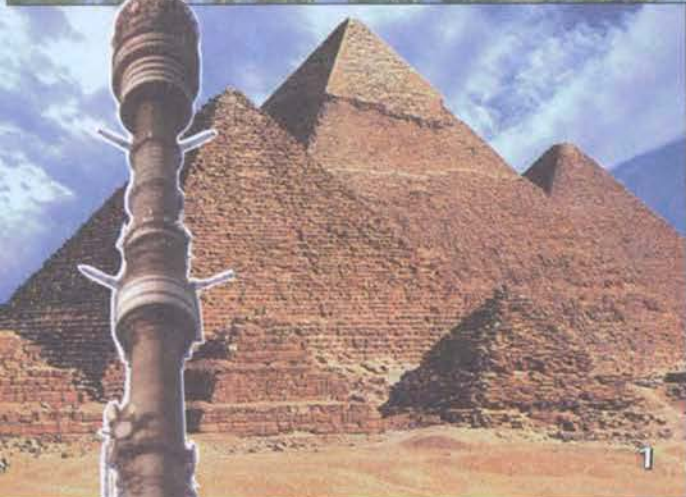
На картине Айвазовского изображено море, волны, а здание Оперного театра ничего конкретно не изображает, но ощущение морской волны, парусов, наполненных ветром, возникает

больше направлены на формирование внутреннего мира человека, его духовных ценностей и идеалов. А архитектура и дизайн нацелены на освоение внешнего мира, формирование и преобразование окружающей среды в соответствии с этими идеалами. Изобразительные и конструктивные искусства связывает общность выразительных средств (линия, цвет, плоскость, объем, ритм и т.д.). Однако, пользуясь одними и теми же средствами, эти искусства говорят на разных образных языках, и сам художественный образ рождается в них по-разному.

В живописи и графике действительность, чувства и мысли художника выражаются прежде всего *изобразительно*, т.е. конкретными изображениями видимого мира. Глядя на них, мы воспринимаем образ, запечатленный художником. В архитектуре и дизайне образ возникает не потому, что здания или вещи что-то изображают, а благодаря *сочетанию составляющих их объемов, гармонии пропорций*. Выразительность форм рождает у человека чувство красоты и художественно-образные ассоциации, как и в музыке, не всегда поддающиеся выражению в словах.

Здание Адмиралтейства своими ясными пропорциями и позолоченной иглой шпиля с несущимся корабликом на острие рождает светлое чувство торжества и одновременно изящества и силы

Образный характер архитектуры (будь то дольмены, древнейшие пирамиды, храмы, примитивные хижины или современные сооружения) выражает идеалы красоты разных эпох

Постройка и вещь сопровождают человека с начала зарождения общества. Первобытное жилье и орудия труда были средствами формирования его сознания. Человек менял среду, создавая различные предметы, а они, в свою очередь, влияли на него. И он незаметно для самого себя начинал иначе работать, жить и думать.

АРХИТЕКТУРА любого времени доносит до нас ощущение того, как люди жили раньше, к чему стремились, как понимали красоту. Храмы и дворцы, жилые дома и стадионы, если всмотреться, предстают перед нами как отпечаток человеческих страстей и социальных бурь.

Давным-давно нет тех людей, устарели идеи, будоражившие общество, а взглянешь на прозрачную гармонию храма Покрова на Нерли, что возле Владимира, и оживут в воображении гортанные крики мчащихся Батыевых всадников, топот коней и запах удушливой гари. Или, глядя на стершуюся от времени брусчатку моста Понт-Неф в Париже, понимаешь, что именно на ней дралась мушкетеры с гвардейцами кардинала Ришелье, и в потоке машин услышится звон их шпэг. Архитектура не только хранит и отражает время, но и формирует его. Мы живем так, а не иначе, потому что вокруг именно такое окружение, именно такая среда. Изменимся мы — изменится архитектура.

- 1 ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ
- 2 ХРАМ ПОКРОВА НА НЕРЛИ
- 3 ОСТАНКИНСКАЯ БАШНЯ

ДИЗАЙН (художественное конструирование) как искусство сложился в эпоху расцвета машинного производства вещей (в конце XIX — начале XX в.). Основной сферой работы дизайнера является создание вещи серийного, массового производства, сделанной промышленным способом (в отличие от декоративно-прикладного искусства, где вещь делается руками).

Вещь — инструмент изменения жизни. Вещь — показатель интеллектуального, художественного и материально-технического развития общества. В ней заложено единство целесообразности и красоты, функционального и художественного.

Почему надо знать основы дизайна и архитектуры, если мы живем в мире готовых вещей и зданий? Потому что изучение грамоты конструктивных искусств — это способ развития художественного вкуса и выработки умения «командовать» миром вещей и зданий. Знание основ организации окружающей вещной среды позволяет нам превратить ее из «чужой» в «свою», удобную, «подогнанную под нас».

Конечно, все вы не станете дизайнерами или архитекторами, но те художественно-творческие навыки, которые приобретете, понадобятся вам всем в любых сферах жизни.

От древних каменных орудий, бытовых ремесленных изделий — к сложнейшим проектам поездов и ракет развивалось искусство создания вещей

ИСКУССТВО КОМПОЗИЦИИ – ОСНОВА ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ

«Взгляни, взгляни! — закричал Волька, — видишь?!». «Что, Космонавт моего сердца? — озадачено пробормотал Хоттабыч, прильнув к иллюминатору. — Какие-то прямоугольники, квадраты, полосочки». «Да нет, это не квадратики, это же дома, дороги, поля, а там наш город!».

Если продолжить фантазию про Вольку с Хоттабычем и представить нас летящими высоко-высоко над землей, то, взглянув вниз, мы тоже увидим пересечения линий, квадратов, пятен. Потому что сверху наш дом и школа будут выглядеть как прямоугольники, расположенные среди пятен деревьев и очертаний улиц и тротуаров. Однако даже никуда не поднимаясь, а взглянув вокруг на дома, вещи, мы убедимся, что *все многообразие форм окружающего нас рукотворного мира может быть сведено к простейшим телам, фигурам и линиям.*

Начав свою работу с простого, легче понять сложное. Располагая в том или ином порядке прямоугольники и линии, вы делаете первый шаг в постижении закономерностей формы. Благодаря точно найденной композиции художник с наибольшей полнотой может воплотить в произведении свой замысел и чувства. В дизайне и архитектуре КОМПОЗИЦИЯ — это конструирование объектов, т.е. соединение отдельных частей в единое целое, расположенное в пространстве или на плоскости. Отдельные части целого должны быть расположены не хаотически, а осмысленно, гармонично. ГАРМОНИЯ — это согласованность и упорядоченность всех элементов, составляющих целое. Достижение ее — основная композиционная задача художника.

Вы начнете изучение закономерностей композиции с расположения простейших элементов (линий и пятен) на плоскости. Научившись в композиции простому, вы сделаете первый шаг к грамотному созданию компьютерного сайта, формированию обстановки в своей комнате или стиля своей одежды и т.д. Композиционное творчество — основа созидания в любом деле.

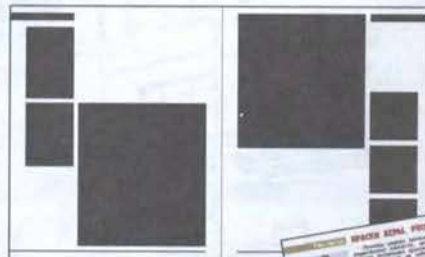
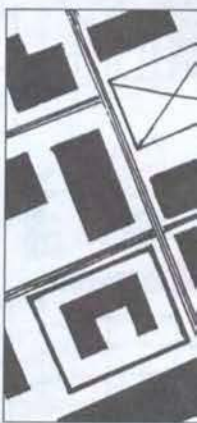
На первый взгляд перед нами просто пятна на белом поле, а на самом деле — это эскиз расположения иллюстраций и текста на страницах книги

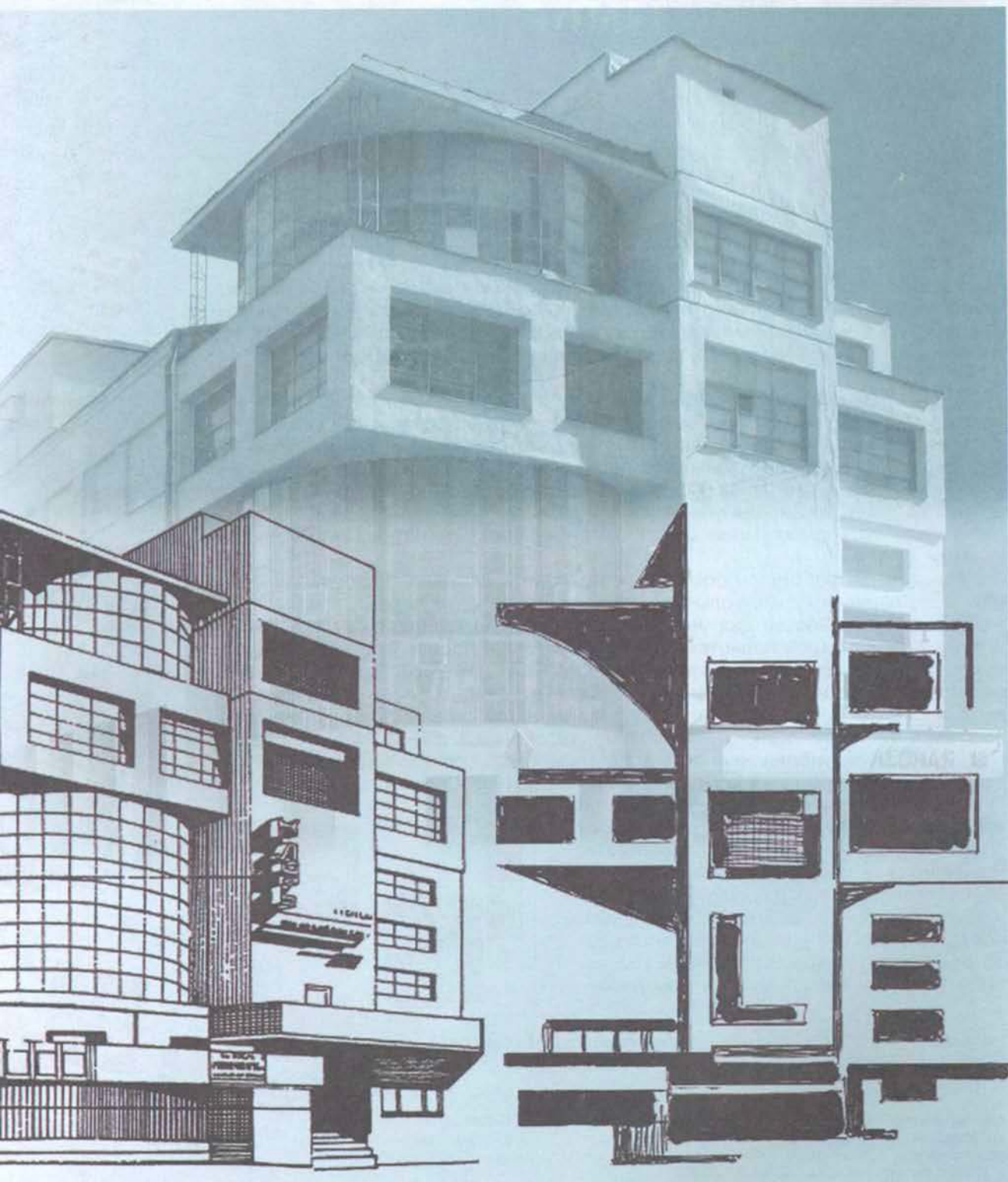
Книги, журналы, плакаты, афиши — это образцы плоскостной композиции. Исходными «кирпичиками» такой композиции являются графические элементы: пятна и линии определенного тона и цвета в виде картинок или текстов

Так выглядит город сверху

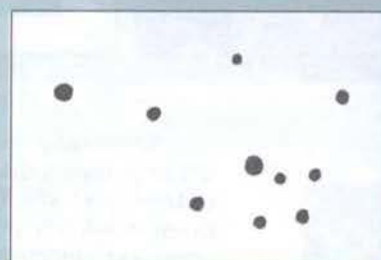
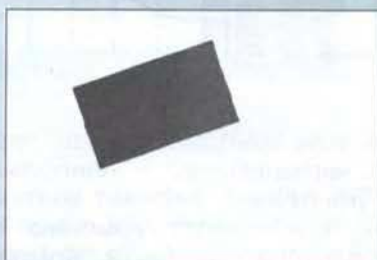
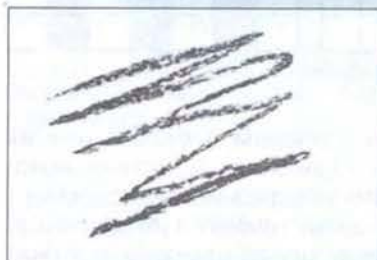
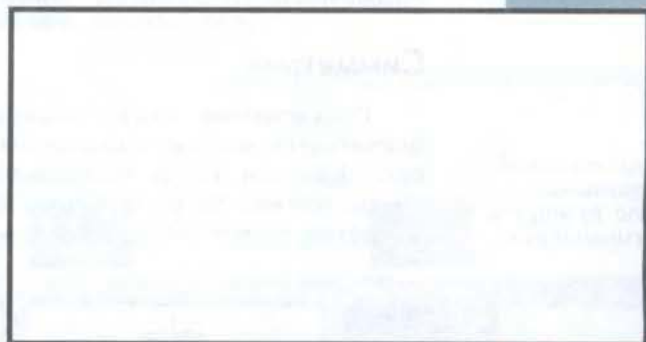
А так он может быть изображен схематически

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!»

Перед нами лист бумаги. Пустое белое пространство, где ничего нет, где ничего не происходит — изобразительное бездействие. Для того чтобы начался «диалог», «разговор» между чем-то и чем-то, должна появиться сила, спорящая с безмолвием белого поля. Этой силой может стать любое изображение — пятно или росчерк, прямоугольник или точка на белом поле. С их появлением и возникает диалог, даже конфликт, противостояние. Он рождается контрастом между черным и белым.

Если изображения — прямоугольники, пятна, линии — расположены на листе бумаги случайно, мы невольно стремимся преодолеть эту случайность и хаотичность. Художественный инстинкт, заложенный в каждом из нас, требует преодоления хаоса, его упорядочения, создания совершенного порядка — гармонии. *Достижение гармоничного расположения элементов по отношению друг к другу и их уравновешенность в целом и составляет суть КОМПОЗИЦИИ.*

Суметь уравновесить массы белого и черного значит решить важнейшую композиционную задачу. Существуют ли законы гармонии и правила построения композиций? И да и нет. С одной стороны, существуют точные расчеты, математически сформулированные в теории архитектурной композиции и применяемые в строительстве. С другой стороны, художники следуют не сво- до расчетов и законов, а собственной интуиции.

Пример поиска композиционной гармонии масс черного и белого

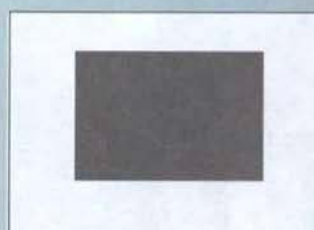
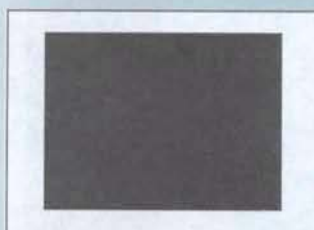
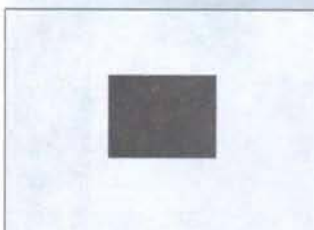

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

На рис. 1
черный
прямоугольник
явно меньше
белого поля

Для достижения
баланса нужно
увеличить массу
черного

На рис. 2 видно,
что черное
преобладает
над белым

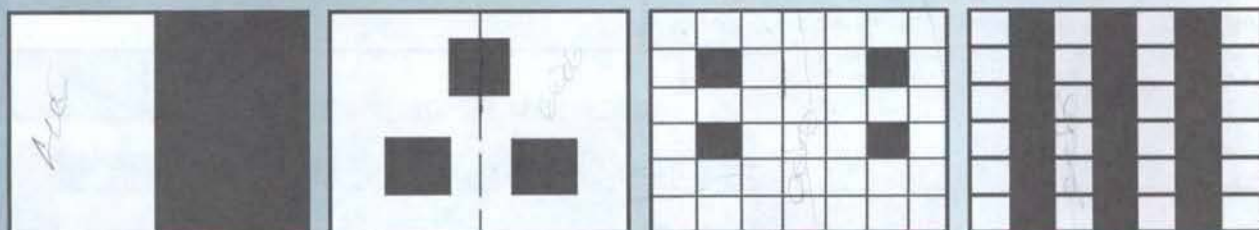
И только на рис. 3
найден некое
равновесие масс
черного и белого

Древние рассматривали мир как хаос. И главной задачей художника видели внесение в него порядка. Даже если на белом поле один прямоугольник, то человек, стремясь к равновесию черного и белого, интуитивно располагает его в центре листа. Центровая композиция — один из типов симметричного композиционного построения изображения.

Симметрия

Приведенные ниже примеры объединяет то, что равновесие масс в них достигается как бы зеркальным отражением одной части другою. Такой способ гармонии, когда изображение слева подобно изображению справа и как бы разделено по вертикали, горизонтали или по какой-либо другой оси, называется симметрией, а сама композиция — **симметричной**.

Достижение гармонии по принципу симметрии

Казалось бы, в этих композициях, где черное пополам с белым или их строго выверенное чередование, — наибольшая гармония. Действительно, симметрия как бы уничтожает, снимает зрительное раздражение диспропорцией черного и белого и создает гармонию. Но какой ценой? Ценой *исчезновения изобразительного конфликта*. Композиции превращаются в орнамент. В них нет первостепенного и второстепенного, все элементы равнозначны. В результате возникает удручающее однообразие и композиционная монотонность.

Симметрия — это гармония, базирующаяся на математическом чувстве человека. Художественное чувство гармонии в человеке тесно связано с математическим чувством. Однако понятие художественного в гармонии шире ее математической составляющей. Интуитивно-чувственное понимание гармонии заложено в природе человека и ведет его к достижению прекрасного.

Симметричная и асимметричная композиции в природе и архитектуре

Асимметрия и динамическое равновесие

Достичь гармонии можно и исходя из композиционных принципов асимметрии. Баланс форм возникает благодаря введению дополнительного элемента (например, еще одного черного прямоугольника в противовес первому). Их взаимное расположение создает **динамическое равновесие**.

На рис. 1 черный прямоугольник расположен не по центру белого поля, отчего возникает раздражающее ощущение дисбаланса белого и черного, которое может быть преодолено добавлением второго прямоугольника. Исходя из положения заданного прямоугольника, определяется место расположения второго прямоугольника (рис. 2). Оно будет там, где вы ощущаете наибольшую пустоту, «дыру» в белом пространстве

Затем ищутся такие размеры второго прямоугольника, чтобы достичь наибольшего равновесия масс черного и белого. На рис. 3 он мал, на рис. 4 — явно велик. И лишь на рис. 5 достигнуто ощущение зрительного равновесия

В этих упражнениях решается задача достижения баланса масс в асимметричной композиции

Рис. 1

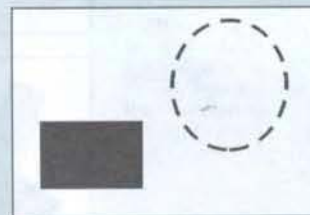

Рис. 2

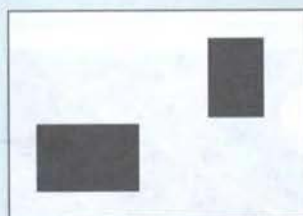

Рис. 3

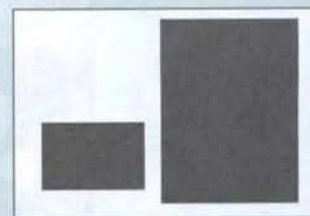

Рис. 4

Если в симметричной композиции баланс и порядок элементов абсолютны, то в асимметричной они относительны. Зато в асимметричной композиции достижение гармонии не исключает композиционного напряжения и изобразительного конфликта.

Как бы удачно вы ни расположили второй прямоугольник, у вас может все-таки остаться ощущение неуравновешенности белого и черного. Их большей сбалансированности можно достичь введением еще одного элемента (а может быть, и не одного).

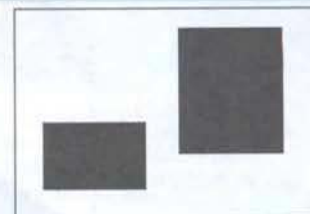

Рис. 5

В первых ваших работах прямоугольники не должны соприкасаться с краями поля или другими прямоугольниками (тем более накладываться на них).

В композиции из трех и более элементов также необходимо добиваться цельности и сбалансированности масс

Композиция, в которой стороны прямоугольников расположены **параллельно** краям поля, называется **фронтальной**

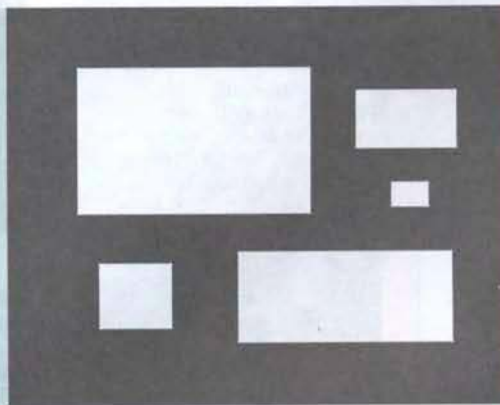
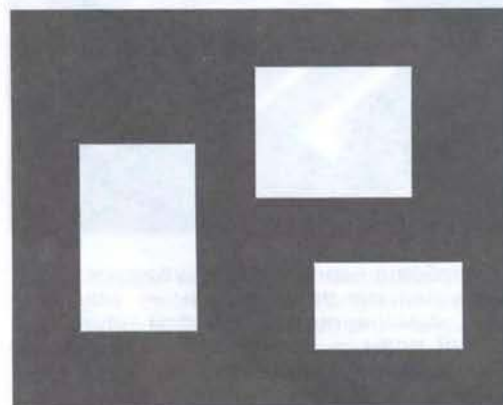

Рис. 1.
Статичная
композиция

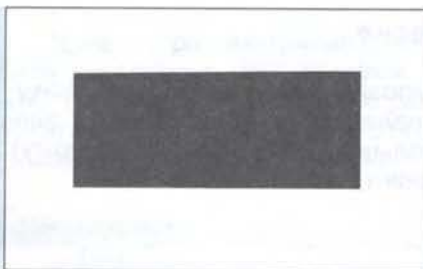

Рис. 2.
Динамичная
композиция

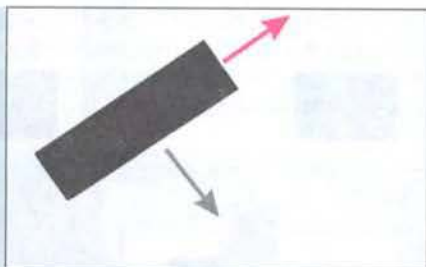

Рис. 3.
Усиление
движения

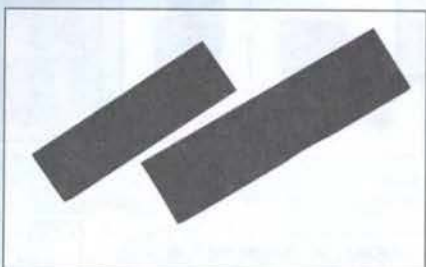
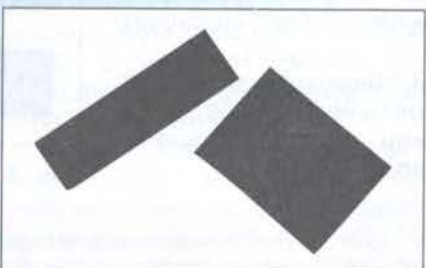
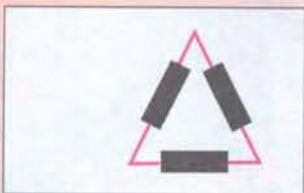

Рис. 4.
Противостояние
движению,
его остановка

Композиции, в которых прямоугольники расположены под углом к краю поля и как бы уходят в глубину пространства, называются **глубинными**

1) Нет баланса масс черного и белого; одинаковая форма прямоугольников и расстояний между ними рождает монотонность композиции; композиция элементов должна быть асимметрична;
2) не следует смешивать фронтальную и глубинную композиции; отсутствие цельности композиции приводит к тому, что элементы существуют как бы сами по себе, «разваливаются»

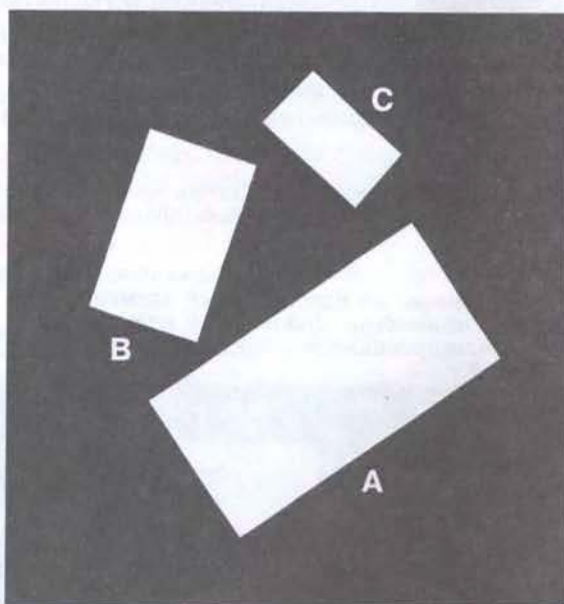

Движение и статика. Ритм

Даже простейшие сочетания прямоугольников дают основу для понимания изобразительной выразительности и движения в композиции. Что можно сказать про прямоугольник, расположенный на белом поле листа? Казалось бы, лежит себе и лежит. Но если сравним рис. 1 и рис. 2, то увидим, что первый рисунок выглядит статично и менее интересно, а второй выразительнее, динамичнее. Здесь прямоугольник благодаря своему расположению рождает ощущение движения. Вводя в композицию дополнительные элементы, мы можем подчеркнуть это движение, усилить его (рис. 3) или, наоборот, остановить (рис. 4).

Увеличение количества композиционных элементов дает возможность в большей степени достичь гармонии и выразительности.

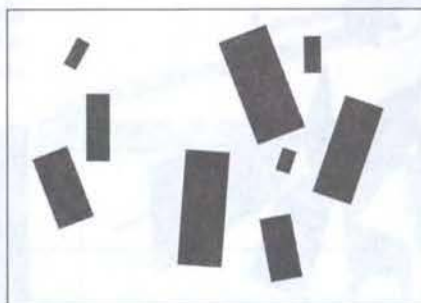
Различия прямоугольников по длине, толщине создают *разность планов*, рожают *изобразительное многоголосие*. Разнообразие элементов, конечно, важно, но главное в искусстве композиции — достижение единства и цельности составляющих ее элементов, в своей гармонии рожающих образ.

В этой работе четко прослеживается разность планов: **первый план** — главный элемент, доминанта (А), **второй план** (В) и **третий план** — мелкие элементы (С). Сочетание разных планов придает композиции цельность

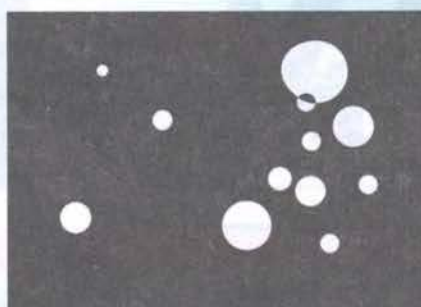
Не менее, чем форма композиционных элементов, важен характер их расположения. Гармония достигается не только балансом черно-белых масс. Например, на рис. 5 белого явно больше, но чередование *сгущенности пятен и их разреженности* создает ощущение зрительной гармонии. За счет чего? Дело в том, что **композиция состоит не только из изобразительных элементов, но и из пространства между ними.**

Разреженность пространства, «воздух» между элементами не мертвая пустота, а особая форма изобразительного действия. Это можно сравнить с музыкой, где пауза — ее естественная составляющая. Музыка — это не непрерывное звучание, а звук и тишина. Так и изобразительная композиция состоит из изображений и свободных пространств, воспринимаемых как паузы. Пауза — полноправный элемент композиции. Чередование изобразительных элементов и свободных пространств, их частота, сгущенность и разреженность — это РИТМ. На ритм также влияет степень яркости и насыщенности элементов композиции и, как мы говорили, их форма.

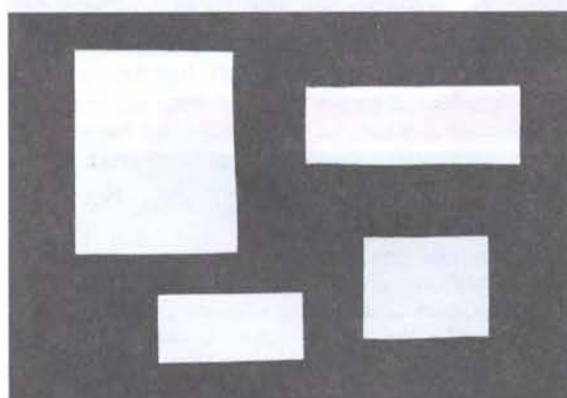

Ритм и зрительное равновесие в композиции

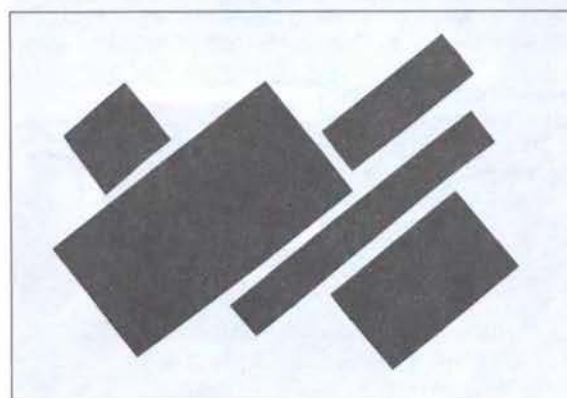
Рис. 5 и 6.

Сгущенность и разреженность элементов рождают ритм композиции

В работах многих художников нет изображения реальных предметов, но они интересны нам выразительностью своей композиции, которая может состоять из простых прямоугольников и линий

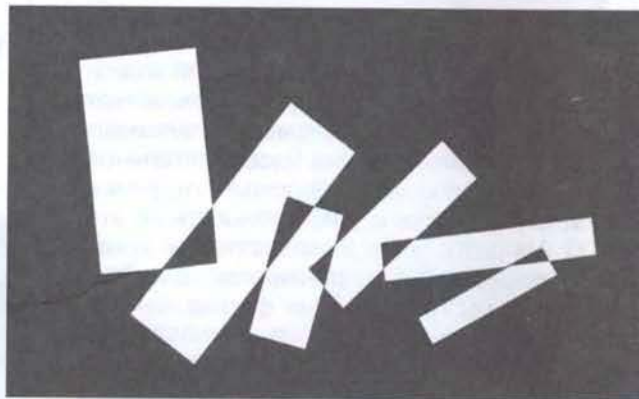

Добавлением новых элементов можно замкнуть движение в пространстве листа или как бы разомкнуть рамки поля, открыть его. Первую композицию можно определить как **замкнутую, закрытую**, а вторую — как **открытую, или разомкнутую**

КОМПОЗИЦИЯ. К. Малевич

В предлагаемых заданиях вы будете шаг за шагом развивать заложенное в вас чувство композиции. Приобретая навыки организации пространства, вы сможете перейти от композиций с одним прямоугольником к более сложным творческим работам (из пяти и более элементов).

В них можно использовать не только прямоугольники, но и круги, точки, треугольники, накладывая, соединяя их друг с другом, добиваясь выразительного ритма. Работы могут выполняться в технике коллажа на бумаге или на компьютере.

ЗАДАНИЯ

Зрительное равновесие масс в композиции.

1. Найдите такие размеры черного прямоугольника, разместив его в центре белого листа, чтобы была достигнута композиционная уравновешенность белого и черного (эту задачу лучше решить путем уменьшения размеров черного прямоугольника, размеры фона при этом неизменны). Наибольшее равновесие масс достигается, когда форма прямоугольника подобна форме фона. Наилучший вариант композиции зафиксируйте (склейте).

Динамическое равновесие в композиции.

2. К уже заданному по размеру и местоположению черному прямоугольнику добавьте второй такого размера, чтобы достичь композиционного равновесия. Задача усилить или остановить движение масс. Создайте: а) фронтальную композицию; б) глубинную композицию.

3. Создайте из трех, пяти и более разновеликих прямоугольников: а) фронтальную композицию; б) глубинную композицию. Многофигурные композиции должны быть ритмически организованы, а их элементы разнообразны по размерам и расположению (например, они могут пересекаться, накладываться друг на друга и т.д.). Работы можно выполнять как на белом, так и на черном фоне.

Гармония сгущенности и разреженности форм.

4. Добейтесь зрительной гармонии путем сгущенности или разреженности кругов и точек при условии их динамического равновесия в композиции (круги, точки можно аккуратно нарисовать фломастером или вырезать из черной бумаги).

Рекомендации. Если первые задания можно выполнять при помощи ножниц, то в дальнейшем пользуйтесь ножиком-резаком и металлической линейкой. Для коллажей наиболее удобен резиновый клей. Все упражнения выполняются на бумаге форматом не больше 1/4 машинописного листа.

Прямые линии и организация пространства

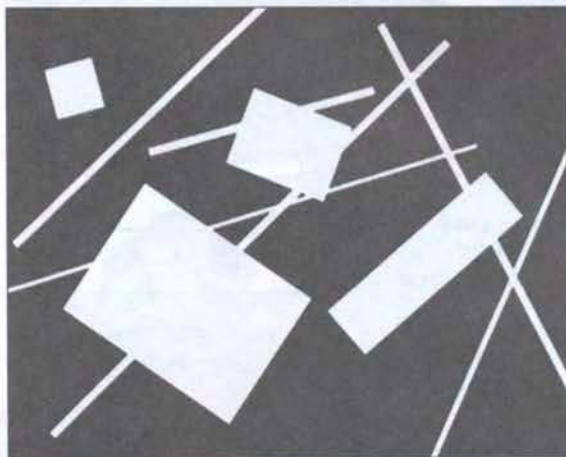
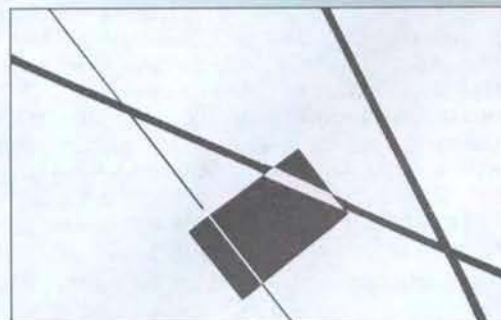
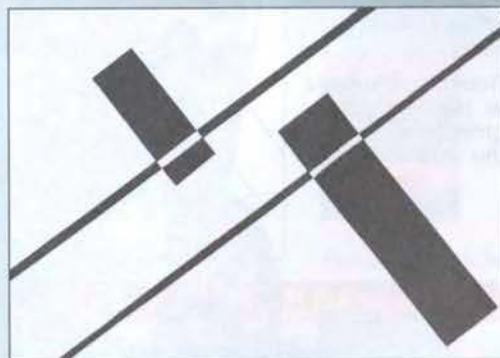
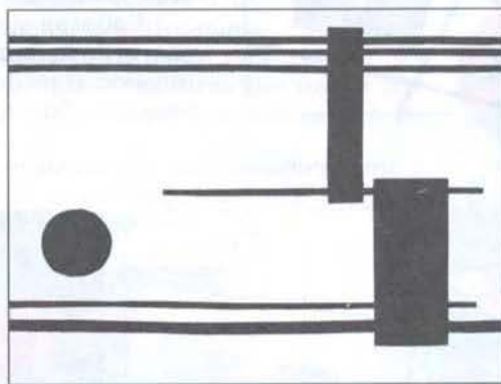
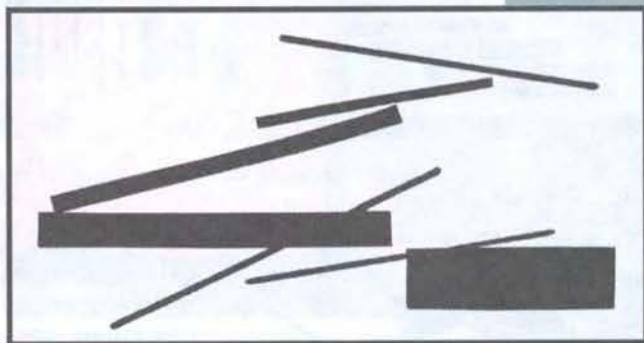
Среди элементов плоскостной композиции важное место занимают линии. Сочетание различных прямоугольников и линий придает композиции большее разнообразие и зрелищность.

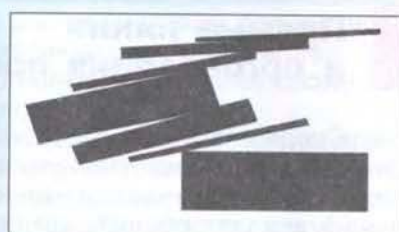
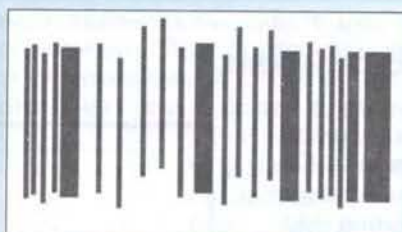
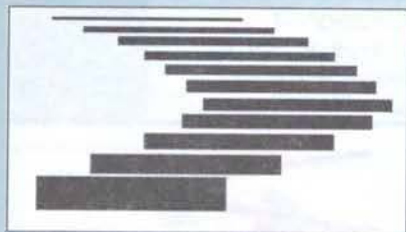
Прямые линии — простой, но очень выразительный элемент. В этом вы убедитесь, анализируя представленные здесь композиции и создавая свои.

Перед тем как приступить к работе, определим роль линии в композиции. Прежде всего линия делит плоскость на отдельные части. На этих работах мы видим, как линии членят пространство и в то же время усиливают взаимосвязь всех элементов композиции. Линии помогают объединить их в изобразительное целое. Убедимся в этом, сделав фронтальную, а потом глубинную композиции из двух-трех прямых линий и одного-двух прямоугольников. Главное — добиться гармоничного расположения линий и прямоугольников, создать целостную, ритмически сбалансированную композицию. Линии в большей мере, чем прямоугольники, влияют на ритмическое построение композиции. Своей направленностью, сгущенностью, пересечениями они определяют движение и экспрессию всего изображения.

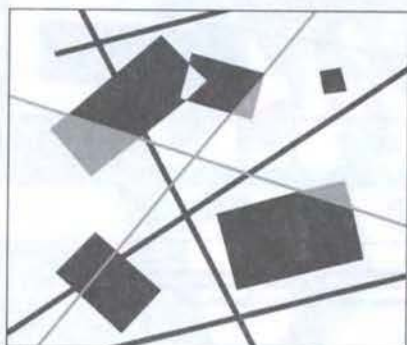
Фронтальные и глубинные композиции из линий и прямоугольников

В этих работах учащихся хорошо видна роль линии в композиции. Она вносит динамику, усиливает организацию пространства и добавляет композиции ритмическую выразительность

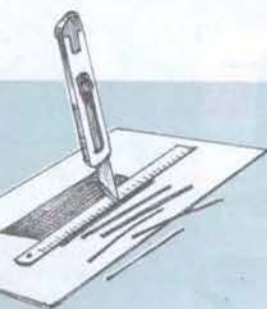
Даже самыми простыми средствами можно достичь эмоциональной образности

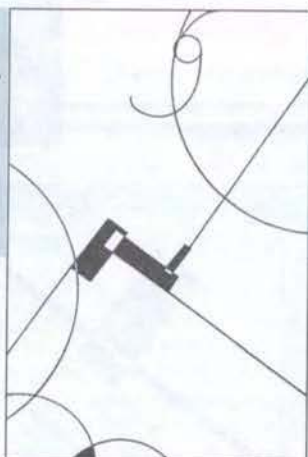
Обратите внимание, что линия — это не «похудевший прямоугольник», а самостоятельный изобразительный элемент. Линия придает выразительность всей композиции. В работах, где линия навывлет (от края до края листа), она как бы выносит изобразительное действие за рамки и делает композицию открытой, разомкнутой и более интересной. Важно, чтобы в композиции были линии разной толщины и длины и ощущалось движение, ритм.

Работая над своими композициями, добивайтесь различия в крупности планов, потому что это создает изобразительное многоголосие, интонационное богатство и, соответственно, большую выразительность композиции.

В этих работах хорошо читаются ритм и акцентировка планов

Тонкие, длинные и ровные линии режутся по линейке

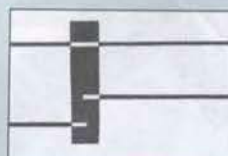

ЗАДАНИЯ

Прямые линии — элемент организации плоскостной композиции.

1. Расположением и взаимным пересечением 3-4 прямых линий разной толщины добейтесь гармоничного членения пространства (используйте линии навывлет).

2. Создайте композицию из 2-3 прямоугольников и 3-4 прямых линий, которые своим расположением связывают элементы в единое композиционное целое. Создайте: а) фронтальную композицию; б) глубинную композицию.

3. Из произвольного количества элементов сделайте интересную композицию. Ритмически расположив элементы на плоскости, добейтесь эмоционально-образного впечатления (например, «полета», «сужения», «замедления» и т.д.).

Задания можно выполнить на компьютере.

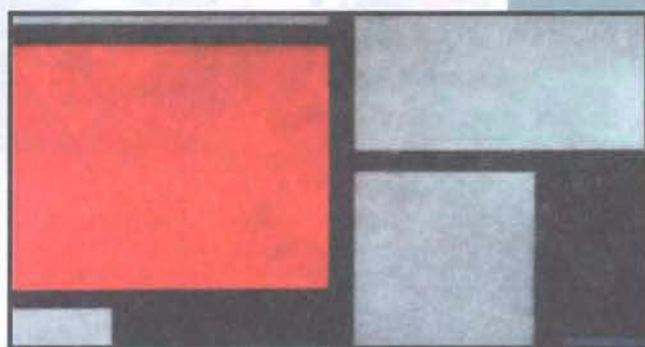
Цвет — элемент композиционного творчества ✓

Цвет больше, чем любой другой элемент композиции, обращен к нашим чувствам. Никакое иное изобразительное средство так не воздействует на восприятие вещи, ее образа и формы. Яркая окраска автомобиля, стильно-утонченный цвет интерьера, эффектное платье, неожиданная и бросающаяся по цвету реклама или журнал привлекают наше внимание и обостряют восприятие. Но их цветовое решение не случайность, а продуманное композиционное сочетание цветов.

В конструктивных искусствах создание образа осуществляется через решение как композиционно-конструктивных, так и цветовых задач. Поэтому для дизайнера и архитектора важно не только эмоционально-чувственное отношение к цвету, но и знание законов цветовой композиции, основ цветоведения и технологии красящих материалов.

В этих искусствах определенную часть поверхности вещи или здания окрашивают *локальным цветом*. В графическом дизайне при помощи цвета организуется плоскость обложки журнала, рекламного плаката и создается их зрительный образ.

Использование цвета в произведениях дизайнеров и архитекторов делает среду нашей жизни эстетически богатой и эмоционально насыщенной

КОМПОЗИЦИЯ. П. Мондриан. Фрагмент

Цветовой круг

Хроматические тона

Пример теплой цветовой гаммы

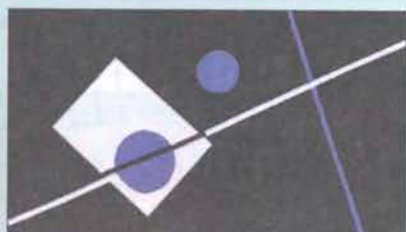
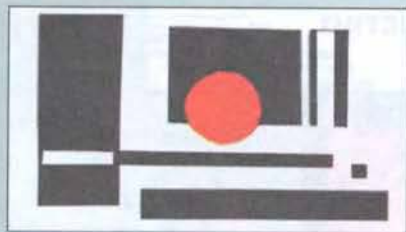

Пример холодной цветовой гаммы

Ахроматические тона

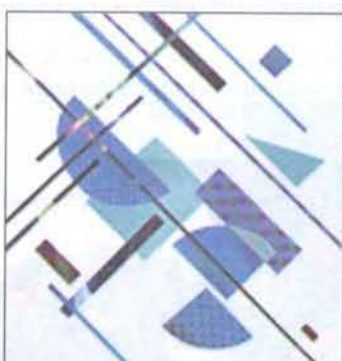
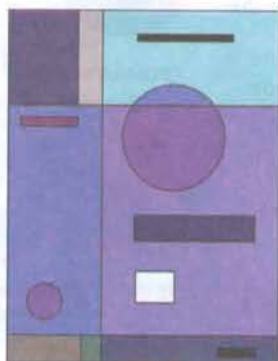

В работах учащихся цвет локален и предстает в виде круга или линии в композиционном единстве с черно-белыми элементами. Цветовое пятно (даже сравнительно небольшое) может стать акцентом, меняющим общее цветовое восприятие работы

Очень велика эмоциональная и психологическая роль цвета в плоскостной композиции. Например, необязательно раскрашивать всю плоскость обложки книги или стену. Достаточно ввести цветное пятно, чтобы все пространство перестало быть

черно-белым (монохромным), а воспринималось как цветное. Более того, образное впечатление движения, легкости или плотности, веселья или строгости может создаваться не только цветными линиями, но и другими цветовыми формами (кругами, прямоугольниками и пр.). Чем сложнее цветовая композиция, тем более глубокие образные ассоциации она рождает. В плакате, журнале или рекламе, где есть цветные фотографии или изображения конкретных людей, городов и предметов, эмоциональное значение цвета еще больше.

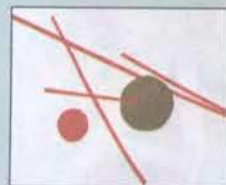

Цветовая гамма может строиться по принципу цветовой близости... или контраста

ЗАДАНИЯ

Акцентирующая роль цвета.

1. Создайте композицию из 2-3 прямоугольников, 3-4 прямых линий и небольшого цветного кружка, который должен стать доминантой в композиции. Постарайтесь добиться эмоционально-цветового преобразования плоскости (ее зрительного «расширения», «замкнутости» и т.д.).

Ритмическая организация пространства цветовыми элементами.

2. Используя опыт предыдущих работ, на черном или белом фоне создайте композицию из цветных линий, прямоугольников и кругов. Выполните композицию в теплой или холодной гамме. При помощи ритмического построения цветных пятен постарайтесь решить в композиции различные эмоционально-образные задачи (создать, например, образ радости, строгости, печали и т.д.).

Композиция цветового пространства.

3. Создайте композицию из произвольного количества разнообразных фигур по принципу цветовой гармонии или контраста. Работу сделайте на цветном фоне, решая те же эмоционально-образные задачи, что и в задании № 2.

Свободные формы: линии и тоновые пятна

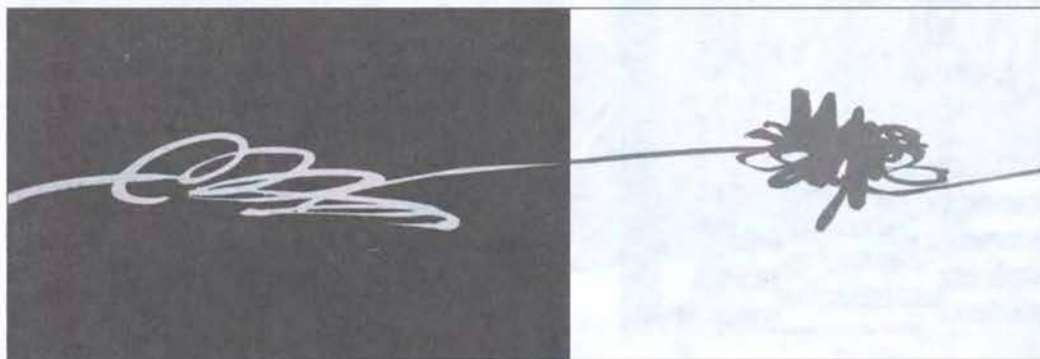
Сравните прямую и свободную, произвольную линии. Какая из них более интересна и выразительна? Какую больше хочется рассматривать?

Конечно же, **свободная линия** художественно более выразительна, богаче формами, изгибами. Она имеет больше оттенков, больше интонаций.

Что выражает этот изящный бег свободной линии? Все зависит от задачи, которую ставит перед собой художник. Он одинаково изящно и красиво может нарисовать затейливую виньетку, хитрый узор или орнамент. А может сделать просто мазок или росчерк, но их будет интересно разглядывать как облако или ветку. Вам, не обладающим таким опытом, изящную, выразительную линию сразу вряд ли удастся нарисовать. Придется потренироваться. Интересная линия получится только тогда, когда вы *попытаетесь с помощью ее что-то выразить*, раскрыть образное содержание композиции.

Работы учащихся

Мелодия флейты

Раздражение

Графический стиль кафе «Муха»

Свободная линия, **цветовой или тоновый мазок** конкретно ничего не изображают. Подобно звуку они беспредметны, абстрактны. Содержание абстрактной композиции трудно передать словами. Ее смысл не в правдоподобии и узнаваемости изображенного, а в *образной выразительности*, обращенной к чувствам и воображению зрителя.

Летящие на ветру листья

Гудки в тумане

Ночные шорохи

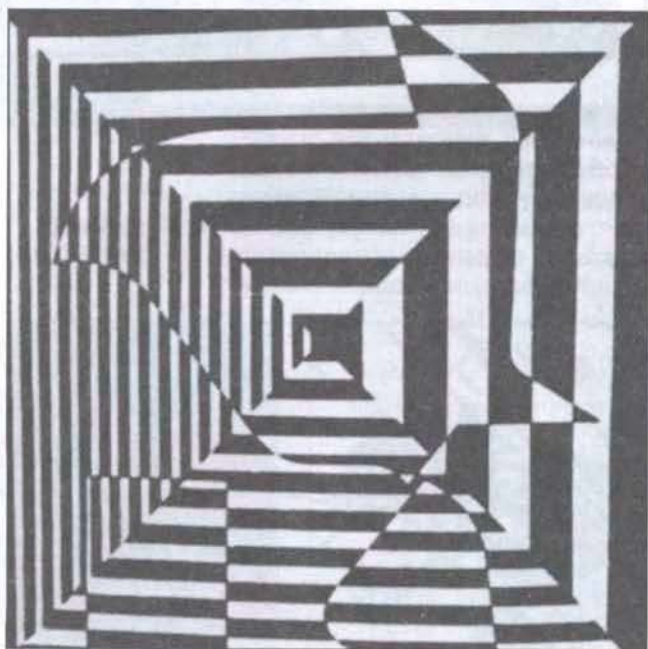

Работы учащихся Шум прибоя
КОМПОЗИЦИЯ. Вазарелли

Холодный космос Тянушка

КОМПОЗИЦИЯ С КРАСНЫМ КРУГОМ. В. Кандинский

Цветовым мазком отвлеченной формы можно передать ощущение осени, листопада, не изображая конкретный лист или лес. Так же, только цветовыми пятнами можно вызвать ассоциации, связанные с морем, шумом набегающих волн, не изображая волн и моря. Характером мазка, формой линии можно передать ощущение глухого протяжного гудка в холодном тумане, не рисуя реального корабля и трубу. В абстрактной композиции можно выразить события, понятия или ощущения, которые иногда сложно передать в предметном изображении.

Есть художники, которые именно в абстрактных картинах выражают свое понимание мира. Их творческий поиск и находки во многом используются в практике современных дизайнеров и архитекторов.

Сравните плакат и работу ученика и вы поймете, что метафоричность и ассо-

ВЕСНА. Х. Триер. Фрагмент

Татьяна Сидорова

Образная выразительность цветового мазка объединяет работу ученика и плакат художника-дизайнера

циативная образность лежат в природе абстракции. Свойства свободных форм — неожиданные цветовые сочетания, декоративность пятен и графическая прихотливость линий — делают их важным элементом дизайна.

ЧАШКА И БЛЮДЦЕ.
В. Кандинский

Пятно и линия активно используются во многих видах графического дизайна. Вместе с текстом они составляют основу образного языка рекламы, плакатов, книг.

Свободные формы своей декоративностью во многом формируют дизайн интерьера, его вещную среду, составляя рисунок на мебели, обоях, посуде и т.д.

ЗАДАНИЯ

Абстрактные формы в искусстве.

1. Приведите примеры использования элементов абстрактного искусства в окружающих нас вещах (ткань, обои, узор на чайнике и т.п.) и дайте оценку соответствия назначения вещи стилю ее художественного оформления.

Художественный язык отвлеченных форм.

2. Характером мазка, линией, цветом, ритмом в абстрактной композиции передайте событие, состояние или ощущение, предварительно сформулировав название работы (например, «Шум дождя», «Суматоха», «Тишина сумерек», «Жаркая музыка карнавала», «Нежное дыхание щенка» и т. д.).

Искусство шрифта

Свободные формы — пятна и линии, как мы выяснили, воздействуют только ассоциативно-образно и никакой конкретной информации не несут. Однако есть такие состоящие из линий абстракции, которые имеют конкретный смысл. Это буквы.

Любая буква или иероглиф прежде всего изображение. Буква ведет свою родословную от рисунка. В глубокой древности всю информацию обозначали рисунками. Потом рисунки превратились в первые буквенные символы, которые и стали основой написания современных букв.

Под рукой художника-дизайнера буквы приобретают форму и пропорции, свойственные только данному шрифту.

**A Z Я ! Б Г
M N S O a g ф ?**

ШРИФТ (или шрифтовая гарнитура) — это буквы, объединенные одним стилем графического начертания. Сравните шрифты, придуманные разными дизайнерами. От того, каким шрифтом, каким кеглем (т.е. размером шрифта) написано слово, зависит и его восприятие. На нас воздействует не только смысл слова, но и характер шрифта.

**А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ы
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у**

Сравним линейные композиции из узорчатой полоски, прямой линии, буквенной строки и убедимся, что в отличие от линии и полоски строка имеет смысл, т.е. несет информацию. Но изобразительного различия между линией и строкой нет. Как элементы композиции они играют одинаковую роль.

Свободный мазок кисти и иероглиф

Перед нами два графических начертания, но иероглиф, в отличие от мазка, не только изображение, но и обозначение понятия

Так в египетских письменах обозначался бык («алеф»)

Греки фактически «перевернули» голову быка, превратив ее в букву «альфа»

В Египте «маим» обозначало воду

Та же волна в греческом языке — это буква «мю»

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ