

Некоммерческая организация «Ассоциация московских вузов»

Федеральное Государственное Образовательное Учреждение

Высшего Профессионального Образования

«Московский архитектурный институт (государственная академия)»

Научно-информационные материалы по теме «Жизнь в искусстве».

Состав коллектива:

Топчий И.В., канд. арх., директор ПК МАРХИ, Гулевич Н.Н., архитектор,
специалист по УМР ПК МАРХИ

Москва 2011год.

1. Реферат.

Научно-информационные материалы (НИМ) по теме: «Жизнь в искусстве» разработаны по инициативе преподавателей МАРХИ и предназначены для использования в обучении детей и подростков, имеющей творческие способности и выражающие желание получить дополнительное образование в области искусства. НИМ включают теоретические разделы по основам выполнения плоскостной колористической композиции, а также практические разделы, позволяющие закрепить полученные знания и выполнить творческие задания. Ним используемся в качестве методической основы для проведения занятий с молодежью. В процессе работы над практическими заданиями, обучающиеся могут изготовить декоративные элементы интерьеров индивидуальных жилых зданий, позволяющие создать уникальные по качеству личные пространства, самостоятельно изготовить подарки близким и друзьям. Авторы НИМ «Жизнь в творчестве» используют психологический аспект творческой деятельности, который стимулирует появление у учащихся положительные эмоции, что позволяет отнести учебную программу, разработанную в рамках НИМ, к разделу арт - терапевтических программ.

2. Содержание.

- 2.1. Аннотация.
- 2.2. Календарно-тематический план.
- 2.3. Лекции.
- 2.4. Задания.
- 2.5. Библиография.

3. Описание разделов работы.

3.1. Аннотация.

Курс «Жизнь в творчестве» предназначен для тех, кто не представляет свою жизнь без художественного творчества и готов поделиться радостью творчества с другими.

Причиной появления этой программы послужило желание профессиональных архитекторов увидеть мир гармоничным и светлым, таким, каким его проектируют студенты МАРХИ. Выделив в нескольких программах профессиональной подготовки архитекторов и дизайнеров художественно-семантические знания, авторы программу, которая предполагает возможность проявления и передачи положительных эмоций, дает позитивные психологические установки. Теоретические темы предшествуют выполнению заданий, предполагают возможность создания небольших художественных произведений, как для собственного удовольствия, так и других.

Для изучения курса не нужна предварительная подготовка. Заниматься художественным творчеством могут взрослые и дети, самостоятельно или в составе небольших творческих коллективов.

Курс также может быть использован учителями средних школ для подготовки к занятиям и организации внеурочной школьной деятельности (постановке школьных праздников и спектаклей, оформлении кабинетов, выпуска стенных газет и т.д.).

Продолжительность курса составляет 36 недель, что соответствует продолжительности учебного года. Обучение происходит в цифровой среде, в системе дистанционного обучения(режим доступа: www.distant-marhi.ru), самостоятельное обучение предусматривает использование цифровых ресурсов Открытых Образовательных курсов по архитектуре (www.open-marhi.ru).

Основные разделы курса.

1. Основы архитектурной графики: графика пером, тушевая графика, работа кроющими красками. Материалы и инструменты, приемы работы.
2. Теоретические разделы: основы теоретических знаний о цвете и свойствах красок, первичные представления о закономерностях

выполнения плоскостной колористической композиции, построении орнаментов, изображении плоскостных натюрмортов.

3. Практические работы – плоскостные колористические композиции: «Панно», «Открытка к празднику», «Закладка для книги», «Вензель», «Логотип» и другие.

3.2. Календарно-тематический план.

неделя	NN темы	Название темы
1	1	Черно-белая тушевая графика. Теория. Плоскостная композиция из линий различного типа.
2	2	Орнамент . Теоретический раздел
3	3	Орнамент (творческое задание)
4	4	Плоскостная композиция с использованием штриховки и сплошной тушевой заливки.
5	5	Плоскостные композиции на основе симметрии и асимметрии.
6	6	Композиция из циркульных элементов.
7	7	Кроющие краски", "Теория цвета". Орнамент.
8	8	Розетка
9	9	Композиция из простых геометрических тел.
10	10	Симметричная и ассиметричная композиции в контрастной и пастельной цветовой гамме.
11	11	Плоскостной натюрморт.
12	12	Композиция «Настроение».
13	13	Плоскостная композиция из простых геометрических тел с использованием цветной бумаги. Теоретический раздел
14	14	Коллаж с использованием различных материалов.
15	15	Коллаж «Силуэт» (одионое изображение).
16	16	Коллаж «Силуэт» (группа)

17	17	Плоскостной натюрморт
18	18	Композиция «Ожидание».
19	19	Шрифтовая композиция. Вензель. Теоретический раздел
20	20	Плоскостная композиция из геометрических тел с использованием аббревиатуры.
21	21	Вензель, состоящий из инициалов.
22	22	Композиция «Времена года. Зима».
23	23	Композиция «Времена года. Весна».
24	24	Композиция «Времена года. Лето».
25	25	Композиция «Времена года. Осень»
26	26	Пейзаж.
27	27	Коллаж с использованием памятных фотографий.
28	28	Плоскостной натюрморт с использованием орнамента.
29	29	Композиция - абстракция «Вдохновение».
30	30	Абстрактная шрифтовая композиция.
31	31	Подарок. Открытка к празднику.
32	32	Обложка для компакт-диска.
33	33	Обложка для книги.
34	34	Закладка для книги.
35	35	Плакат к празднику.
36	36	Рамка-паспарту для фотографии.

3.3. Лекции¹ (теоретические разделы).

1. **ЛИНЕЙНАЯ ГРАФИКА** (линейная графика, графика с помощью чертежных инструментов).
ОТ ЛИНИИ ДО ФОНА.

¹ Номера лекций соответствуют номерам тем календарного плана.

Основным изобразительным средством линейной графики является линия. Архитектурная графика как таковая включает в себя линейные, светотеневые, тональные, полихромные способы изображения. Но именно линейная графика является основным изобразительным средством архитектора как незаменимая часть творческого процесса на всех его стадиях - от первых эскизов будущего архитектурного сооружения до рабочих чертежей. Именно линия выступает в качестве конструктивной основы чертежа.

Для успешного овладения техникой линейной архитектурной графики необходимо умелое использование специальных материалов и инструментов.

1. Подрамник. Он представляет собой деревянную раму с прикрепленным к ней фанерным листом, который и является рабочей поверхностью.

Оптимальный размер подрамника – 55 x 75 см. Также возможно использование чертежной доски, выполненной из цельной древесины, однако следует учитывать, что такая доска значительно тяжелее подрамника.

Рейсшина длиной 55 или 75 см из прозрачного пластика с роликами на концах. Есть два вида рейшин: с двумя и четырьмя роликами (то есть по одному или по два ролика с каждой стороны рейшины). За эти ролики рейшина крепится на подрамник при помощи капроновой или пластиковой (рыболовной) лески и, таким образом, двигается по поверхности подрамника в направлении вверх-вниз.

Для того, чтобы закрепить рейшину на леску, следует сначала забить в торцевые стороны подрамника четыре гвоздя небольшого размера – по одному для каждой стороны. Гвозди забиваются на расстоянии приблизительно 2 – 2,5 см от краев торцевых сторон таким образом, чтобы между шляпкой гвоздя и поверхностью оставалось приблизительно 5-7 мм. Удобны в использовании мебельные гвозди с большими шляпками. Для рейшины длиной 55 см гвозди забиваются по короткой стороне подрамника (55см), а для рейшины длиной 75 см – по длинной (75см).

Правильно закрепленная рейшина должна передвигаться строго

параллельно кромке подрамника, вдоль которой закреплена.

Рейсшина служит для проведения параллельных и перпендикулярных линий.

Точный качественный чертеж можно выполнить только с использованием рейсшины.

3. Готовальня – набор чертежных инструментов, помещенных в специальный футляр.

В продаже имеются готовальни с различной комплектацией. Лучшие инструменты – цельнометаллические или с минимальным набором пластиковых деталей. Необходимый для работы набор включает в себя следующие инструменты:

- рейсфедер (нем. *Reißfeder*, от *reißen* — чертить и *Feder* — перо) инструмент для проведения на бумаге прямых линий тушью (или краской), состоит из металлической или пластиковой цилиндрической ручки и рабочей части – сдвоенных металлических «ножей», скрепленных винтом: при помощи этого винта регулируется расстояние между «ножами», в результате чего меняется толщина линии; форма «ножей» бывает линейная и ножевидная (скошенная). Для того, чтобы линия получилась четкой и однородной, «ножи» рейсфедера должны быть достаточно острыми и не должны различаться по длине. В противном случае необходимо заточить рейсфедер. Ни в коем случае не следует делать это самостоятельно – можно необратимо испортить инструмент! Заточкой рейсфедеров занимаются ювелиры.

- циркуль с карандашной вставкой и рейсфедерная вставка к нему – для проведения окружностей карандашом и тушью;
- удлиняющая ножка к циркулю (для проведения окружностей больших диаметров);
- два маленьких циркуля: кронциркуль (циркуль с винтовой «распоркой») и «балеринка» (циркуль специальной конструкции для проведения окружностей небольшого радиуса), рейсфедерная вставка к ним;
- измеритель для разметки точных размеров на чертеже (похожий на циркуль инструмент с иглами на обеих ножках);
- набор запасных иглолок для циркуля.

4. Линейка длиной 30 – 50 см.

5. Угольники (линейки в форме прямоугольных треугольников с углами 30, 60 и 45 градусов) для проведения перпендикулярных, наклонных и параллельных линий).

6.Чертежная бумага формата А3 (примерно $\frac{1}{4}$ ватманского листа, 300х400 мм).

7.Карандаши с грифельной твердостью HB, H, 2H, 3H (российские аналоги – ТМ, Т, 2Т, 3Т). Наиболее удобны в использовании механические карандаши с толщиной грифеля 0,3 – 0,5 мм.

8.Резинки (ластики) мягкие белые (недопустимо использование цветных резинок, так как они могут окрасить поверхность бумаги). Для удобства использования прямоугольный ластик можно аккуратно разрезать ножом по диагонали на две треугольные части.

9.Макетный (или канцелярский нож) со сменным выдвижным лезвием.

10.Скотч для крепления бумажного листа к подрамнику.

11.Черная тушь для черчения, предпочтительно отечественная марки

«Гамма». Желательно выбирать тушь в пластиковом флаконе со специальным капельником для заправки рейсфедера (а не в стеклянной банке: в этом случае рейсфедер придется заправлять при помощи пера, что неудобно и отнимает время). Тушь желательно разбавить процеженным настоем чая в пропорции 1 часть чая и четыре части туши - это делается для того, чтобы тушь не застывала в рейсфедере при проведении тонких линий.

12. Лезвия для срезания возможных клякс и ошибочно проведенных тушевых линий.

13. Тряпка небольшого размера из тонкой мягкой хлопчатобумажной ткани для чистки рейсфедера.

14. Щетка для удаления с подрамника «мусора» от стирания ластиком – от него на бумаге остаются трудноудаляемые грязные пятна. В продаже имеются специальные щетки для чертежников; допустимо использовать также широкие малярные кисти.

15. Возможно использование современных чертежных инструментов - изографов различной толщины. Однако следует учитывать, что линии, проведенные изографом, зачастую имеют слегка размытые, нечеткие края. Таким образом, чертеж, выполненный изографом, при отсутствии должного мастерства часто значительно уступает по уровню графики чертежу, выполненному традиционным инструментом – рейсфедером. Кроме того, изографы чрезвычайно чувствительны к качеству бумаги – желательно использовать только высококачественную плотную бумагу, в противном случае тушевые линии могут получиться расплывчатыми, и чертеж будет иметь неопрятный, неряшливый вид.

Рассмотрим особенности работы с чертежными материалами и инструментами.

Лист бумаги крепится на подрамник при помощи скотча – небольшие кусочки скотча аккуратно приклеиваются по углам листа.

Карандашные линии проводятся вдоль кромки линейки, уложенной нижней кромкой на верхнюю кромку рейсшины или вдоль кромки угольника, также «поставленного» на рейсшину. Горизонтальные линии проводятся в направлении слева направо, вертикальные – сверху вниз.

Карандашные линии должны быть четкими, но тонкими.

Рейсфедер заправляют тушью, аккуратно наливая ее между «ножами» приблизительно до уровня 7-8 мм. При проведении линии рейсфедер держат винтом от себя (то есть не опирая рейсфедер стороной с винтом о линейку) в плоскости, перпендикулярной поверхности листа, слегка наклоняя рейсфедер в сторону движения. Важно следить за тем, чтобы в процессе проведения линии положение рейсфедера относительно плоскости листа бумаги не изменилось, в противном случае линия может получиться рваной или неоднородной по толщине.

Линия должна быть проведена за один раз – повторная обводка линии тушью недопустима.

Для того, чтобы провести окружность, следует сначала установить равный радиусу раствор циркуля. Затем ножку циркуля устанавливают в центр окружности и осторожно вращают его вокруг своей оси.

В процессе движения циркуль должен находиться в плоскости, перпендикулярной поверхности листа или быть слегка наклоненным по ходу движения.

Необходимо также следить за тем, чтобы след от иголки циркуля на бумаге оставался малозаметным, не оставлял рваных отметин.

При работе с измерителем следует помнить о том, что иголки на его ножках служат не для того, чтобы прокалывать бумагу, а для того, чтобы аккуратно

прикладывая их к поверхности листа, делать в нужных местах разметки карандашом.

Тряпочкой аккуратно прочищают рейсфедер перед каждой заправкой тушью. Лезвием осторожно срезают тонкий верхний слой бумажного листа в тех местах, где допущена ошибка – проведена ненужная линия.

Умелое владение техникой тушевой графики необходимо для выполнения красивых и точных чертежей и графических работ.

Какова же роль линии в архитектурной графике?

Линия может выполнять вспомогательные функции, но может также иметь и самостоятельное художественное значение.

Самостоятельным художественным элементом изображения линия выступает, как правило, при отсутствии предметного изображения, например, в линейных орнаментах.

Во всех остальных случаях линия является элементом изображения предмета и основой построения предметной художественной формы.

Выполнение плоскостных изображений основано на специальной методике использования возможностей линии.

Линия- это не только обозначение границ формы на поверхности: при помощи линии можно передавать фактуру, воздушную перспективу, элементы объемного изображения, создавать отвечающее поставленной задаче ощущение распределения объема на рабочей плоскости листа, определенным образом расположенные линии могут служить фоном для изображаемого графического объекта и т.п.

Несмотря на то, что архитектурная линейная графика исполняет, по сути, служебную роль - графическая разработка есть средство изображения архитектурного объекта в форме чертежей для осуществления его в строительстве – тем не менее, архитектурному чертежу присущи эстетические качества. Именно художественная выразительность чертежа определяет соответствие графической формы изображения характеру архитектурного сооружения.

Чем же определяется характеристика линейного изображения в архитектурной графике?

Прежде всего, особенностями взаимодействия разнообразных по начертанию линий, различных видов штрихования, умелому использованию тональных градаций от белого до черного. Тональные соотношения возникают в результате сочетания линий черного или темно-серого цвета с белой бумагой, при этом линейное изображение может визуально восприниматься как тональное.

Хорошему чертежу присущи соразмерность и выразительность линейных построений, в которых учтены также ассоциативные особенности визуального восприятия. Например, вертикальное расположение прямых линий вызывает ощущение устойчивости; горизонтальное – покоя, прочности, воздуха; диагональное – динамики.

Впечатление замкнутости или текучести могут передавать кривые линии различных очертаний.

Рассмотрим основные принципы построения линейного изображения.

По характеру начертания линия может быть прямой, кривой, тонкой, толстой, прерывистой, сплошной; по цвету – черной, серой, цветной.

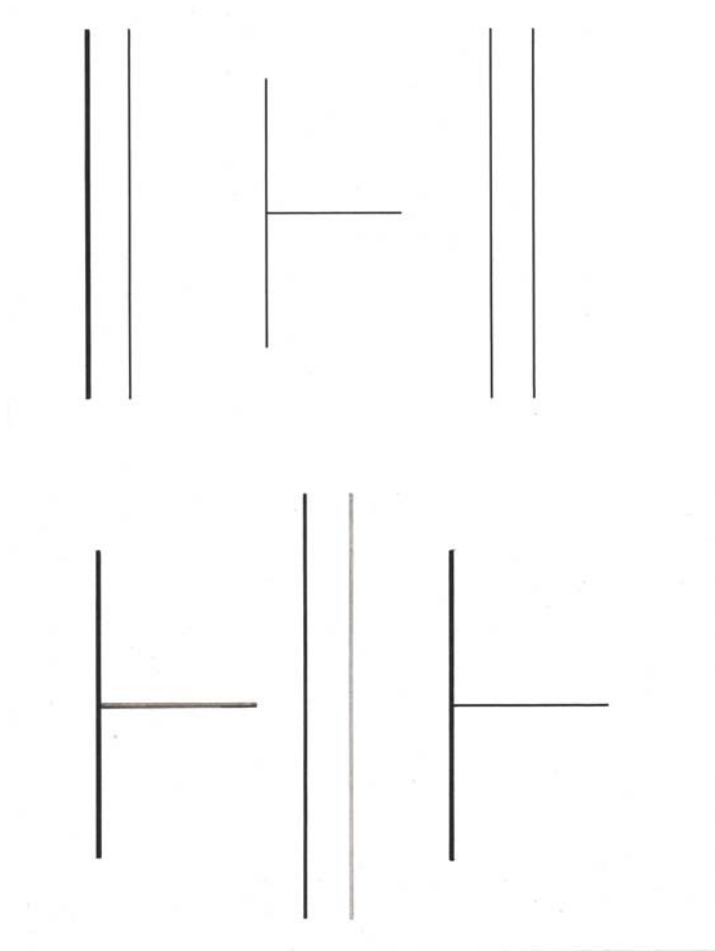
Одну из главных ролей в архитектурной графике играют линейный контраст и нюанс – закономерности, основанные на различных сочетаниях линий.

Например:

- две одинаковые по толщине и длине параллельные линии будут представлять собой равенство;
- две одинаковые по толщине линии, пересеченные под прямым углом – контраст по направлению;
- две параллельные, разные по толщине линии одной длины – нюанс по толщине;
- две взаимно перпендикулярные линии, разные по толщине – контраст по направлению;
- две линии, одинаковые по толщине и длине, но различные по тональности

(например, черная и светло-серая) – нюанс по тональности;

- две взаимно перпендикулярные линии , одинаковые по толщине, но разные по тональности – контраст по направлению.

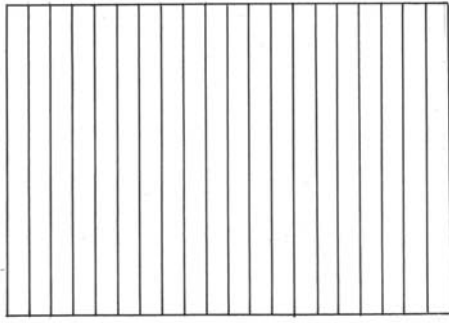
Плоскость чистого, без каких-либо изображений, листа бумаги, зрительно воспринимается как неорганизованная.

Первичным элементом, организующим эту поверхность, является линия.

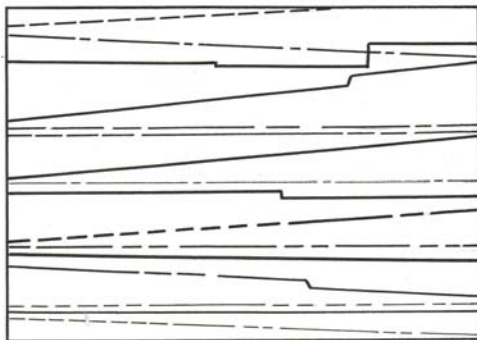
Расположение линий определяет начало изображения: например, это может быть статичная симметрия или динамичная асимметрия.

Членение поверхности одинаковыми по толщине линиями

(горизонтальными, вертикальными или более сложными по начертанию) в определенной последовательности равных промежутков между ними даёт восприятие однородности. Этот визуальный эффект, вызываемый особенностью зрительного восприятия, называется повторностью.

Иллюзия искажения, деформации поверхности достигается членением ее различными по начертанию и толщине линиями.

Поверхности в линейной графике ограничиваются контуром. Толщина и тон контура в значительной мере влияют на светлоту ограниченной им поверхности. Это явление также определяется линейным контрастом. Например, поверхность квадрата, ограниченного черной жирной линией, воспринимается более светлой, чем поверхность такого же квадрата, ограниченного линией тонкой.

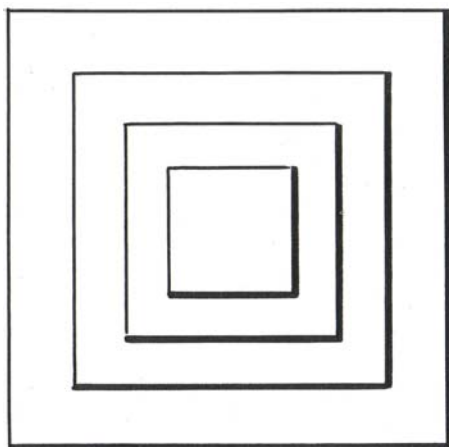

Визуальное взаимодействие плоскости и линии определяет характер структуры плоской поверхности.

Применение контраста и нюанса линий по тону и толщине, изменение характера линейного построения позволяет решать самые разнообразные пространственно-художественные задачи: передача движения, выразительной глубины и т.п..

Использование различных приемов линейных членений и контраст линий способны выявить качества плоской поверхности как художественной формы – легкая, тяжелая, светлая, темная, большая, малая – в зависимости от поставленной задачи.

Контраст линий может также проявить объем – например, подчеркивание одной или двух сторон плоской прямоугольной формы жирной линией обозначит начальные элементы объема.

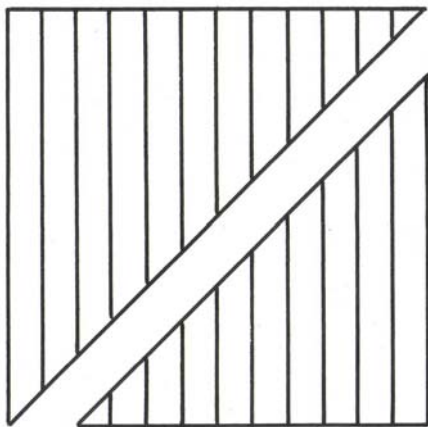

Кроме того, формы, обведенные жирной линией, обычно воспринимаются как расположенные на переднем плане, а обведенные линией тонкой кажутся более удаленными – это одно из самых лаконичных средств пространственного изображения.

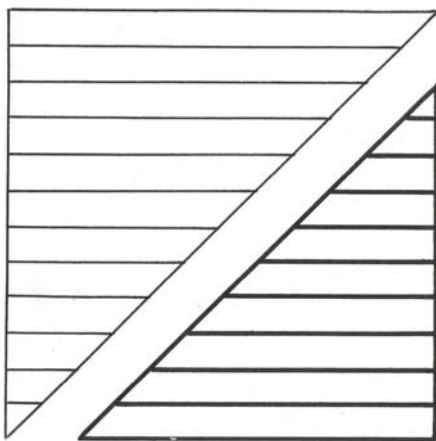
(Здесь следует напомнить, что плоскостным изображением называется такое изображение, которое определяется двухмерностью изобразительной плоскости, то есть сохраняет и подчеркивает восприятие формы как плоской. Передача объема направлена на выявление пространственных характеристик изображаемого объекта посредством художественных методов).

Условно выразить цвет и фактуру поверхности, а также светотеневые градации можно с помощью штриха разнообразного начертания (под понятием «штрих» в данном случае подразумеваются линии, начерченные по линейке, а не выполненные от руки).

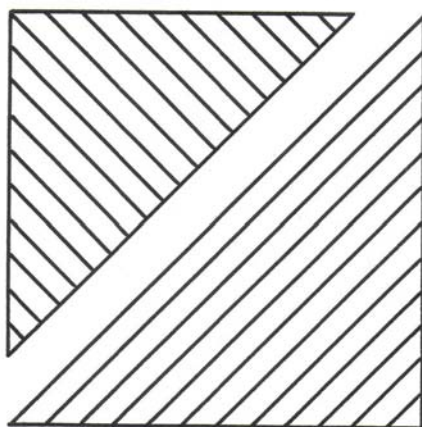
Передать одинаковый цвет и одинаковый тон позволяют параллельные линии с равными интервалами.

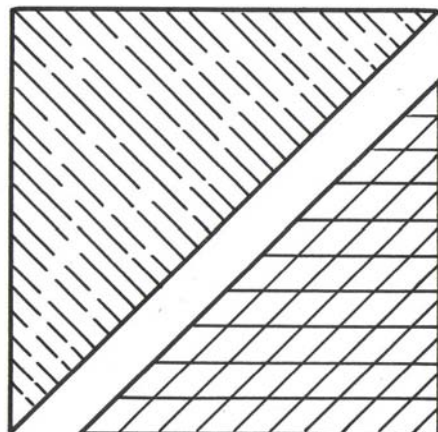
Одинаковый цвет, но при этом разный его тон передают линии разной толщины с одинаковым наклоном и равными интервалами.

Одинаковый тон и разный цвет передают линии одинаковой толщины с одинаковыми интервалами, но с разным направлением.

Различный цвет и различную фактуру поверхности можно обозначить с помощью линий одинакового тона, но разного начертания.

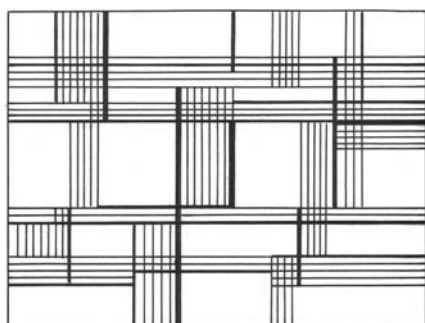
Во всех вышеописанных случаях линии могут быть горизонтальными, вертикальными или наклонными.

На рассмотренных примерах видно, как изменение толщины и направления линии, характера штриха влияет на визуальное восприятие изображения, его фактуры, цвета, однородности, чувства весомости, величины.

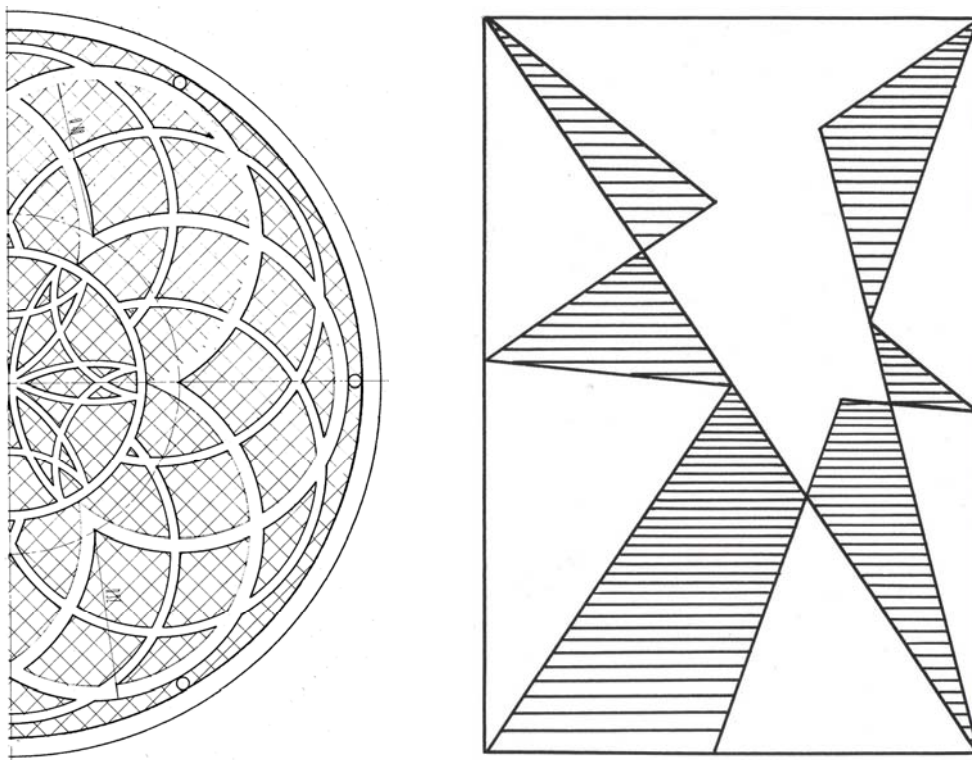
Большую роль в восприятии объекта на плоскости играет соотношение размеров контрастирующих поверхностей. Такое соотношение называется светлотным контрастом.

Организирующим началом композиции черно-белого изображения может быть визуальная деформация, то есть неоднородная структура плоской поверхности, которая достигается контрастами ахроматических цветов.

Чем более неравномерно распределены контрасты черно-белого на поверхности, чем резче контрастные сочетания – тем более сильной воспринимается деформация или неоднородность структуры.

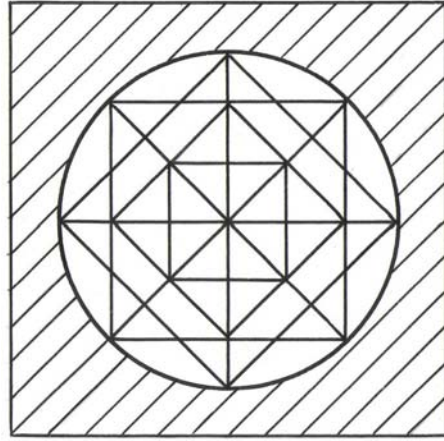
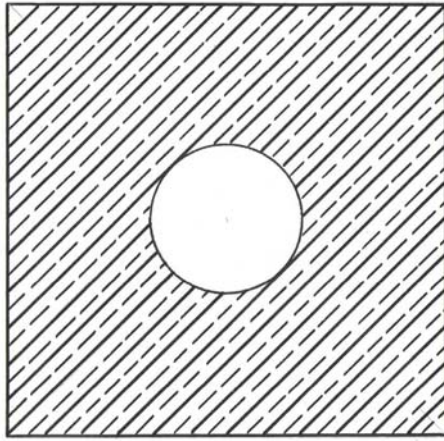

Использование правильных соотношений цветов (белого, серого, черного) также позволяют выявить статику и динамику изображения: членение плоскости в контрастном соотношении белого и серого выражает динамическое начало; в нюансном – статическое.

Те же тональные соотношения ахроматических цветов, светлотный контраст применяется для выявления пространственных качеств формы. Учитываются законы воздушной перспективы: первые планы передаются контрастными соотношениями, дальние планы – нюансными, что позволяет добиться восприятия глубинности пространства.

Сила светлотного контраста также зависит от соотношения объекта с фоном. Наибольший светлотный контраст возникает, когда площадь фона значительно преобладает над площадью изображенного объекта, а наименьший светлотный контраст получается, если объект очень велик или, наоборот, очень мал относительно площади, занимаемой фоном.

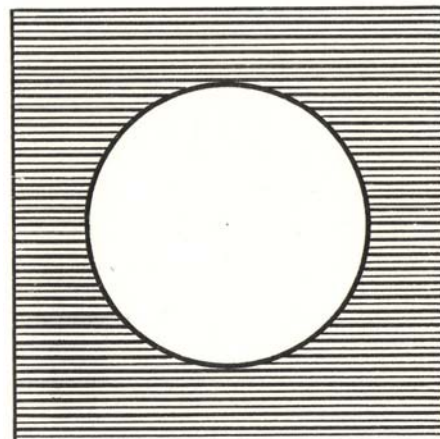
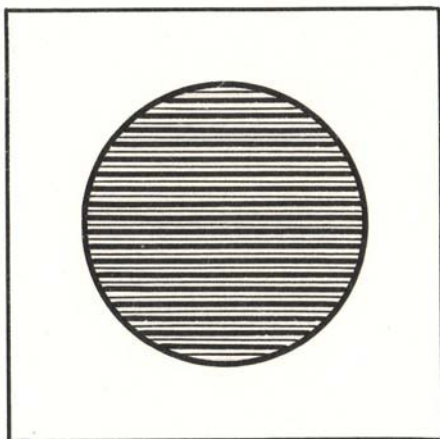

Впечатление малой весомости, легкости дают светлые тона.

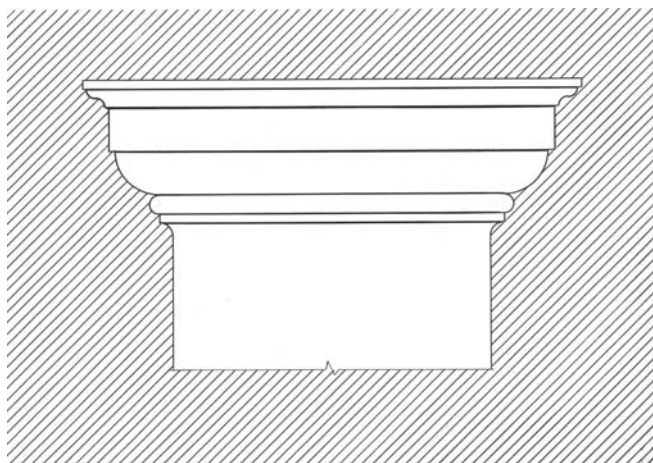
Темные тона, наоборот, визуально утяжеляют массу, преобладание темного создает ощущение монументальности, тяжеловесности.

Именно соотношение светлого и темного определяет общий характер цветового и, отчасти, композиционного решения.

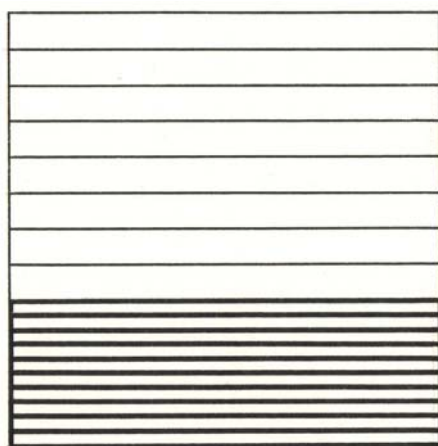
При этом на восприятие зрительной формы в значительной степени влияет иррадиация. Иррадиация – оптическое явление, состоящее в кажущемся увеличении объема светлой фигуры на темном фоне (положительная иррадиация) или в кажущемся уменьшении объема темной фигуры на светлом фоне (отрицательная иррадиация). Иррадиация тем больше, чем больше яркость светлого тона. Поэтому для усиления впечатления большей величины архитектурную форму на чертеже изображают светлой (белой).

Таким образом, для создания зрительной весомости большего объема формы используется тональный контраст и явление иррадиации.

Выявление тяжелого низа и легкого верха подчеркивает устойчивую весомость объекта. Как возможный вариант графического решения этой задачи можно привести в пример такое решение: тяжесть и темнота тона низа формы проявляется посредством параллельных жирных линий, расположенных через равные короткие интервалы, а легкость и светлый тон верха формы хорошо передадут тонкие параллельные горизонтальные линии, также расположенные через равные промежутки, но большего, чем в нижней части, интервала.

Небольшая форма определяется одинаковой тональностью нижних и верхних частей.

Особенности светлотного контраста применяются также тогда, когда нужно выявить трехмерность объемной формы – в этом случае не требуется полная тушевка, так как передача объема достигается более лаконичными средствами.

Графические возможности линейного способа изображения определяют архитектурный чертеж как таковой. И, несмотря на то, что наряду с линейным изображением в архитектурной графике широко применяются цвет, отмывка, покраска, а также различные новейшие компьютерные технологии, линейная основа все же является незаменимой частью архитектурной практики.

Лекция 2. Орнамент.

Орнамент (от лат. Ornamentum - украшение) – узор, состоящий из ритмически и композиционно упорядоченных изобразительных элементов. Орнамент бывает графическим или скульптурным. Графический орнамент используется в декоративно-прикладном творчестве, изобразительном искусстве, полиграфии. Скульптурный орнамент применяется в архитектуре – орнамент выявляет тектонику архитектурных деталей и влияет на пространственное восприятие формы.

Различают ленточный, ковровый орнаменты, геральдический орнамент, построенный на симметрии орнаментальных элементов, а также орнамент, представляющий собой одиночный орнаментальный мотив.

Орнамент может состоять из геометрических элементов, из стилизованных изображений растений, животных, человеческих фигур.

Возникновение орнамента относят к верхнепалеолитической эпохе (10-15 тыс. лет до н.э.). В те времена орнамент имел символическое значение и состоял из геометрических фигур, при помощи которых древний человек выражал свое понимание устройства мира. Например, круг означал солнце, треугольник – горы, квадрат – землю, спираль - развитие, свастика – движение солнца. Со временем эти знаки и символы приобрели эстетическую выразительность – орнамент превратился в декоративное украшение, хотя и не утратил в полной мере смысловой символики.

Пиктография (ранний этап письменности) появилась из орнаментальных мотивов.

Появление растительных форм орнамента относят к искусству Древнего

Египта и Ассирии.

Древнеегипетский орнамент обладает строгой сдержанностью форм, помимо растительных элементов – стилизованных папируса, акации, терновника, цветков лотоса, лилии и др. – в нем использовались и геометрические фигуры: сетки, волнообразные и зигзагообразные линии, точки, шашечный узор. Для египетского орнамента характерны также анималистические мотивы – изображения птиц, животных, насекомых. Особое значение придавалось изображению жука-скарабея – он считался символом, приносящим счастье, олицетворял для древних египтян созидательную силу солнца.

Древнеегипетские храмы были украшены орнаментом, основанном на общепринятых для того времени символах – такие орнаменты читались как буквенный текст. Линейный характер орнамента выражал идею бесконечности жизни.

В орнаментах Древней Ассирии использовались стилизованные изображения цветка лотоса, розетки, пальметты, плодов ананаса, гроздьев фиников, колосьев. **Розётка**, *rozémta* (от фр. *rosette*, буквально «розочка») — мотив орнамента в виде лепестков распустившегося цветка или нескольких листьев, одинаковых по форме, расположенных симметрично и радиально расходящихся из сердцевины, аналогично ботанической розетке. Для ассирийцев розетка символизировала солнце, колосья считались эмблемой бога плодородия.

Культура Древней Греции внесла в развитие орнамента принципиально новые решения. Основой древнегреческого орнамента стал ритм, то есть чередование одинаковых элементов в заданной последовательности.

Орнаментальные украшения находились в соподчинении с формой и размером предмета или архитектурной детали. Один из наиболее часто встречающихся мотивов древнегреческого орнамента – меандр. Считается, что этот узор символизирует идею бесконечности, вечного движения.

В древнегреческой орнаментике применялись изображения морской раковины – символа рождения богини Афродиты, пальметты, акантового

листа, а также ионики (овы – яйцеобразные элементы, обычно расположенные линейным рядом), кимы (волна из стилизованных листьев), гирлянды и венки из сплетенных цветов и плодов.

Древние римляне позаимствовали у эллинов многие орнаментальные мотивы. Древнеримские орнаменты реалистичны по стилю изображения – листья лавра, дуба, аканта, колосья, фрукты, фигурки людей и животных, маски, черепа, сфинксы, вазы, развевающиеся ленты.

Преемницей античности стала Византия. На византийскую орнаментику оказали влияние древнегреческая и древнеримская культура, персидское и арабское искусство. Для византийских орнаментов характерны растительные мотивы, изображения животных, птиц, персонажей восточного мифологического фольклора: сэнмурвов, грифонов, драконов, а также элементы кельтской орнаментики – ленточные сплетения и перевивающиеся растения, образующие узор. В некоторых орнаментах Византии присутствуют символы христианской религии: крест, монограмма Христа, голубь, павлин и др.

Для орнаментов Древнего Китая характерно динамическое начало, сложные узоры, основанные на обожествлении природы, растительного и животного мира, изображение фольклорных персонажей, имеющих символическое значение: драконов, фантастических зверей. Изобразительный стиль китайской орнаментики сочетает в себе натуралистичность и символизм.

Для орнаментов Японии также, как и для китайской орнаментики, характерна символика элементов. Например, журавль – символ процветания, бабочки и мотыльки обозначали любовные переживания, сакура – нежность, бамбук – мужество и т.п. Как элементы орнамента использовались гербы и каллиграфия (обычно стихи). Стилизованный цветок хризантемы с шестью лепестками символизировал императорскую власть.

Мусульманские орнаменты делятся на два основных вида: растительный (ислими) – узор из выющихся стеблей растений, и геометрический орнамент (гирих) – прямоугольные или многоугольные узоры-сетки, узлы-

переплетения. Для этих орнаментов характерна математическая точность построения. Иранские орнаменты отличались избыточной декоративностью, турецкие узоры были более натуралистичными по стилю изображения. Орнаментика западно-европейской культуры вобрала в себя художественные традиции Древнего Рима, Византии, кельтов, арабо-мусульманского искусства и, конечно, христианскую символику.

Для декора романского искусства характерны орнаментальные мотивы, изображающие чудовищ, драконов, химер (терантологический декор), растительные формы и стилизованные изображения животных, а также геометрические элементы (меандр, круги, квадраты). По структуре орнаменты часто напоминали вязь (плетенку).

Для готического периода Средневековья характерны разнообразие орнаментальных форм и символическая насыщенность. Масверк – готический ажурный орнамент, основанный на циркульных дугах, лишенный какого-либо природного прототипа. Для готического орнамента характерно использование растительных мотивов, особенно переплетающихся ветвей выющихся и колючих растений – чертополоха, терновника, шиповника, плюща, а также виноградной лозы (символа Христа).

Средневековая орнаментика находится в строгом соподчинении с конструктивной и архитектурной формой.

В эпоху Возрождения орнамент почти утратил символическое значение – декору была отведена роль украшения. С развитием граверного искусства появляются орнаментальная гравюра, используемая как пособие для художников – например, орнаменты для архитекторов, живописцев, ювелиров и т.п. Орнаменты Ренессанса вобрали в себя элементы орнаментики античности (раковины, ионики, меандр), исламского Востока (арабески, морески). Часто в орнаментах используется картуш – изображение свитка с загнутыми вверх краями, на котором размещались гербы, надписи и эмблемы.

Орнаментика эпохи Барокко характеризуется динамическим началом,

патетикой стиля изображения, монументальностью и некоторой композиционной перегруженностью декора – букеты, венки, раковины, гирлянды образуют сложные узоры, часто имеющие С- и S – образную форму.

Орнаменты Рококо отличаются легкостью, изяществом линий и форм, излюбленными орнаментальными мотивами были одиночные изображения букетов, птиц, корзин, цветочных гирлянд, раковин, а также трельяж (косая сетка с розами). Из китайского и японского искусства были позаимствованы изображения дракона, веток сакуры и др.

Орнаментике периода классицизма присущи простота форм и строгость характера изображения. Розетки, фестоны, цветочные гирлянды, фавны, купидоны, грифоны, сфинксы являются традиционными элементами классического орнамента.

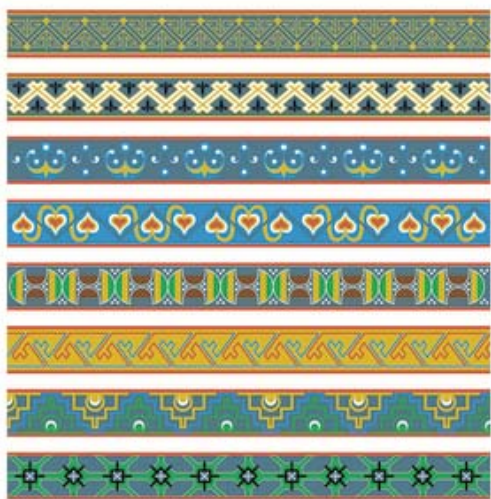
Для орнамента стиля ампира характерна военная тематика изображения: щиты, мечи, доспехи, лавровые венки, луки, стрелы, а также мотивы классического орнамента

Конец 19 – начало 20 вв. был периодом стиля модерн или ар-нуво.

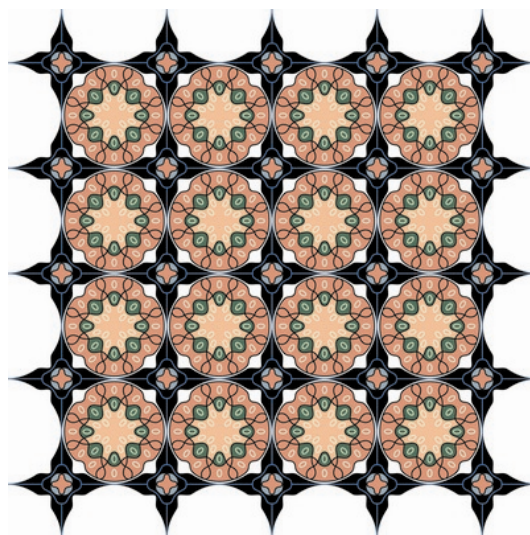
Отличительной особенностью орнаментики этого стиля стал отказ от прямых углов – предпочтение было отдано плавным, изогнутым, извилистым линиям, мягким формам, заимствованным у природы: стилизованные цветы и бутоны, фигурки бабочек, стрекоз, жуков, птиц, маски с развевающимися прядями волос, перья птиц. Причудливые, изломанные линии подчеркивали динамику роста, движение, текучесть формы.

Орнаментика стиля ар деко («декоративный стиль», 1920 – 1940 гг.) соединила в себе элементы кубизма, экспрессионизма и модерна. В орнаментах ар деко преобладали геометрические формы и строгие линии.

В настоящее время орнамент различных стилей широко используется в архитектуре, дизайне, прикладном искусстве.

Ленточный орнамент.

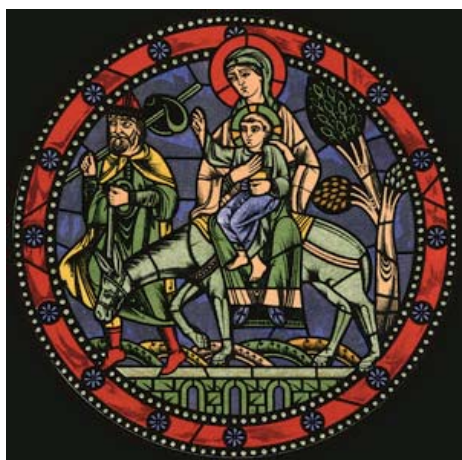
Ковровый орнамент.

Орнаментальный мотив.
пятигранник.

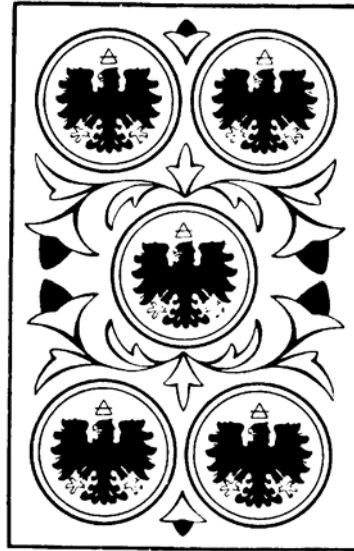
Ковровый орнамент, образующий

Орнамент романского периода.

Орнамент в стиле ар нуво.

Орнамент с растительными мотивами. Геральдический орнамент.

Лекция 4.

Композиция – это структура основы художественного произведения.

Плоскостная композиция состоит из плоскостных элементов – это могут быть плоскостные геометрические фигуры, элементы орнамента.

Для создания целостного композиционного решения необходимо учитывать основные принципы создания целостного, гармоничного художественно-выразительного образа – эти принципы называются основными композиционными закономерностями.

Основные композиционные закономерности.

1. Центр композиции.

В плоскостной композиции должен присутствовать центр, или (другое название) композиционное ядро. Центр может состоять из одной или нескольких плоскостных фигур. Центр композиции является основой, вокруг которой выстраиваются остальные элементы, он может располагаться по центру рабочего поля бумажного листа или быть смещенным вправо или влево, вверх или вниз.

2. Симметрия, асимметрия.

Плоскостная композиция может быть симметричной или асимметричной.

Симметрия (от греч. *symmetria* – соразмерность) – принцип построения

композиции, при котором составляющие ее элементы располагаются зеркально относительно вертикальной или горизонтальной оси - эта ось называется осью симметрии. Таким образом, одна часть симметричной композиции будет выглядеть так, как если бы она отражалась в зеркале, установленном перпендикулярно плоскости композиции по оси симметрии композиции. Такая симметрия называется зеркальной.

Ассиметрия является понятием, по значению противоположным симметрии. В ассиметричных плоскостных композициях ось симметрии отсутствует, элементы располагаются ассиметрично.

3.Ритм.

Ритм (от древнегреч. «такт» или «соразмерность») – чередование элементов композиции в заданном порядке.

Метр - вариант ритма, при котором повторяются элементы одинакового размера, формы, цвета. Эти элементы располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга и составляют простой метрический ряд. Пример простого метрического ряда – ряд одинаковых по размеру и форме окон одного из этажей многоэтажного здания, взаиморасположенных на одинаковом расстоянии. Сложный метрический ряд состоит из сочетания двух и более простых метрических рядов. Минимальное число элементов, при котором человек визуально воспринимает закономерность расположения элементов в ряду – три.

4.Контраст, нюанс, тождество.

Контраст, нюанс, тождество – это различие конфигураций форм, составляющих композицию.

Контраст – это соотношение, при котором различие между сравниваемыми элементами явно преобладает (яркий – бледный, маленький – большой, высокий – низкий, симметричный - ассиметричный и т.п.).

Нюанс – соотношение, при котором пространственные, композиционные, цветовые свойства композиционных элементов близки по своим характеристикам.

Тождество – это одинаковые по пространственным, композиционным, колористическим характеристикам свойства элементов композиции.

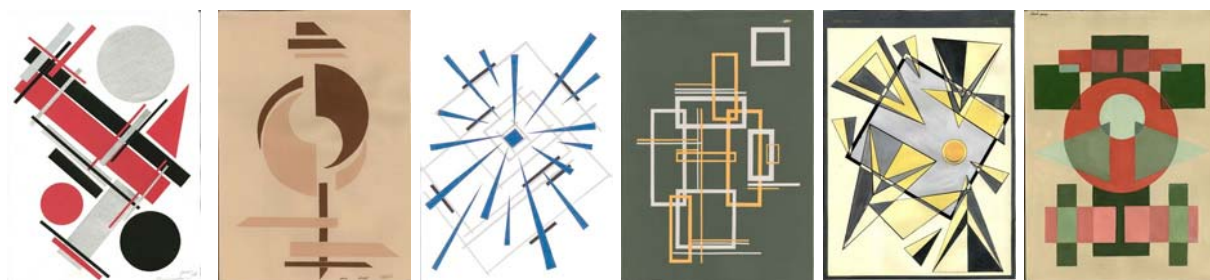
5. Пропорция (от лат. *proportion* – соразмерность) – размерное соотношение отдельных частей с целым и между собой.

Композиционное решение на плоскости имеет свои особенности построения. Начинать составление композиции следует с определения композиционного ядра (или центра) – это может быть одна плоскостная геометрическая фигура или группа из нескольких фигур, расположенных вертикально, горизонтально или наклонно относительно на рабочем поле бумажного листа.

Затем следует распределить на плоскости листа остальные элементы композиции. Количество элементов может быть различным, но следует учитывать, что слишком малое – менее 3-4 – или слишком большое – более 10 – количество геометрических фигур может представлять определенные трудности при построении гармоничного композиционного решения.

Элементы могут располагаться вертикально, горизонтально, наклонно под разными углами относительно друг друга и центра композиции, накладываться друг на друга, полностью или частично сохраняя свои очертания, или располагаться по отдельности на некотором расстоянии друг от друга.

При составлении композиции необходимо учитывать соотношения размеров и формы отдельных геометрических элементов относительно друг друга и композиционного ядра – композиция должна быть композиционно уравновешена и гармонично построена.

Примеры. Учебные работы, выполненные учащимися подготовительных курсов МАРХИ.

Лекция 7. Часть 1.

КРОЮЩИЕ КРАСКИ.

Кроющие краски - это краски, которые при нанесении их на поверхность другого цвета сохраняют свой цветовой тон.

К кроющим краскам относятся темпера, акриловые краски, гуашь, а также масляные краски, однако в архитектурной графике использование масляных красок не представляется целесообразным ввиду трудоемкости и технической сложности масляной живописи.

Для работы с кроющими красками понадобятся:

- плотная бумага (ватман или акварельная)
- кисти
- палитра
- емкость с чистой водой для промывки кистей
- тряпка из мягкой хлопчатобумажной ткани.

КИСТИ.

Кисти для кроющих красок должны иметь упругий волос - натурального происхождения (специальным образом обработанный волос различных животных) или искусственный, однако следует учитывать, что кисти с искусственным волосом по своим качествам уступают натуральным.

Для гуаши и темперы хорошо подходят колонковые, барсучьи, козьи, а также более жесткие щетинные кисти и ушной волос.

Кисти выпускаются под различными номерами - чем больше номер, тем толще кисть. По форме кисти бывают круглые и плоские, волос кисти

различается и по длине. Выбор толщины и формы кисти обусловлен характером выполняемой работы: так, для прописки мелких деталей обычно выбирают тонкую круглую кисть, а для проработки больших поверхностей предпочтительно использование широкой плоской кисти с жестким волосом.

ПАЛИТРА.

Палитра служит для смешивания красок и создания различных колористических тонов (см. главу «Цвет»).

Палитры для художников бывают различных видов: из пластика или фанеры, ручные или для этюдников, прямоугольные или фигурные, компактные или больших размеров.

Для архитектурной графики оптимально подойдут небольшие пластиковые палитры прямоугольной или фигурной формы с небольшими отдельными углублениями для смешивания красок.

Хлопчатобумажная тряпка понадобится для удаления лишней влаги и краски с кисти.

РАБОТА С КРОЮЩИМИ КРАСКАМИ.

Для работы с любым из видов кроющих красок необходимо специальным образом подготовить бумагу - натянуть на подрамник.

Для работ небольшого формата (например, А4) допускается просто наклеить лист бумаги на подрамник - аккуратно проложить широким скотчем периметр листа. Снимать скотч можно только после полного высыхания красок на готовой работе.

Прежде чем приступать к непосредственному выполнению задания красками, следует выполнить эскиз карандашом, сделать эскизные выкраски, на которых будут разработаны все нюансы колористического решения в зависимости от поставленной задачи, и лишь затем приступать к выполнению чистового варианта, в котором недопустима небрежность: поверхность красочного слоя не должна быть бугристой и разнородной по фактуре, не допускается наличие водяных клякс, рваных границ цветовых переходов.

Работа с каждым видом кроющих красок имеет свои характерные особенности и требует определенных навыков.

ТЕМПЕРА.

Темперой называют краски, связующим которых служат натуральные или искусственные эмульсии.

Различают два вида темперных красок: казеиновую и поливинилацетатную.

КАЗЕИНОВАЯ ТЕМПЕРА. В состав эмульсии казеиновой темперы входят казеин и льняное масло, оно быстро сохнет, но может желтеть по высыхании. Во избежание этого работу, выполненную казеиновой темперой, следует сушить на свету.

При долгом хранении в тубах казеиновая темпера теряет свои свойства.

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ТЕМПЕРА. По сравнению с казеиновой темперой обладает большей эластичностью поверхностной пленки и, как следствие, лучшим сцеплением между красочными слоями, не желтеет в условиях недостаточной освещенности. При долгом хранении затвердевает. Казеиновая и поливинилацетатная темпера не смешиваются в свежем виде.

ГУАШЬ.

Гуашь - клеевые краски, в составе которых в качестве связующих применяются вещества растительного происхождения (в том числе различные виды камедей) или декстринов с добавками глицерина.

Выпускаются два вида гуашевых красок: художественная и плакатная.

В художественной гуаши в качестве связующего содержится камедь и различные натуральные пигменты, а в более дешевой плакатной - декстрин, легко размываемый водой.

По высыхании гуашь меняет тон - сильно высветляется, поэтому для гуашевой живописи характерна матовая бархатистая поверхность. Это свойство гуашевых красок - высветление - при отсутствии должного навыка может представлять собой определенные сложности при работе с ними.

При повторном прописывании гуашь, в отличие от темперы, легко размывается водой (особенно сильно размывается плакатная гуашь), а в толстом слое может трескаться и осыпаться.

АКРИЛОВЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КРАСКИ.

Акриловые краски содержат акриловую смолу, натуральные и искусственные пигменты - они производятся на основе акриловых дисперсий, в которых частички акриловой смолы растворены в воде.

Акриловые художественные краски обладают хорошей светостойкостью, легко наносятся, после высыхания не размываются водой.

Акрил в составе этих красок позволяет создавать различные фактуры поверхности - для этого обычно на бумагу сначала наносят достаточно толстый слой краски, а затем при помощи вспомогательных средств (например, натуральной морской губки, куска поролона, лоскута грубоотканной материи и т.д.) делают своеобразные множественные "отпечатки", которые после высыхания и образуют интересные фактуры.

Лекция 7. Часть 2.

Роль цвета в жизни человека переоценить трудно - как известно, цвет способен оказывать оптическое, физическое, психологическое влияние. Оптическое воздействие цвета на человека определяет особенности визуального цветовосприятия во всем его многообразии.

К физическому влиянию относится способность цвета воздействовать на физиологию человека. Так, синий цвет оказывает успокаивающее влияние на нервную систему, красный и оранжевый цвета стимулируют слуховой центр мозга, вызывая тем самым кажущееся увеличение громкости шумов и т.п.

Психологическое влияние цвета определяет те чувства и переживания, которые человек может испытывать от того или иного цвета. Этот аспект часто напрямую связан с символикой цвета, характерной для культуры страны - у разных народов один и тот же цвет может символизировать различные эмоциональные состояния. Например, для Востока белый цвет является цветом скорби, а на Западе белый символизирует чистоту и

невинность.

И, конечно, история изобразительного искусства неразрывно связана с наукой о цвете - цветоведением (колористикой).

Так что же такое цвет?

Цвет - это свойство поверхности отражать или излучать свет. Часть этого отраженного светового излучения воспринимается зрительным аппаратом человека.

Отраженный или излученный поверхностью цвет обладает рядом специфических свойств - так называемой спектральной характеристикой: это цветовой тон (оттенки), насыщенность (степень яркости цвета), светлота (отражающая способность поверхности).

Человеческий глаз способен различать около 150 оттенков цветового тона.

Восприятие цветовых градаций по светлоте зависит от уровня освещенности: от 64 при высокой, не более 20-ти - при пониженной.

Изучение цвета и его возможностей было свойственно человечеству на протяжении всей истории, начиная от первобытнообщинной стадии развития общества - тогда основными цветами были красный, белый и черный.

Многообразие цветовой гаммы было открыто в эпоху античности, однако первые попытки систематизировать систему цветовых тонов относятся к эпохе Возрождения. Леонардо да Винчи выделил шесть простых цветов: красный, желтый, зеленый, синий, белый и черный и создал систему цветовых оттенков на их основе.

Исследованиями цвета занимались также Джорджо Вазари (1511 - 1574гг.), Альбрехт Дюрер (1471 - 1528гг), Франциско Пачеко (1564 - 1654 гг).

Дальнейшее развитие теории цвета связано с открытием Исааком Ньютоном цветового спектра: при помощи стеклянной призмы была впервые искусственно получена радуга (спектр), в которой цветовые оттенки следуют в определенной последовательности (красный, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый). Ньютон первый выделил три цвета, из которых получаются все остальные цвета: красный, желтый, синий. Эти три цвета

были названы основными, производные цвета - промежуточными.

М.В.Ломоносову (1711г. - 1765 г.) принадлежит теория трехцветной (красный, желтый, голубой) основы зрения.

Поистине революционным для своего времени стал трактат "Труд о природе цвета" Вольфганга Гете, вышедший в свет в 1810 году.

Гете впервые заговорил о психологическом и физическом аспектах цвета, открыл такое понятие, как цветовой контраст, установил зависимость цвета светотени от цвета объекта: объект красного цвета имеет зеленую светотень, оранжевый - голубую, желтый - фиолетовую.

На основе этих цветов Гете составил шестицветный круг, в котором противоположные цвета лежат на вершинах равностороннего треугольника, составляющего основную триаду цветов (красный, желтый, голубой). Этот цветовой круг и сейчас успешно используется в полиграфии.

Принципиальное изменение подхода к цвету относится к 19 веку и связано с развитием оптики - белый был впервые разложен на три составляющих его цвета: красный, зеленый и синий. Это определило цветоведение как самостоятельную область отрасли знаний и дало возможность рассматривать цвет абстрактно.

Поговорим о современной теории цвета.

Цветовой тон, насыщенность и светлоту называют основными характеристиками цвета.

Цветовой тон определяет место цвета в цветовом спектре и является, таким образом, главной характеристикой цвета.

Все оттенки цвета разделяют на цветные и бесцветные. Цветные оттенки называются хроматическими, бесцветные - ахроматическими.

К ахроматическим цветам относятся черный и белый, а также градации тонов, полученных смешением черного и белого - серые. Серые тона считаются нейтральными, так как одинаково отражают световые лучи и различаются только светлотой.

К хроматическим цветам относятся три основных цвета и все цвета,

образованные от их смешения.

Красный, желтый и синий называются основными цветами, потому что они не могут быть получены с помощью смешивания других цветов.

В результате смешения основных цветов образуется вторичная триада: оранжевый, зеленый и фиолетовый цвета.

Промежуточные цвета получаются от смешивания цветов первичной и вторичной триад (красно-оранжевый, желто-зеленый, бирюзовый, пурпурный, золотистый).

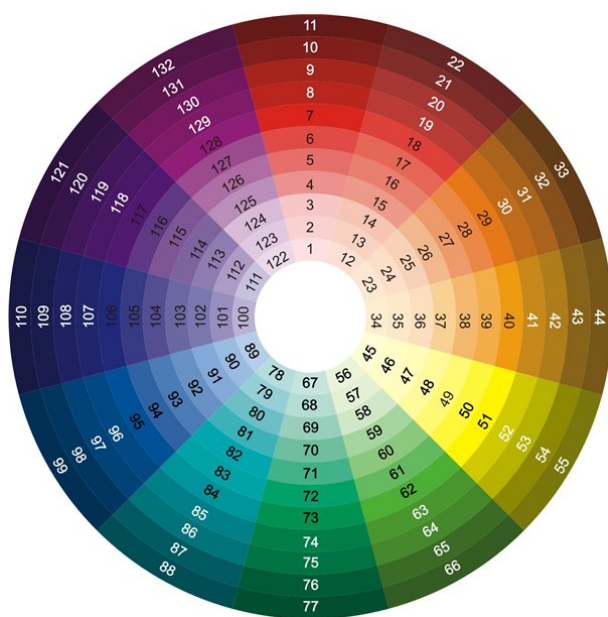
Эти цвета образуют дополнительные триады.

Цвета, образованные смешением хроматических и ахроматических цветов называются ломаными, они также принадлежат цветной (хроматической) гамме.

Насыщенностью называется степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического, то есть выраженность цветового тона как такового.

Светлота - это светотеневая характеристика цвета, она определяется положением цвета на шкале оттенков от белого (светлого) до черного (темного).

Рассмотрим 12-тисекторный цветовой круг.

Цветовой круг представляет собой замкнутую ленту спектра.

На центральном кольце круга представлены три основных цвета в чистом виде (красный, синий, желтый) и вариации их смешения (гамма зеленых, оранжевых и фиолетовых тонов). По мере приближения к центру круга цвета освещаются (разбеляются), а по мере удаления - затемняются.

Изменения цвета в пределах одного основного спектра называется родственным сочетанием оттенков.

Изменения цветовых оттенков в секторах, расположенных супротивно, называется контрастными (красный и зеленый, желтый и фиолетовый, синий и оранжевый).

Соотношения между собой сильно разбеленных цветов, расположенных на внутреннем кольце круга, являются родственными, соотношения тех же тонов с темными тонами наружного кольца определяются как контрастные.

Цветовой круг также можно разделить на две части таким образом, чтобы в одну часть вошли красные, оранжевые, желтые и желто-зеленые цвета, а в другую - голубые, голубо-зеленые, синие, фиолетовые. Цвета первой группы называют теплыми, второй - холодными. Отнесение цветов к теплой гамме основано на том, что красные, желтые, оранжевые цвета имеют огонь, солнце, то есть источники тепла, а голубые, синеватые тона ассоциируются со снегом, льдом, водной гладью. Само по себе понятие о теплоте и холодности света следует признать в известной мере относительным и субъективным: любой теплый цвет рядом с еще более теплым может восприниматься как холодный (рис. 1 – лимонно-желтый на фоне ярко-оранжевого приобретает холодный оттенок, теплый оттенок охры на фоне ярко-зеленого становится холодноватым по тону, теплый зеленоватый фон рядом с насыщенным красным проявляется как холодный), а какой-либо холодный на фоне еще более холодного представляться теплым (рис. 2 – холодный оттенок розового на фоне голубовато-серого воспринимается как теплый, холодный оттенок зеленого на фоне интенсивно-синего кажется теплым, холодный светло-желтый на холодном фиолетовом становится теплым).

Рис.1

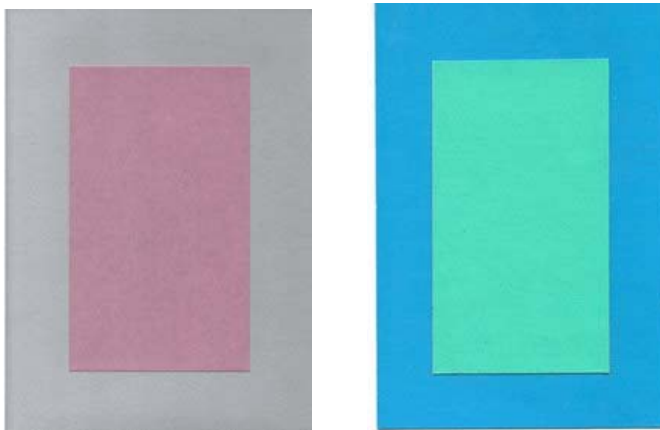

Рис.2

К относительно-условным, описательным характеристикам цвета следует также отнести такое понятие, как характеристика весомости цвета. Светлые холодные цвета обычно воспринимаются как легкие (рис.4), темные теплые - как тяжелые (рис.5).

Рис.4 К. Моне. Утро на Сене близ Живерни, 1896 – 1897гг.

«Моне. Впечатления света» Генри Лаллманд. Издательство «Белфакс»

Рис.5 Дж. Констебль. Вид на Хайгет с Хемпстедских холмов. Около 1830 г.
«Школа изобразительного искусства», том 5 (Москва, «Изобразительное искусство», 1994)

Для успешной работы с цветом архитектору недостаточно знать основные характеристики цвета. Необходимо понимать основы создания гармоничного колористического решения, основанного на сочетаемости цветов между собой и называемого цветовой гармонией.

Различают несколько видов цветовой гармонии.

Противоположная или дополнительная цветовая гармония основана на сочетании любых двух цветов, расположенных супротивно (точно напротив друг друга) в цветовом круге (например, красный - зеленый) (рис.60.

Рис.6

Монохромная цветовая гармония строится на основе изменений одного

основного цвета в пределах сектора цветового круга, к которому принадлежит этот цвет (например, от бледно-фиолетового до темно-фиолетового) (рис.7).

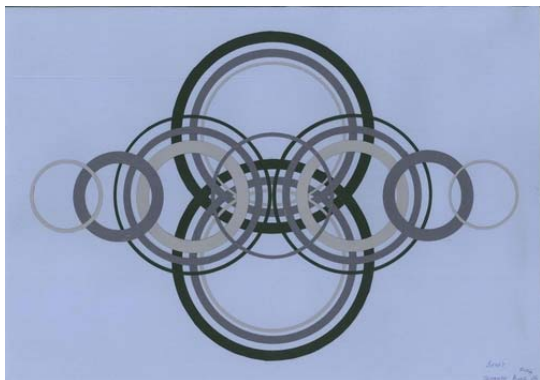

Рис.7

Аналогичная цветовая гармония составляется из трех цветов, расположенных рядом, то есть непосредственно друг за другом в цветовом круге (рис.8).

Рис.8

Цветовая гармония, называемая триадой, состоит из трех цветов, расположенных как бы на вершинах равнобедренного треугольника, вписанного в цветовой круг, то есть лежащих на равном расстоянии друг от друга (например, синий, зеленый, красный (рис. 9)).

Рис.9

При создании целостного колористического решения необходимо учитывать ряд некоторых особенностей цветовосприятия, которые позволяют добиться наибольшей выразительности и использовать цвет во всей полноте его возможностей.

Однотонно гладкие цветные поверхности на контрастном фоне могут казаться неравномерно цветными: наиболее сильный контраст наблюдается по границам соприкосновения цветовых пятен. Это явление называется краевым контрастом (рис.10, 11, 12).

Рис.10, Рис.11, рис.12

Под влиянием окружающих цветов светлота цвета может меняться - такой контраст называется светлотным (рис. 13).

Рис.13

Восприятие цвета зависит от фона - один и тот же цвет на светлом и темном фоне раскрывается по-разному. Так, на светлом фоне цвет воспринимается как более яркий, а на темном - как менее насыщенный (рис14).

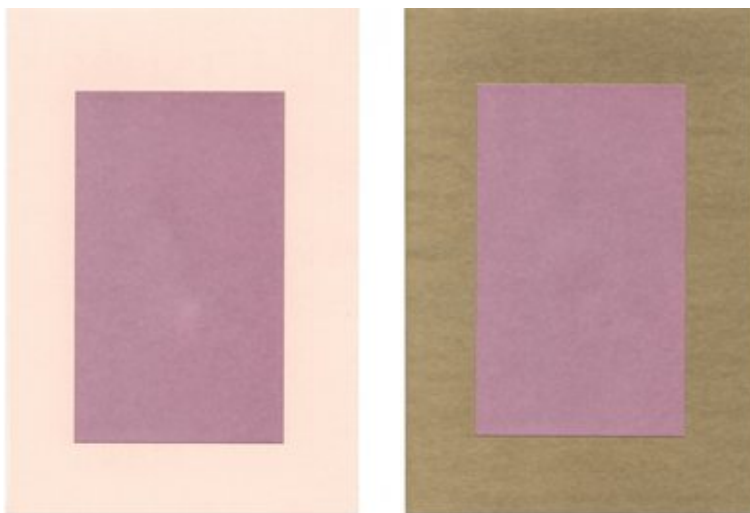

Рис.14

Контур снижает восприятие контраста - чем четче и шире контур цветового пятна, тем менее выражено влияние цветового фона на его тон (рис. 15, 16).

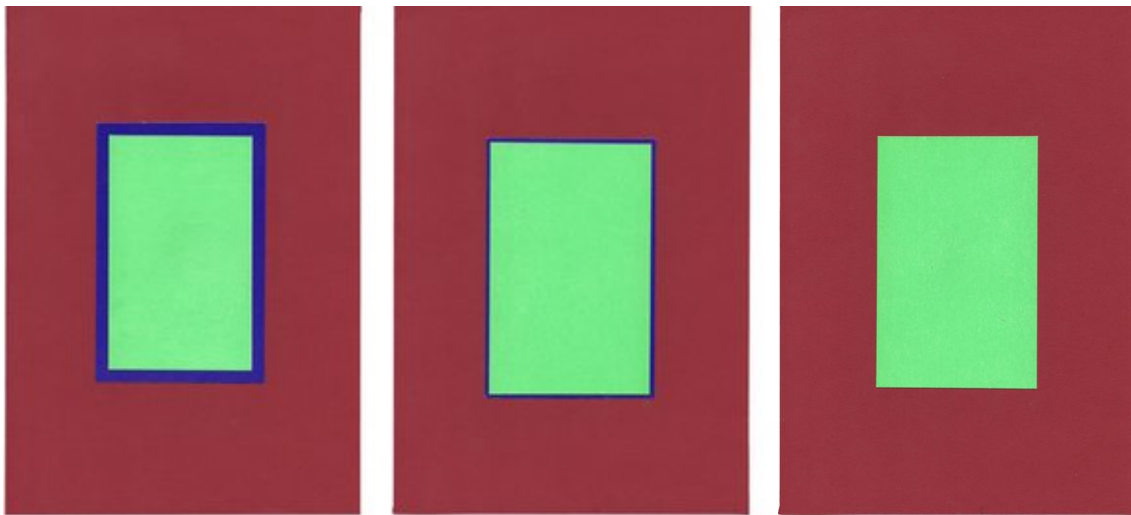

Рис15

Цвет играет существенную роль в визуальном уравнивании архитектурной композиции (плоскостной или объемной). Важную роль здесь имеет понятие, называемое заметностью цвета. Различают два вида заметности цвета: абсолютную и относительную.

Самым заметным считается красный, оранжево-красный цвет (не случайно именно красным обозначаются различные стоп-сигналы на дороге, пожарные краны, огнетушители и т.п - то есть объекты, требующие немедленного привлечения внимания), наименее заметным - синий. Это так называемая абсолютная заметность.

Но человек обычно воспринимает цвета не изолированными, а в окружении различных других цветов. Цвет тем менее заметен, тем менее он отличается по светлоте от окружающего его фона. Это относительная заметность. То есть ярко-красный объект на ярко-красном фоне может оказаться малозаметным для восприятия, а спокойный синий на бледно-голубом или сером - привлекать внимание (рис.16).

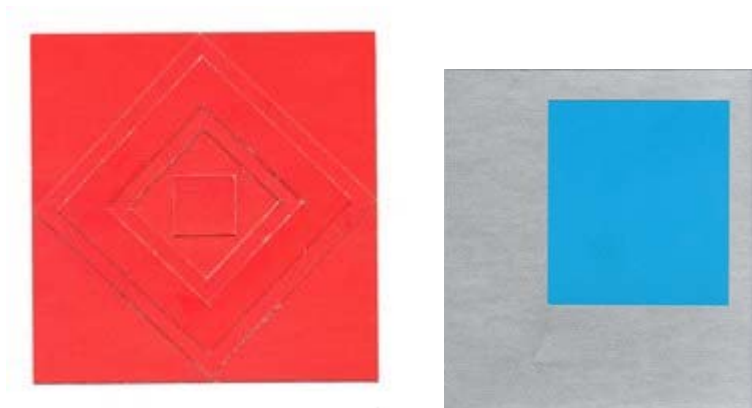

Рис.16

Пространственные свойства цвета определяются воздушной перспективой - одинаковые цвета, относимые к разным пространственным планам изображения (то есть разноудаленные от зрителя), воспринимаются неодинаковыми: цвета переднего плана всегда контрастнее и теплее по тону, чем цвета заднего (рис.17).

Рис 17. К. Моне. Темза за Вестминстером. 1871.

«Моне. Впечатления света» Генри Лаллманд. Издательство «Белфакс»

В восприятии цвета человеком важную роль играет освещение. При ярком освещении все цвета высветляются, становятся в большей или меньшей степени белесоватыми, при слепящей яркости света приобретают оттенок желтизны (рис.18).

Рис. 18. А.И.Куинджи. Вечер на Украине. 1878 г.

При слабом освещении для человеческого глаза уменьшается количество цветовых оттенков на темных поверхностях, а при ярком - наоборот, на светлых.

На ярко освещенных поверхностях цвет выглядит плотным, "весомым" (рис.19), а в полутени - прозрачным, легким (рис 20).

Рис. 19 В. Поленов. Олива в Гефсиманском саду. 1882 .

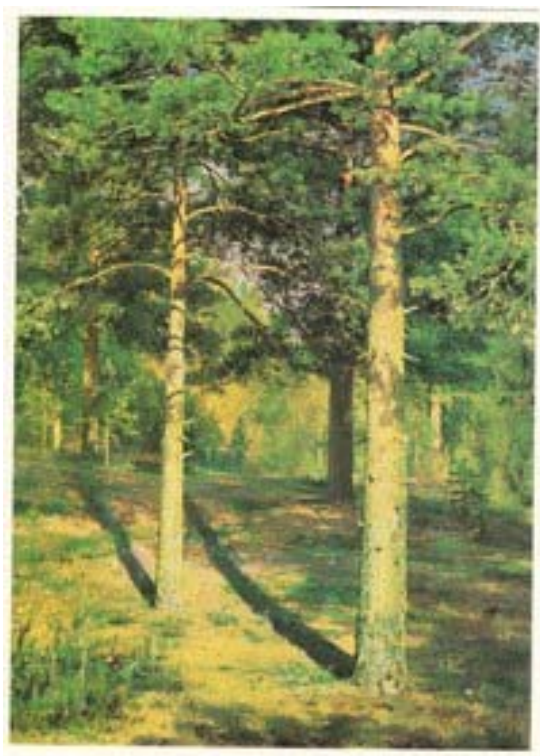

Рис. 20 И. Шишкин. Сосны, освещенные солнцем. 1886.

В сумерках при постепенном ослаблении света можно наблюдать, каким образом цветовые тона перестают различаться: первыми исчезают красные, затем оранжевые, желтые и т.д. Дольше всех различаются синие тона. Таким образом, первыми в условиях уменьшения освещения исчезают наиболее заметные (в абсолютной заметности) цвета, последними - наименее заметные.

В условиях пониженной освещенности меняются также светлотные соотношения цветов. Днем как самые светлые воспринимаются желтые тона, а в сумерках - голубые.

Искусственный свет также искажает цветовосприятие. В свете электрической лампы накаливания преобладает желто-красная часть спектра.

Соответственно, все поверхности, независимо от их цвета, отражают желто-оранжевое излучение сильнее, чем при естественном дневном освещении. В результате цвета приобретают желтоватый оттенок - холодные цвета поглощают желтый и сильно темнеют, теряют насыщенность, некоторые из них даже чернеют, а теплые, наоборот, приобретая оранжевый оттенок, становятся более насыщенными.

На цвет оказывает влияние характер формы – объемный или плоскостной. Основным средством изображения объема является светотень. Светотени отличаются по тону от освещенных участков: как правило, если освещенные участки теплых тонов, то тени и полутени – холодные (что характерно для освещения на открытом пространстве, рис.21), и наоборот – если цвет освещенных участков холодный, то тени и полутени – теплые (характерно для освещения в помещении, рис. 22). Таким образом, светотень искажает исходный цвет, в то время как плоская форма являет цвет в неискаженном виде.

Рис. 21 К. Юон. Купола и ласточки. 1921.

Рис.22 3. Серебрякова. Натюрморт с атрибутами искусства, 1922

При помощи цвета можно выявить и подчеркнуть общий характер композиции: глубокие теплые тона подчеркнут спокойную статику, яркий,

смелый контраст усилит динамику (рис.24), нежные сочетания бледных родственных тонов подчеркнут легкость и изящность композиционного решения (рис.23).

Рис. 23

рис.24

А иногда интересных результатов можно добиться, работая на контрасте характера объемно-пространственного решения композиции и цветовой подачи (рис. 25, 26).

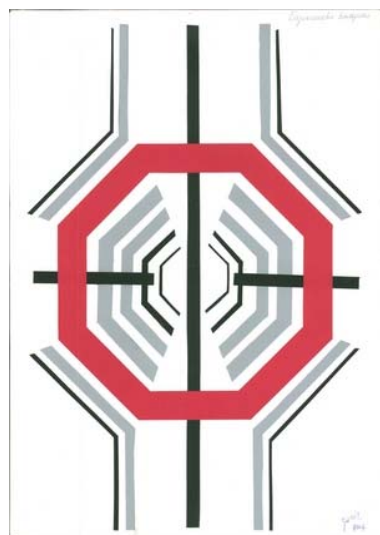

Рис.25.

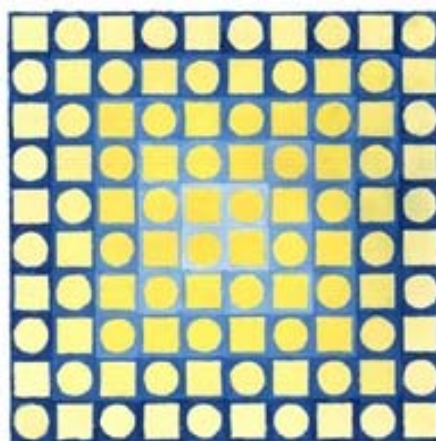

рис.26

Итак, знание основных закономерностей колористики дает возможность максимально полно использовать возможности цвета для решения многообразных творческих задач.

Лекция 13. Коллаж.

Коллаж – распространенный изобразительный прием, используемый в

архитектурной практике как дополнение к традиционным видам архитектурной графики при подаче чертежа, а также как самостоятельный вид графического искусства. К коллажу как к изобразительному средству обращались многие признанные мастера изобразительного искусства (рис. 2, 3).

Для работы в коллажной технике используется цветная плотная бумага (например, бумага для работы пастелью, допустимо использовать наборы цветной бумаги для детского творчества - такие наборы обычно содержат бумагу чистых спектральных цветов) и фактурная бумага (голландская фолга, бумага ручной работы, рисовая бумага, бумага с жемчужной крошкой, бумага с металлическими нитями, «бархатная» и пр.), цветная и прозрачная пластиковая пленка, куски кружева, ткани, фрагменты фотографий, засушенные растения, открытки, марки, а также клей ПВА, резиновый клей и клеящий карандаш, макетный нож, специальный макетный коврик формата А2 или А3, металлическая линейка длиной 30-50 см (см. рис 1).

Для работы в технике коллажа требуется владеть простейшими навыками макетирования из бумаги. Техника коллажа позволяет при затрате минимума усилий и времени оформить работу с использованием цвета (см. рис. 4, 5, 6). Вначале выполняется карандашный чертеж будущего коллажа на листе-основе соответствующего формата.

На следующей стадии проработки рассматриваются варианты колористического решения (см. теоретический раздел «Теория цвета»).

После утверждения варианта цветового решения работы элементы коллажной композиции вычерчиваются на листах цветной или фактурной бумаги соответствующих эскизу тонов, а затем аккуратно вырезаются при помощи макетного ножа и металлической линейки на макетном коврике. Следующим этапом работы является сборка коллажа – вырезанные элементы приклеиваются к листу-основе. Для этого каждый элемент коллажа следует намазать с изнаночной стороны тонким слоем клея и наклеить на лист-

основу в соответствии с чертежом. Следует предостеречь от использования избыточного количества клея – в этом случае поверхность бумаги по высыхании будет волниться, а излишки клея могут выступить по краям детали – в результате работа приобретет неопрятный, неряшливый вид. Излишки резинового клея можно аккуратно «скатать» с поверхности бумаги, однако следует учитывать, что резиновый клей по сравнению с клеем ПВА менее стойкий, и детали, приклеенные резиновым клеем, могут со временем частично или полностью отклеиться с поверхности бумаги.

Рис.1

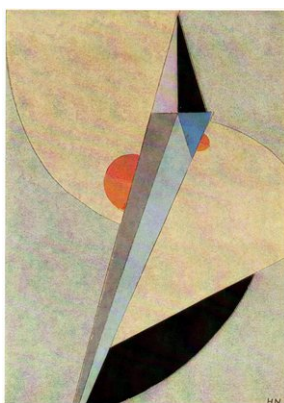

Рис. 2. Анри Нуво (Хенрик Нейгеборен), 1930-е г.

Рис. 3. К. Малевич. Композиция с Джокондой
(Частичное затмение в Москве), 1914.
Холст, масло, карандаш, коллаж.

Рис.4. Учебная работа.

Рис. 5. Учебная работа.

Рис.6. Учебная работа.

Лекция 19. Шрифт. Шрифтовая композиция.

Современные шрифты разделяют по технике выполнения: рукописный, рисованный, типографский, гравированный.

По начертанию буквы делятся на курсивные, наклонные, нормальные, узкие, широкие, светлые, жирные, полужирные. Каждая гарнитура имеет собственное наименование: академическая, гротеск, романская и т.п.

Шрифт может быть изящным или массивным, строгим или живописным, фантазийным. Главными эстетическими характеристиками шрифта являются гармоничность пропорций, индивидуальные особенности рисунка каждой буквы, общая четкость начертания, соразмерность. Шрифт должен легко читаться, все буквы шрифта должны представлять собой стилистическое единство в любых сочетаниях друг с другом.

Особую группу представляют так называемые рисованные шрифты. По характеру начертания они отличаются большим разнообразием форм. К рисованным относятся шрифты древних цивилизаций, шрифты периода рококо, эпохи Возрождения. Сегодня созданием рисованных шрифтов занимаются художники-шрифтовики – начертание рисованного шрифта требует наличия специальных художественно-графических навыков.

Работа над шрифтовыми композициями.

Работа над шрифтовой композицией начинается с определения общей композиции надписи.

В пределах одного текста используется обычно один вид шрифта, однако если какая-то часть текста должна быть смыслово выделена, допустимо применение двух видов шрифта - в таком случае следует подбирать шрифты, по начертанию гармонирующие друг с другом. Выделить смысловые акценты надписи возможно также посредством использования букв большего относительно основного текста размера.

Вид шрифта определит общий характер композиции – изучите книги по шрифтам, выберите шрифт и изучите способы его начертания.

Расстояние между строками определяется обычно в зависимости от вида используемого шрифта, но в любом случае оно не должно быть слишком большим, например, превышающим двойную высоту буквы: в этом случае текст не будет зрительно восприниматься как целостный. Слишком малое расстояние между строками затруднит чтение текста, строки будут визуально казаться «слипшимися».

Расстояние между буквами определяется видом шрифта и общей композицией надписи, однако следует учитывать, что расстояние, намного превышающее высоту буквы, нежелательно – в этом случае композиционное решение не будет гармоничным.

Затем следует рассчитать размер надписи по длине, ширине и высоте.

Надпись может занимать одну строку или несколько строк, притом чем больше строк, тем меньше должны быть буквы.

Общая длина надписи складывается из суммы ширины букв (количество букв, умноженное на ширину одной буквы), общей суммы длины интервалов между буквами и интервалов между словами.

Расстояние между словами в предложении обычно равняется сумме двух интервалов между буквами в слове и ширине одной буквы.

Для расчета интервалов между буквами следует умножить общее количество букв в тексте на ширину одной буквы, вычесть полученное число из общей длины строки и разделить на количество межбуквенных интервалов.

Длина интервалов между буквами в надписи зависит от вида выбранного шрифта. При применении большинства шрифтов построение интервалов между буквами в словах предполагает переменность. Например, если в гарнитуре буквы О и С имеют круглые, близкие к циркульным, очертания, то они располагаются на различном расстоянии от, например, с наклонными боковыми образующими – А, Л, Д. и др. и букв прямого начертания – П, Н, Г, И и др. В таком случае интервал между буквами круглых очертаний, например, С и О и буквами наклонных очертаний, например, Л, Д намеренно уменьшается - таким образом сохраняется цельность визуального восприятия слова.

Одинаковое расстояние между буквами в словах берется, как правило, при начертании шрифтов, не имеющих в гарнитуре букв круглых очертаний (например, узкий архитектурный шрифт).

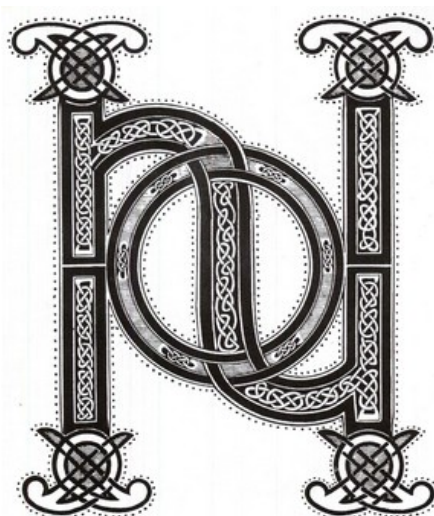
Если шрифтовая композиция будет состоять из надписи и орнамента, то необходимо соблюдать стилистическое единство шрифта и орнамента.

Орнамент может располагаться на заднем плане относительно надписи или быть включенным в шрифт – в этом случае орнамент не должен мешать визуальному восприятию текста, надпись должна оставаться легкочитаемой.

Надпись может располагаться на рабочем поле бумажного листа горизонтально, вертикально, наклонно (по диагональной оси), а в том случае, если надпись состоит из аббревиатуры или инициалов, то и по вертикальной оси (то есть буквы в таком случае могут располагаться в столбик).

A
B C D E F G H I
J K L M N O P
Q R S T U V W X Y Z

Words
without
thoughts
never to
heaven
go

Hamlet

3.4. Задания.

Задание 1.

Методические рекомендации.

Перед началом выполнения задания рекомендуем ознакомиться с теоретическим разделом «Черно-белая тушевая графика».

Выполните плоскостную композицию из линий. Используйте линии различного типа: осевые, пунктирные, штрихпунктирные, сплошные.

Толщина линий - от 0,1 до 0,8 мм. Линии могут пересекаться под любыми углами, быть прямыми или ломаных очертаний, могут заполнять рабочее поле листа полностью или быть расположенными таким образом, чтобы часть рабочего поля оставалась чистой (см. примеры работ).

Рекомендуем сначала сделать карандашный эскиз композиции в натуральную величину. На эскизе разработайте общее композиционное решение, определите виды используемых линий. При выборе толщин линий следует учитывать правила воздушной перспективы: толстые линии визуально воспринимаются как расположенные на переднем плане, тонкие - кажутся более отдаленными, расположенными на заднем плане.

Выполните чертеж в карандаше соответственно эскизу. Затем обведите чертеж тушью с помощью рейсфедера (см. теоретический раздел «Черно-белая тушевая графика»). После завершения тушевой обводки аккуратно сотрите мягким ластиком остатки карандашных линий.

Задание выполняется на ватманском листе формата А3.

Задание 2.

Методические рекомендации.

Рекомендуем изучить литературу по теме орнамента (иллюстрации к художественным произведениям, художественные альбомы и т.п.), а также теоретический раздел «Орнамент». Выберите образец орнамента для копирования. Это может быть орнамент, состоящий только из прямых линий, только из циркульных линий, или из сочетания прямых и циркульных линий. Орнамент может быть любого типа – ковровый, ленточный, отдельный крупный орнаментальный мотив.

Выбранный образец орнамента начертите самостоятельно, используя заданные образцом пропорции. Композиция листа должна быть гармоничной

– отдельный орнаментальный мотив располагайте по центру листа, ковровый или ленточный орнамент может образовывать правильную плоскостную геометрическую фигуру – прямоугольник, квадрат, многоугольник, занимая площадь фигуры последовательными рядами или ячейками с повторяющимися орнаментальными мотивами (см. примеры работ).

Для обводки используйте линии разной толщины - от 0,1 до 0,8 мм (см. теоретический раздел «Черно-белая тушевая графика»). После завершения тушевой обводки аккуратно сотрите мягким ластиком остатки карандашных линий.

Выполните сплошную тушевую заливку отдельных частей орнамента. Для выбора фрагментов для заливки рекомендуем сначала выполнить карандашный эскиз: заштрихуйте карандашом соответствующие фрагменты орнамента на обведенном тушью чертеже.

Задание выполняется на ватманском листе формата А3.

Задание 3.

Методические рекомендации.

Придумайте орнамент – он может состоять из прямых линий, из циркульных линий или из сочетания прямых и циркульных линий. Допустимо использовать любой тип орнамента: ленточный, ковровый, отдельный орнаментальный мотив. Выбор композиции определяется типом орнамента: например, ленточный орнамент может проходить по периметру листа или образовывать рисунок (квадраты, многоугольники и т.п.); ковровый орнамент может покрывать поверхность листа полностью или также образовывать плоскостные геометрические фигуры; отдельный орнаментальный мотив может располагаться по центру листа или быть смещенным вверх или вниз.

Сделайте несколько карандашных эскизов. На эскизе проработайте все детали орнамента и определитесь с вариантом тонального решения: в каких фрагментах орнамента будет применяться штриховка, а в каких - сплошная тушевая заливка. При выборе вида штриховки следует руководствоваться

правилами светотональных соотношений: чередование штриховки частыми толстыми линиями и штриховки редкими тонкими линиями будет визуально восприниматься как контраст, а сочетание штриховки тонкими линиями, выполненной в разных направлениях создаст эффект спокойной нюансной тональной гаммы (см. теоретический раздел «Линейная тушевая графика»). Для выполнения чистового варианта работы выберите лучший эскиз и вычертите орнамент карандашом, затем обведите карандашный чертеж тушью при помощи рейсфедера линиями различной толщины – от 0,1 до 0,8 мм. По окончании обводки выполните штриховку и сплошную тушевую заливку в соответствии с эскизом. Аккуратно сотрите остатки карандашных линий при помощи мягкого ластика.

Задание выполняется на ватманском листе формата А3.

Задание 4.

Выполните плоскостную композицию с использованием линий различной толщины и различного вида штриховки или сплошной тушевой заливки. Композиция может быть симметричной и ассиметричной, быть вписанной в квадрат со стороной 18-20 см или занимать все рабочее поле листа. Линии могут быть вертикальными и горизонтальными, прямолинейного или ломаного начертаний, пересекаться под любыми углами, образовывать различные плоскостные геометрические фигуры.

Это творческое задание – сделайте несколько эскизов небольшого размера, разработайте композиционное решение, виды штриховки. При выборе штриховки руководствуйтесь правилами тональных соотношений, изложенных в теоретическом разделе «Черно-белая тушевая графика».

Выполните чистовой вариант работы: сделайте чертеж композиции карандашом в соответствии с эскизом, затем обведите чертеж тушью при помощи рейсфедера (см. теоретический раздел «Черно-белая тушевая графика»).

Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 5.

Выполните две плоскостные композиции с использованием линий различной толщины - симметричную и ассиметричную. Композиции должны быть вписаны в два квадрата со стороной 10 см. Одна композиция выполняется с использованием штриховки, в другой используются только линии.

Линии, составляющие композиции, могут быть вертикальными и горизонтальными, прямолинейных или ломаных начертаний, пересекаться под любыми углами, образовывать различные плоскостные геометрические фигуры. Для составления композиций используйте линии одного типа начертания - только прямые в обеих композициях, или только циркульные в обеих композициях, или сочетание прямых с циркульными.

Это творческое задание – сделайте несколько эскизов небольшого размера, разработайте композиционное решение, виды штриховки. При выборе штриховки руководствуйтесь правилами тональных соотношений, изложенных в теоретическом разделе «Черно-белая тушевая графика».

Выполните чистовой вариант работы: сделайте карандашный чертеж обеих композиций в соответствии с эскизом – следует учитывать, что квадраты, в которые вписаны композиции, должны располагаться на листе симметрично относительно центра листа. Затем обведите чертеж тушью при помощи рейсфедера (см. теоретический раздел «Черно-белая тушевая графика»).

Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 6.

Выполните плоскостную композицию из циркульных элементов.

Композиция может быть симметричной или ассиметричной, состоять из цельных окружностей или из части циркульных дуг, а также из их сочетания, окружности могут быть одного диаметра или разных диаметров. Композиция может состоять только из линий или содержать элементы тушевой заливки.

При обводке окружностей тушью используйте линии различной толщины.

Композиция может быть вписана в квадрат 22 x 22 см или занимать все рабочее поле листа.

Рекомендуем сначала сделать несколько небольших по размеру эскизов. На

эскизе проработайте все нюансы композиционного решения, а также определитесь с вариантом тушевой обводки – при выборе толщин линий следует учитывать правила воздушной перспективы (см .теоретический раздел «Черно-белая тушевая графика») . Если в композиции будет использована тушевая заливка, определите на эскизе элементы, предназначенные для заливки – их можно заштриховать мягким карандашом. Выберите лучший эскиз и выполните чистовой вариант работы: вычертите композицию карандашом и обведите тушью при помощи рейсфедера или изографа. При обводке используйте линии толщины от 0,1 до 0,8 мм. Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 7.

Придумайте орнамент – он может состоять из прямых линий, из циркульных линий или из сочетания прямых и циркульных линий. Допустимо использовать любой тип орнамента: ленточный, ковровый, отдельный орнаментальный мотив.

Перед началом работы рекомендуем изучить литературу по теме орнамента (книги по орнаменту, а также иллюстрации к художественным произведениям, художественные альбомы и т.п.), а также ознакомиться с теоретическим разделом «Орнамент».

Выбор композиции определяется типом орнамента: например, ленточный орнамент может проходить по периметру листа или образовывать рисунок (квадраты, многоугольники и т.п.); ковровый орнамент может покрывать поверхность листа полностью или оставлять чистые поля по периметру листа; отдельный орнаментальный мотив может располагаться по центру листа или быть смещенным вверх или вниз, вправо или влево. Можно сделать композицию на основе сочетания различных типов орнамента: например, ленточный орнамент по периметру листа и крупный орнаментальный мотив по центру – в этом случае необходимо учитывать, что различные типы орнамента должны стилистически сочетаться и составлять гармоничную композицию.

Сделайте несколько карандашных эскизов. На эскизе проработайте все детали орнамента и определитесь с вариантом колористического решения. Работа выполняется в технике цветной графики с применением кроющих красок : гуаши или акриловых красок (см. теоретический раздел «Кроющие краски»). При выборе цветовой гаммы руководствуйтесь правилами колористической гармонии (см. теоретический раздел «Теория цвета»). Для выполнения чистового варианта работы выберите лучший эскиз и вычертите орнамент карандашом, затем обведите карандашный чертеж тушью при помощи рейсфедера линиями различной толщины – от 0,1 до 0,8 мм. По окончании обводки выполните чистовые выкраски в соответствии с эскизом.

Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 8.

Выполните чертеж розетки по найденному в литературе образцу или придумайте орнамент самостоятельно. Диаметр розетки – 18-20 см.

Розётка, *rozéttá* (от фр. *rosette*, буквально «розочка») в архитектуре — мотив орнамента в виде лепестков распустившегося цветка или нескольких листьев, одинаковых по форме, расположенных симметрично и радиально расходящихся из сердцевины, аналогично ботанической розетке.

Рекомендуем изучить теоретический раздел «Орнамент» и книги, посвященные теме орнамента.

Сделайте эскиз будущей розетки, проработайте все детали орнамента. При разработке колористического решения используйте мягкую по насыщенности цветовую гамму, спокойные оттенки (см. теоретический раздел «Теория цвета»). Сделайте эскизные выкраски. Можно выстроить оттенки цвета по принципу растяжки от светлого к темному – таким образом достигается эффект объема и пространственной глубины. Возможно также распределение тонов как светлый на темном или темный на светлом. Следует предостеречь от использования слишком бледных, близких по тону сочетаний – в этом случае рисунок орнамента будет плохо читаться.

После проработки эскиза приступайте к выполнению чистового варианта. Разместите розетку по центру рабочего поля листа. Вычертите розетку карандашом и сделайте чистовые выкраски кроющими красками в соответствии с эскизом. Можно использовать в работе гуашь или акриловые краски (см. теоретический раздел «Кроющие краски»).

Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 9.

Выполните плоскостную композицию из простых геометрических тел.

Рекомендуется использовать не менее пяти элементов композиции. Можно использовать прямолинейные элементы (треугольники, прямоугольники, квадраты, многоугольники), циркульные элементы или сочетание прямолинейных и циркульных элементов.

Композиция может быть симметричной или ассиметричной, динамичной или статичной, элементы могут быть расположены вертикально, горизонтально, наклонно, быть параллельными друг другу или пересекаться под любыми углами.

Выбор композиции определит общий характер работы. Колористическая гамма определяется композиционным решением: нюансные оттенки подчеркнут спокойствие статики, яркие, контрастные цвета усилят динамическое начало композиции. А иногда интересных решений можно добиться, работая на контрасте цветового и композиционного решения – попробуйте различные варианты выполнения задания, подойдите к работе творчески! При разработке колористического решения руководствуйтесь принципами создания гармоничной цветовой гаммы (см. теоретический раздел «Теория цвета»).

Рекомендуем сделать сначала несколько небольших по размеру эскизов композиции. На эскизе проработайте композиционное решение и цветовое решения. Затем выберите из эскизных вариантов лучший и выполните чистовой вариант работы: сделайте рисунок карандашом и чистовые выкраски в соответствии с эскизом.

Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 10.

Составьте две плоскостные композиции – симметричную и ассиметричную, используя одинаковый произвольный набор геометрических тел.

Рекомендуем использовать не менее пяти различных элементов композиции (квадрат, прямоугольник, многоугольник, треугольник, круг и т.п.).

Элементы могут располагаться вертикально, горизонтально, наклонно, под произвольными углами. Фигуры могут накладываться друг на друга, сохраняя свои контуры или взаиморасполагаться на некотором расстоянии.

Отдельные элементы должны объединяться общей композиционной идеей: в симметричной композиции выстраиваться относительно композиционного ядра, в ассиметричной – располагаться по принципу композиционной динамики, задавать направление движения – например, по диагональной оси листа или под произвольным углом.

Колористическое решение для обеих композиций стройте на основе двух контрастных цветов (то есть цветов, расположенных в цветовом круге точно напротив друг друга). Для фона используйте цветовой тон с минимальной насыщенностью – хроматический или ахроматический. Для ассиметричной композиции применяйте яркие, насыщенные тона, а для симметричной – мягкие, приглушенные оттенки цветов (см. теоретический раздел «Теория цвета»).

Выполните эскиз каждой композиции в натуральную величину. Для этого вырежьте из белой бумаги два одинаковых набора геометрических тел и составьте из них на листе основания формата А3, разделенном пополам (получатся два рабочих поля формата А4) эскизы двух композиций – симметричной и ассиметричной. Приклейте элементы резиновым клеем в соответствии с выбранным композиционным решением (см. теоретический раздел «Коллаж»).

Сделайте эскизные выкраски обеих композиций кроющими красками (см. теоретический раздел «Кроющие краски»).

Выполните чистовой вариант работы: вычертите композиции в соответствии с эскизом и сделайте чистовые выкраски. Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 11.

Перед началом работы подберите бытовые предметы и составьте из них натюрморт: расставьте предметы на столе свободно или группой. Можно использовать посуду, настольные лампы, драпировки из ткани, подсвечники и т.п. При выборе предметов для постановки следует учитывать, что слишком малое – менее четырех – количество предметов может сделать композицию незаконченной, а слишком большое количество предметов – перегруженной. Рекомендуемое количество предметов – 5-7.

Сделайте эскиз натюрморта. Размер эскиза – половина или четверть рабочего листа А3. Не следует копировать натуру, лучше отнестись к изображению творчески. Плоскостной характер изображения позволяет применять различные приемы компоновки композиции: изображения предметов могут накладываться друг на друга, полностью сохраняя свои контуры или располагаться свободно, не касаясь друг друга, предметы можно дробить плоскостями, наклонять под различными углами, ставить друг на друга.

На эскизе разработайте общую композицию натюрморта и определитесь с колористическим решением. При работе с красками возможно использование различных техник: прокраска поверхности изображения ровным тоном усилит плоскостной характер формы, а работа небольшими мазками, различными по тону, позволит создать эффект объема и пространственной глубины. Цветовая гамма может быть любой, старайтесь придерживаться принципов создания гармоничного колористического решения (см. теоретический раздел «Теория цвета»).

После того, как на эскизе будут разработаны все нюансы композиционного и колористического решения, можно приступать к выполнению чистового варианта задания. Выполните рисунок карандашом и выкраски кроющими

красками в соответствии с эскизом(см. теоретический раздел «Кроющие краски»).

Работа выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 12.

Выполните плоскостную композицию на тему «Настроение».

Композиция может состоять из геометрических фигур, абстрактных цветовых пятен, плоскостей, ограниченных ломаными или волнообразными линиями, а также сочетать в себе несколько графических стилей изображения.

Это творческое задание - постарайтесь передать в работе положительные эмоции: радость, умиротворение, ассоциативный ряд поможет вам в выборе композиционного и колористического решения. Постарайтесь перенести на бумагу свои позитивные эмоции, избегайте применения грязных цветовых оттенков.

Композиция может быть динамичной или статичной, симметричной или ассиметричной: статика и симметрия помогут выразить спокойствие, уверенность, умиротворение, а динамика и асимметрия – движение, активность, стремление к успеху, творческий порыв. Выбор композиции определит общий характер работы. Колористическая гамма определяется композиционным решением: нюансные оттенки подчеркнут спокойствие статики, яркие, контрастные цвета усилят динамическое начало композиции.

А иногда интересных решений можно добиться, работая на контрасте цветового и композиционного решения – попробуйте различные варианты выполнения задания, подойдите к работе творчески! При разработке колористического решения руководствуйтесь принципами создания гармоничной цветовой гаммы (см. теоретический раздел «Теория цвета»).

Рекомендуем сделать сначала несколько небольших по размеру эскизов кроющими красками. На эскизе проработайте все нюансы композиционного и колористического решения. Затем выберите из эскизных вариантов лучший и выполните чистовой вариант работы: сделайте рисунок карандашом и

чистовые выкраски в соответствии с эскизом.

Работа также может быть выполнена экспромтом, «за раз» - такой вариант выполнения задания также может быть интересным и познавательным, однако требует определенных навыков работы с кроющими красками.

Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3. В работе используйте кроющие краски: гуашь, темперу или акрил – по выбору (см. теоретический раздел «Кроющие краски»).

Задание 13.

Выполните плоскостную композицию из простых геометрических тел в технике коллаж. Рекомендуется использовать не менее пяти элементов композиции. Для создания композиции можно использовать прямолинейные элементы (треугольники, прямоугольники, квадраты, многоугольники), циркульные элементы или сочетание прямолинейных и циркульных элементов.

Перед началом работы рекомендуем изучить теоретический раздел «Коллаж».

Композиция может быть симметричной или ассиметричной, динамичной или статичной, элементы могут быть расположены вертикально, горизонтально, наклонно, быть параллельными друг другу или пересекаться под любыми углами.

Выбор композиции определит общий характер работы. Колористическая гамма определяется композиционным решением: нюансные оттенки подчеркнут спокойствие статики, яркие, контрастные цвета усилят динамическое начало композиции. А иногда интересных решений можно добиться, работая на контрасте цветового и композиционного решения – попробуйте различные варианты выполнения задания, подойдите к работе творчески! При разработке колористического решения руководствуйтесь принципами создания гармоничной цветовой гаммы (см. теоретический раздел «Теория цвета»).

Рекомендуем сделать сначала несколько небольших по размеру эскизов

композиции. На эскизе проработайте композиционное решение и цветовое решения. Затем выберите из эскизных вариантов лучший и выполните чистовой вариант работы: сделайте рисунок карандашом на листе-основе, вырежьте детали коллажа при помощи макетного ножа или ножниц и аккуратно приклейте на лист-основу при помощи клея ПВА или резинового клея.

Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 14.

Выполните плоскостную композицию в технике коллажа. Это творческое задание, композиционное и колористическое решение определяются выбором автора. Перед началом работы рекомендуем ознакомиться с книгами, посвященными коллажу, а также с теоретическим разделом «Коллаж».

Для создания коллажа используйте различные виды материалов: цветную бумагу, фактурную бумагу с жемчужной крошкой, металлическими нитями, «бархатную», жатую бумагу, бумагу ручной работы, голографическую фольгу, цветную и прозрачную пластиковую пленку, засушенные растения, скелетизированные листья дерева (продаются в магазинах для фитодизайнеров), кусочки ткани, вырезки их старых журналов и газет, открытки, марки, птичьи перья – постарайтесь найти интересные сочетания материалов и использовать их в работе, не бойтесь творческих экспериментов! Например, из старых журналов можно вырезать понравившееся предметное изображение, а можно - фрагмент фотографии, который в коллаже будет восприниматься как интересный неоднородный по цвету фон; кусок кружева можно наложить на контрастную по тону бумагу или на бумагу того же цвета и близкую по тону; засушенные растения можно поместить под прозрачную пластиковую пленку или на кусок ткани – используйте комбинации разных фактур и цветов.

Композиционное решение может представлять собой плоскостную композицию из геометрических фигур или абстракцию, основанную на

сочетании различных цветов и фактур элементов композиции.

При разработке колористического решения используйте гармоничные цветовые сочетания (см. теоретический раздел «Теория цвета»), избегайте применения мрачных цветовых оттенков, постарайтесь выразить в работе позитивные, радостные эмоции!

Сделайте эскиз будущего коллажа в натуральную величину, проработайте все детали композиции.

Выполните чистовой вариант работы: сделайте рисунок карандашом на листе-основе, вырежьте детали коллажа при помощи макетного ножа или ножниц и аккуратно приклейте на лист-основу при помощи клея ПВА или резинового клея.

Готовый коллаж можно поместить в рамку и использовать для украшения интерьера или как подарок близким.

Задание выполняется на листе ватманской или цветной бумаги формата А3.

Задание 15.

Силуэт – плоскостное однотонное изображение фигур и предметов.

Искусство силуэта зародилось в Древнем Китае, в 18 веке распространилось во Франции и оттуда пришло и в другие европейские страны. Традиционно силуэт вырезался из черной бумаги и накладывался на белый фон или рисовался черной краской или тушью на белом листе – таким образом достигается наибольшая контрастность изображения.

Найдите в литературе подходящий для копирования силуэт дерева, растения, здания, человека. Это может быть фотография, рисунок, живописная работа. Следует учитывать, что изображение будет одноцветным, поэтому силуэт должен быть гармоничным по очертанию.

Выбранный образец скопируйте на кальку. Для этого наложите кальку на изображение и обведите по контуру карандашом с мягким грифелем (В, 2В, М, 2М). Затем переверните кальку и белым карандашом еще раз обведите изображение по контуру.

Для работы можно использовать не только традиционную черную, но и

цветную бумагу любого цвета, однако следует предостеречь от использования светлых, разбеленных тонов – в этом случае изображение получится малоконтрастным. Выбирайте бумагу темных насыщенных или приглушенных тонов - например, темно-синюю, бордовую и т.п.

Наложите кальку на лист черной бумаги и продавите изображение по контуру твердым карандашом или шариковой ручкой – на поверхности черной бумаги останется белое изображение. Аккуратно вырежьте силуэт по контуру при помощи макетного ножа (см. теоретический раздел «Коллаж») или небольших острых ножниц. Края фигуры должны быть аккуратными, без разрывов и «заусенец».

Получившийся силуэт наложите на лист белой ватманской бумаги формата А4 таким образом, чтобы изображение находилось по центру листа, и аккуратно приклейте на лист при помощи резинового клея.

Готовую работу можно оправить в рамку и использовать в качестве украшения интерьера или как подарок близким.

Задание 16.

Силуэт – плоскостное однотонное изображение фигур и предметов.

Искусство силуэта зародилось в Древнем Китае, в 18 веке распространилось во Франции, и оттуда распространилось и в других европейских странах.

Традиционно силуэт вырезался из черной бумаги и накладывался на белый фон или рисовался черной краской или тушью на белом листе – таким образом достигается наибольшая контрастность изображения.

Найдите в литературе подходящий для копирования силуэт, представляющий собой композиционно гармоничное изображение небольшой группы предметов или фигур, например, птиц на ветке дерева, танцующей пары, всадников, велосипедистов и т.п. Это может быть фотография, рисунок, живописная работа. Следует учитывать, что изображение будет одноцветным, поэтому силуэт должен быть гармоничным по очертанию. Выбранный образец скопируйте на кальку. Для этого наложите кальку на изображение и обведите по контуру карандашом с мягким грифелем (В, 2В,

М, 2М). Затем переверните кальку и белым карандашом еще раз обведите изображение по контуру.

Для работы можно использовать не только традиционную черную, но и цветную бумагу любого цвета, однако следует предостеречь от использования светлых, разбеленных тонов – в этом случае изображение получится малоконтрастным. Выбирайте бумагу темных насыщенных или приглушенных тонов - например, темно-синюю, бордовую и т.п.

Наложите кальку на лист черной или цветной бумаги и продавите изображение по контуру твердым карандашом или шариковой ручкой – на поверхности черной бумаги останется белое изображение. Аккуратно вырежьте силуэт по контуру при помощи макетного ножа (см. теоретический раздел «Коллаж») или небольших острых ножниц. Края фигуры должны быть аккуратными, без разрывов и «заусенец».

Получившийся силуэт наложите на лист белой ватманской бумаги формата А4 таким образом, чтобы изображение находилось по центру листа, и аккуратно приклейте на лист при помощи резинового клея.

Готовую работу можно оправить в рамку и использовать в качестве украшения интерьера или как подарок близким.

Задание 17.

Перед началом работы подберите бытовые предметы и составьте из них натюрморт: расставьте предметы на столе свободно или группой. Можно использовать посуду, настольные лампы, драпировки из ткани, подсвечники и т.п. При выборе предметов для постановки следует учитывать, что слишком малое – менее четырех – количество предметов может сделать композицию незаконченной, а слишком большое количество предметов – перегруженной. Рекомендуемое количество предметов – 5-7.

Сделайте эскиз натюрморта. Размер эскиза – половина или четверть рабочего листа А3. Не следует копировать натуру, лучше отнестись к изображению творчески. Плоскостной характер изображения позволяет применять различные приемы компоновки композиции: изображения

предметов могут накладываться друг на друга, полностью сохраняя свои контуры или располагаться свободно, не касаясь друг друга, предметы можно дробить плоскостями, наклонять под различными углами, ставить друг на друга.

На эскизе разработайте общую композицию натюрморта и определитесь с колористическим решением. Подберите подходящую по цвету и фактуре бумагу, возможно использование различной по фактуре бумаги: с металлическими частичками, «бархатной», с жемчужной крошкой, цветной фольги, японской рисовой бумаги, а также прозрачной пластиковой пленки. Цветовая гамма может быть любой – контрастной или нюансной, в работе могут быть использованы чистые, яркие или приглушенные, спокойные тона, придерживайтесь принципов создания гармоничного колористического решения (см. теоретический раздел «Теория цвета»).

На эскизе должны быть проработаны все нюансы композиционного решения и цветовой гаммы. После этого можно приступать к выполнению чистового варианта. Выполните рисунок композиции карандашом. Вырежьте из выбранной бумаги детали натюрморта в соответствии с эскизом и наклейте на лист-основу с помощью клея ПВА или резинового клея (см. теоретический раздел «Коллаж»).

Работа выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 18.

Выполните плоскостную композицию на тему «Ожидание».

Композиция может состоять из геометрических фигур, абстрактных цветовых пятен, плоскостей, ограниченных ломаными или волнообразными линиями, а также сочетать в себе несколько графических стилей изображения.

Это творческое задание - постарайтесь передать в работе положительные эмоции, связанные с ожиданием какого-либо приятного события – праздника, встречи с близким человеком, предвкушения увлекательной поездки и т.п. Ассоциативный ряд поможет вам в выборе композиционного и

колористического решения. Постарайтесь перенести на бумагу светлые эмоции, избегайте применения грязных цветовых оттенков.

Композиция может быть динамичной или статичной, симметричной или ассиметричной: статика и симметрия помогут выразить спокойствие, уверенность, умиротворение, а динамика и ассиметрия – движение, активность, стремление к успеху, творческий порыв. Выбор композиции определит общий характер работы. Колористическая гамма определяется композиционным решением: нюансные оттенки подчеркнут спокойствие статики, яркие, контрастные цвета усилят динамическое начало композиции.

А иногда интересных решений можно добиться, работая на контрасте цветового и композиционного решения – попробуйте различные варианты выполнения задания, подойдите к работе творчески! При разработке колористического решения руководствуйтесь принципами создания гармоничной цветовой гаммы (см. теоретический раздел «Теория цвета»).

Техника выполнения композиции – коллаж. Для работы могут быть использованы различные виды бумаги: цветная. Бархатная, с металлическими нитями, бумага ручной работы, голографическая фольга, «жатая» бумага, бумага с жемчужной или металлической крошкой и т.п.

Рекомендуем сделать сначала несколько небольших по размеру эскизов карандашом. На эскизе проработайте все нюансы композиционного и колористического решения. Затем выберите из эскизных вариантов лучший и выполните чистовой вариант работы: сделайте рисунок карандашом, вырежьте макетным ножом детали композиции в соответствии с эскизом и аккуратно наклейте на лист-основу при помощи клея ПВА или резинового клея. Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 19.

Составьте вензель. Рекомендуем использовать две-четыре буквы.

Слово «вензель» происходит от польского слова «wezel» - узел, обозначает начальные буквы имени и фамилии или имени, отчества и фамилии, обычно переплетенные и образующие, таким образом, узор.

Перед началом работы рекомендуем изучить теоретический раздел «Шрифт», а также книги, посвященные шрифтам. Выберите тип шрифта, который будет использоваться для выполнения задания, изучите приемы его построения.

Выбранный шрифт определит общий характер композиции.

Сделайте несколько небольшого размера эскизов будущего вензеля. Буквы должны составлять композиционно уравновешенную комбинацию: следите за тем, чтобы буквы вензеля легко читались, не «наползали» друг на друга, но и не располагались на слишком большом расстоянии.

При разработке цветовой гаммы руководствуйтесь правилами построения гармоничного колористического решения (см. теоретический раздел «Цвет»).

Сделайте эскизные выкраски, разработайте все нюансы колористического решения.

Выберите лучший вариант эскиза и выполните работу в чистовом варианте.

Вычертите вензель карандашом, затем сделайте чистовые выкраски кроющими красками в соответствии с эскизом (см. теоретический раздел «Кроющие краски»).

Работа выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 21.

Составьте композицию из вензеля и орнамента. Для составления вензеля используйте собственные инициалы – это могут быть начальные буквы имени и фамилии или имени, отчества и фамилии. Следует учесть, что имя (первая его буква) всегда находится на первом месте.

Выберите шрифт для вензеля. Рекомендуем изучить теоретический раздел «Шрифт», а также книги, посвященные шрифтам. Выберите шрифт для вензеля, изучите приемы его графического выполнения. Выбранный шрифт определит общий характер композиции. Возможно использование латинских или русских шрифтов.

Выполните эскиз вензеля. На эскизе разработайте общую композицию надписи и орнамента (см. теоретический раздел «Орнамент») и подберите вариант колористического решения. Вензель и орнамент должны составлять

гармоничную композицию, в которой композиционной доминантой является вензель. Орнамент может находиться на заднем плане или быть гармонично включенным в шрифтовую композицию. Орнамент может быть найденного в литературе образца или быть составленным самостоятельно.

При разработке колористического решения руководствуйтесь принципами построения гармоничной цветовой гаммы (см. теоретический раздел «Теория цвета»). Сделайте эскизные выкраски, проработайте все нюансы колористического решения.

После разработки эскиза приступайте к выполнению чистового варианта.

Вычертите шрифтовую композицию карандашом, сделайте чистовые выкраски кроющими красками в соответствии с эскизом.

Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 22.

Композиция "Зима".

Выполните плоскостную композицию на тему «Времена года. Зима».

Композиция может состоять из геометрических фигур, абстрактных цветовых пятен, плоскостей, ограниченных ломаными или волнообразными линиями, а также сочетать в себе несколько графических стилей изображения.

Это творческое задание - постарайтесь представить себе, какие ассоциации и чувства вызывает у Вас это время года: например, радость новогодних праздников, прогулки в солнечный морозный день, искрящийся в лучах солнца снег, катание на коньках – ассоциативный ряд поможет Вам в выборе композиционного и колористического решения. Традиционно «зимними» цветами считаются холодные цвета: синий и его оттенки, фиолетовый, белый, все сильно разбеленные цвета (см. теоретический раздел «Теория цвета»), также можно использовать в работе серебристую и золотистую краски или бумагу. Эти традиционные цвета могут сочетаться с другими цветами – все зависит от задуманной композиции. Например, ощущение новогодних праздников помогут создать вкрапления чистых оттенков

красного, зеленого, синего. А может быть, Ваша композиция будет выдержана в прозрачных бледно-голубых тонах. Постарайтесь перенести на бумагу свои позитивные эмоции, избегайте применения грязных цветовых оттенков.

Композиция может быть динамичной или статичной, симметричной или ассиметричной: статика и симметрия помогут выразить спокойствие, уверенность, умиротворение, а динамика и ассиметрия – движение, активность, стремление к успеху, творческий порыв. Выбор композиции определит общий характер работы.

Рекомендуем сделать сначала несколько небольших по размеру эскизов. На эскизе проработайте все нюансы композиционного и колористического решения. Затем выберите из эскизных вариантов лучший и выполните чистовой вариант работы.

Техника выполнения задания – цветная графика с использованием кроющих красок или коллаж (по выбору).

Если вы работаете в технике коллажа, подберите бумагу соответствующих эскизу тонов. Сделайте рисунок карандашом на листе-основе, затем вырежьте при помощи макетного ножа детали композиции и наклейте на лист-основу при помощи резинового клея или клея ПВА (см. теоретический раздел «Коллаж»).

Если вы работаете в технике цветной графики с применением кроющих красок (гуаши, акриловых красок или темперы), сделайте рисунок карандашом и выполните чистовые выкраски в соответствии с эскизом (см. теоретический раздел «Кроющие краски»).

Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 23.

Выполните плоскостную композицию на тему «Времена года. Весна».

Композиция может состоять из геометрических фигур, абстрактных цветовых пятен, плоскостей, ограниченных ломаными или волнообразными линиями, а также сочетать в себе несколько графических стилей

изображения.

Это творческое задание - постарайтесь представить себе, какие ассоциации и чувства вызывает у Вас это время года: яркое весеннее солнце, тающий снег, весенние ручьи, первая листва, пение птиц – ассоциативный ряд поможет Вам в выборе композиционного и колористического решения. Традиционно «весенними» считаются зеленый и все чистые, пастельные оттенки (см. теоретический раздел «Теория цвета»). Колористическая гамма может быть пастельной, нюансной или яркой, контрастной. Постарайтесь перенести на бумагу свои позитивные эмоции, избегайте применения грязных цветовых оттенков.

Композиция может быть динамичной или статичной, симметричной или ассиметричной: статика и симметрия помогут выразить спокойствие, уверенность, умиротворение, а динамика и асимметрия – движение, активность, стремление к успеху, творческий порыв. Выбор композиции определит общий характер работы.

Рекомендуем сделать сначала несколько небольших по размеру эскизов. На эскизе проработайте все нюансы композиционного и колористического решения. Затем выберите из эскизных вариантов лучший и выполните чистовой вариант работы.

Техника выполнения задания – цветная графика с использованием кроющих красок или коллаж (по выбору).

Если вы работаете в технике коллажа, выберите бумагу соответствующих эскизу тонов. Сделайте рисунок карандашом на листе-основе, затем вырежьте при помощи макетного ножа детали композиции и наклейте на лист-основу при помощи резинового клея или клея ПВА (см. теоретический раздел «Коллаж»).

Если вы работаете в технике цветной графики с применением кроющих красок (гуаши, акриловых красок или темперы), сделайте рисунок карандашом и выполните чистовые выкраски в соответствии с эскизом (см. теоретический раздел «Кроющие краски»).

Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 24.

Выполните плоскостную композицию на тему «Времена года. Лето».

Композиция может состоять из геометрических фигур, абстрактных цветовых пятен, плоскостей, ограниченных ломаными или волнообразными линиями, а также сочетать в себе несколько графических стилей изображения.

Это творческое задание - постарайтесь представить себе, какие ассоциации и чувства вызывает у Вас это время года: яркое солнце, морской берег, поездки на природу, теплый летний дождь, ароматы летнего леса, цветов – ассоциативный ряд поможет Вам в выборе композиционного и колористического решения. Традиционно «летними» цветами считаются теплые чистые цвета (см. теоретический раздел «Теория цвета»). Эти традиционные цвета могут сочетаться с другими цветами – все зависит от задуманной композиции. Колористическая гамма может быть пастельной, нюансной или яркой, контрастной. Постарайтесь перенести на бумагу свои позитивные эмоции, избегайте применения грязных цветовых оттенков. Композиция может быть динамичной или статичной, симметричной или ассиметричной: статика и симметрия помогут выразить спокойствие, уверенность, умиротворение, а динамика и ассиметрия – движение, активность, стремление к успеху, творческий порыв. Выбор композиции определит общий характер работы.

Рекомендуем сделать сначала несколько небольших по размеру эскизов. На эскизе проработайте все нюансы композиционного и колористического решения. Затем выберите из эскизных вариантов лучший и выполните чистовой вариант работы.

Техника выполнения задания – цветная графика с использованием кроющих красок или коллаж (по выбору).

Если вы работаете в технике коллажа, подберите бумагу соответствующих эскизу тонов. Сделайте рисунок карандашом на листе-основе, затем

вырежьте при помощи макетного ножа детали композиции и наклейте на лист-основу при помощи резинового клея или клея ПВА (см. теоретический раздел «Коллаж»).

Если вы работаете в технике цветной графики с применением кроющих красок (гуаши, акриловых красок или темперы), сделайте рисунок карандашом и выполните чистовые выкраски в соответствии с эскизом (см. теоретический раздел «Кроющие краски»).

Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 25.

Выполните плоскостную композицию на тему «Времена года. Осень».

Композиция может состоять из геометрических фигур, абстрактных цветовых пятен, плоскостей, ограниченных ломаными или волнообразными линиями, а также сочетать в себе несколько графических стилей изображения.

Это творческое задание - постарайтесь представить себе, какие ассоциации и чувства вызывает у Вас это время года: яркая рыжая листва, прозрачное осеннее небо, первые заморозки – ассоциативный ряд поможет Вам в выборе композиционного и колористического решения. Традиционно «осенними» цветами считаются теплые цвета охристых и «ржавых» оттенков, терракотовый, оранжевый (см. теоретический раздел «Теория цвета»). Эти традиционные цвета могут сочетаться с другими цветами – все зависит от задуманной композиции. Колористическая гамма может быть пастельной, нюансной или яркой, контрастной. Постарайтесь перенести на бумагу свои позитивные эмоции, избегайте применения грязных цветовых оттенков. Композиция может быть динамичной или статичной, симметричной или ассиметричной: статика и симметрия помогут выразить спокойствие, уверенность, умиротворение, а динамика и ассиметрия – движение, активность, стремление к успеху, творческий порыв. Выбор композиции определит общий характер работы.

Рекомендуем сделать сначала несколько небольших по размеру эскизов. На

эскизе проработайте все нюансы композиционного и колористического решения. Затем выберите из эскизных вариантов лучший и выполните чистовой вариант работы.

Техника выполнения задания – цветная графика с использованием кроющих красок или коллаж (по выбору).

Если вы работаете в технике коллажа, выберите бумагу соответствующих эскизу тонов. Сделайте рисунок карандашом на листе-основе, затем вырежьте при помощи макетного ножа детали композиции и наклейте на лист-основу при помощи резинового клея или клея ПВА (см. теоретический раздел «Коллаж»).

Если вы работаете в технике цветной графики с применением кроющих красок (гуаши, акриловых красок или темперы), сделайте рисунок карандашом и выполните чистовые выкраски в соответствии с эскизом (см. теоретический раздел «Кроющие краски»).

Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 26.

Выполните задание «Пейзаж».

Пейзаж может быть выполнен с натуры (на пленэре), по памяти (например, мотивом для пейзажа могут стать приятные воспоминания туристической поездки), по фотографии, сделанной вами во время путешествия, и даже вид из окна может стать прекрасной основой для пейзажа! Вид из окна может быть изображен также в виде «картины в картине»: оконная рама, а за ней вид из окна - пейзаж, а может представлять собой традиционное пейзажное изображение.

Характер изображения может быть любым и зависит от вашего выбора: плоскостное или объемное, абстрактное или реалистичное.

Сделайте несколько небольших по размеру эскизов работы. Затем выберите лучший эскиз и выполните эскиз пейзажа в натуральную величину, на котором разработайте все нюансы композиционного и колористического решения. При выборе цветовой гаммы руководствуйтесь правилами

колористической гармонии (см. теоретический раздел «Теория цвета»), выбирайте чистые цветовые оттенки, гармоничные цветовые сочетания, избегайте грязных оттенков, мрачных цветов – пусть ваш пейзаж передает позитивные эмоции! На пейзаже может быть изображен солнечный день или красочный закат, радужный восход – постарайтесь выразить в работе светлые чувства и донести до зрителя собственные радостные переживания и впечатления! Проявите творческую фантазию – не бойтесь экспериментировать!

Выполните чистовой вариант работы в соответствии с эскизом: сделайте рисунок карандашом и чистовые выкраски кроющими красками (см. теоретический раздел «Кроющие краски»).

Работа выполняется на листе ватманской или акварельной бумаги формата А3. Перед работой бумагу можно натянуть на подрамник – как это сделать, подробно описано в теоретическом разделе «Линейная тушевая графика», глава «Материалы и инструменты».

Задание 27.

Составьте коллаж с использованием памятной фотографии.

Выберите значимую для Вас фотографию – это могут быть пейзажные виды, фотографии с изображением Ваших друзей или родственников, снимки, сделанные в туристических поездках, Ваши фотографии школьных или студенческих лет и т.п. Это творческое задание - постарайтесь подобрать оформление в соответствии с Вашим собственным ассоциативным рядом, связанном с выбранной фотографией, проявите творческую фантазию!

Например, фото давних лет можно оформить в стиле ретро – для этого подойдут фрагменты старых газет и журналов, старые открытки, марки и т.п. Для создания эффекта «старой бумаги» ее можно покрасить чайной заваркой: для этого поверхность листа бумаги покрывается слабым настоем чая при помощи большой круглой кисти с мягким волосом (белка, колонок). По высыхании бумага приобретет желтоватый оттенок и слегка неровную фактуру, характерные для старой бумаги.

Если Вы оформляете фотографию родственника или друга, постарайтесь отобразить в композиции и цветовой гамме коллажа его характер, профессию, увлечения.

Для коллажа с фотографией, сделанной Вами в туристической поездке, можно использовать привезенные из этой поездки использованные транспортные билеты, билеты в музеи, открытки и т.п.

В работе также могут быть использованы детали, вырезанные из ткани, прозрачной пластиковой пленки, цветной или фактурной бумаги (рисовой, «бархатной», с жемчужной крошкой и т.п.). Форма и размер деталей определяются общей композицией коллажа.

Сделайте эскиз работы в натуральную величину – подберите к выбранной фотографии детали коллажа, продумайте общее композиционное и колористическое решение. В качестве основы может быть взят лист белой или цветной (в т.ч. фактурной) бумаги. Композиция может располагаться на листе вертикально или горизонтально, фотография может находиться по центру листа или быть смещенной вправо или влево, вверх или вниз, располагаться параллельно кромкам листа или под произвольным углом. Разложите на листе-основе подготовленные детали в соответствии с композиционным решением и аккуратно приклейте их при помощи клея ПВА или резинового клея (см. теоретический раздел «Коллаж»).

Задание выполняется на листе бумаги формата А3.

Задание 28.

Перед началом работы подберите бытовые предметы и составьте из них натюрморт: расставьте предметы на столе свободно или группой. Можно использовать посуду, настольные лампы, драпировки из ткани, подсвечники и т.п. При выборе предметов для постановки следует учитывать, что слишком малое – менее четырех – количество предметов может сделать композицию незаконченной, а слишком большое количество предметов – перегруженной. Рекомендуемое количество предметов – 5-7.

Сделайте эскиз натюрморта. Размер эскиза – половина или четверть рабочего листа А3. Не следует копировать натуру, лучше отнестись к изображению творчески. Плоскостной характер изображения позволяет применять различные приемы компоновки композиции: изображения предметов могут накладываться друг на друга, полностью сохраняя свои контуры или располагаться свободно, не касаясь друг друга, предметы можно дробить плоскостями, наклонять под различными углами, ставить друг на друга.

На эскизе разработайте общую композицию натюрморта и определитесь с колористическим решением. Задание выполняется в смешанной технике, при которой часть элементов выполняется в технике коллажа, а часть – в технике цветной графики с применением кроющих красок. Подберите подходящую по цвету и фактуре бумагу, возможно использование различной по фактуре бумаги: с металлическими частичками, «бархатной», с жемчужной крошкой, цветной фольги, японской рисовой бумаги, а также прозрачной пластиковой пленки. Сделайте эскизные выкраски кроющими красками (см. теоретический раздел «Цветная графика с применением кроющих красок»).

Цветовая гамма может быть любой – контрастной или нюансной, в работе могут быть использованы чистые, яркие или приглушенные, спокойные тона, придерживайтесь принципов создания гармоничного колористического решения (см. теоретический раздел «Теория цвета»).

Выполните эскиз орнамента (см. теоретический раздел «Орнамент»).

Орнамент может располагаться на каком-либо элементе композиции натюрморта (например, узор на вазе или кувшине) или служить элементом или общим решением фона. Вид орнамента (ковровый, ленточный, одиночный орнаментальный мотив) определяется в зависимости от задуманной композиции (например, ваза или кувшин могут быть декорированы ленточным орнаментом или одиночным орнаментальным мотивом, а для фона подойдет ковровый орнамент). Цветовая гамма орнамента должна гармонизировать с общим колористическим решением.

Определите на эскизе, какие элементы композиции натюрморта будут выполнены в технике коллажа, а какие – в технике цветной графики (например, фон может быть выполнен кроющими красками, а элементы постановки натюрморта – в технике коллажа, или все элементы композиции могут быть выполнены в технике коллажа, а орнамент – кроющими красками).

На эскизе должны быть разработаны все нюансы композиции и колористического решения. После этого можно приступать к выполнению чистового варианта. Выполните рисунок композиции карандашом.

Выполните чистовые выкраски кроющими красками. Вырежьте из выбранной бумаги детали натюрморта в соответствии с эскизом и наклейте на лист-основу с помощью клея ПВА или резинового клея (см. теоретический раздел «Коллаж»). Если предполагается работа кроющими красками по коллажным элементам, подождите, пока на приклеенных элементах полностью высохнет клей, и затем приступайте к росписи.

Работа выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 29.

Выполните плоскостную композицию на тему «Вдохновение».

Композиция может состоять из геометрических фигур, абстрактных цветовых пятен, плоскостей, ограниченных ломаными или волнообразными линиями, а также сочетать в себе несколько графических стилей изображения.

Это творческое задание – подумайте о том, какие чувства и ассоциации связаны для вас с понятием вдохновения и постарайтесь перенести свое представление о вдохновении на бумагу – проявите творческую фантазию!

Колористическая гамма может быть пастельной, нюансной или яркой, контрастной – при создании композиции руководствуйтесь принципами создания гармоничного колористического решения (см. теоретический раздел «Теория цвета»), избегайте применения грязных цветовых оттенков.

Для кого-то вдохновение выражается спокойными, чистыми тонами,

плавными тональными переходами, а для кого-то вдохновение – это буйство ярких красок!

Композиция может быть динамичной или статичной, симметричной или ассиметричной: статика и симметрия помогут выразить спокойствие, уверенность, умиротворение, а динамика и ассиметрия – движение, активность, стремление к успеху, творческий порыв. Выбор композиции определит общий характер работы.

Рекомендуем сделать сначала несколько небольших по размеру эскизов. На эскизе проработайте все нюансы композиционного и колористического решения. Затем выберите из эскизных вариантов лучший и выполните чистовой вариант работы.

Техника выполнения задания – цветная графика с использованием кроющих красок или коллаж (по выбору).

Если вы работаете в технике коллажа, подберите бумагу соответствующих эскизу тонов. Сделайте рисунок карандашом на листе-основе, затем вырежьте при помощи макетного ножа детали композиции и наклейте на лист-основу при помощи резинового клея или клея ПВА (см. теоретический раздел «Коллаж»).

Если вы работаете в технике цветной графики с применением кроющих красок (гуаши, акриловых красок или темперы), сделайте рисунок карандашом и выполните чистовые выкраски в соответствии с эскизом (см. теоретический раздел «Кроющие краски»).

Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 30.

Выполните абстрактную шрифтовую композицию с использованием пословицы или цитаты из литературного произведения.

Выбирайте емкое по смыслу и лаконичное по форме, эмоционально окрашенное высказывание. Цитата может быть из прозаического или стихотворного произведения, по смыслу цитата может быть ироничной, шутливой или парадоксальной, выражать лирическое или созерцательное

настроение, содержать философское высказывание или крылатую фразу из классического литературного произведения.

Композиция может состоять только из надписи или включать в себя надпись и изображение. Изображение определяется характером выбранной цитаты или пословицы и может представлять собой орнамент, рисунок, абстрактную композицию. Изображение может служить фоном для надписи или быть гармонично включенным в шрифтовую композицию.

Перед началом работы рекомендуем ознакомиться с книгами по шрифтам, а также с теоретическим разделом «Шрифт». Выберите шрифт для надписи и изучите графические приемы его начертания. При выборе вида шрифта необходимо учитывать эмоциональный характер выбранной цитаты: для цитаты из лирического стихотворения подойдет изящный шрифт, для шутливой пословицы – «несерьезный», веселый шрифт нестандартного начертания, для цитаты из классического произведения – традиционный, строгий вид шрифта лаконичного начертания.

Композиционно цитата может располагаться на рабочем поле листа симметрично или ассиметрично – быть смещенной вверх или вниз, вправо или влево, может занимать одну, две или более строки, однако следует предостеречь от выбора слишком длинной цитаты – в этом случае будет трудно создать гармоничное композиционное решение.

Продумайте шрифтовую композицию – не стоит использовать слишком большие или, наоборот, слишком маленькие по высоте буквы – в первом случае надпись будет визуально восприниматься как несоразмерно крупная относительно габаритов листа, а во втором случае – наоборот, надпись «потеряется». Следите за общими пропорциями, постарайтесь создать гармоничную шрифтовую композицию!

При разработке колористического решения руководствуйтесь характером эмоциональной окраски цитаты и выбранным видом шрифта – например, для шутливой поговорки подойдут яркие, чистые, контрастные цвета, а для философского высказывания – спокойные, приглушенные тона, нюансная

цветовая гамма (см. теоретический раздел «Теория цвета. »). Избегайте мрачных цветов, грязных оттенков, постарайтесь выразить в работе позитивные эмоции и теплые чувства!

Возможно также использовать в работе черно-белую цветовую гамму – в этом случае выбирайте интересный, сложный по начертанию шрифт – например, готический, иначе композиция может получиться мрачной и невыразительной. Для выполнения ахроматической композиции используйте черную тушь.

Техника выполнения задания – цветная графика с применением кроющих красок или коллаж, также возможно применение смешанной техники, при которой часть элементов изображения будет выполнена в технике коллажа, а часть – кроющими красками. Например, надпись может быть выполнена в технике коллажа, а орнамент – кроющими красками.

Рекомендуем сделать эскиз шрифтовой композиции в натуральную величину. На эскизе проработайте все нюансы композиционного и колористического решения. Затем выберите из эскизных вариантов лучший и выполните чистовой вариант работы.

Если вы работаете в технике коллажа, подберите бумагу соответствующих эскизу тонов. Выполните надпись и нарисуйте или начертите элементы композиции карандашом на листе-основе, затем вырежьте при помощи макетного ножа детали композиции и наклейте на лист-основу при помощи резинового клея или клея ПВА (см. теоретический раздел «Коллаж»).

Если вы работаете в технике цветной графики с применением кроющих красок (гуаши, акриловых красок или темперы), сделайте рисунок карандашом и выполните чистовые выкраски в соответствии с эскизом (см. теоретический раздел «Кроющие краски»).

Если вы работаете в смешанной технике, выполните сначала выкраски кроющими красками, а затем вырежьте и наклейте детали коллажа.

Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3.

Задание 31.

Открытка к празднику.

Задание выполняется на листе белой или цветной бумаги формата А4, согнутом пополам. Изображение может располагаться только на верхней лицевой части открытки (формата А8 соответственно) или занимать также внутренний и/или внешний разворот.

Выбор композиции и изображения для открытки определяется в зависимости от того, кому именно открытка предназначена, к какому событию или празднику относится поздравление - это творческое задание, проявите фантазию!

Техника выполнения задания определяется общим характером композиции открытки – коллаж с использованием цветной и фактурной бумаги (бархатной, голографической фольги, с металлическими нитями и т.п.), цветная графика с применением кроющих красок, смешанная техника, при которой часть элементов композиции выполняется в технике коллажа, а часть – кроющими красками.

Композиция может содержать орнамент (любого типа по выбору, см. теоретический раздел «Орнамент»), силуэт (здания, дерева, цветка и т.п.), геометрическую плоскостную композицию, абстракцию из цветовых пятен, коллаж с использованием различных материалов (см. теоретический раздел «Коллаж»). Возможно также использование в оформлении фотографии человека, которому предназначена открытка. Изображение на открытке также может содержать традиционные для выбранного праздника предметные изображения (например, новогодняя елка, георгиевская лента) или передавать ваши собственные ассоциативные впечатления, связанные с праздником, которому посвящена открытка.

Сделайте несколько эскизов открытки в натуральную величину. На эскизе проработайте все нюансы композиционного и колористического решения. При выборе цветовой гаммы руководствуйтесь принципами гармоничной колористической гаммы (см. теоретический раздел «Теория цвета»).

Используйте в оформлении яркие, чистые цвета или их приглушенные

оттенки, избегайте применения мрачных, темных цветов, грязных оттенков – колористическое решение должно вызывать позитивные, радостные эмоции, ассоциироваться с праздником.

Композиция также может содержать какую-либо надпись (поздравительную или шутливого характера). Выбор шрифта определяется в соответствии с общим характером изображения (см. теоретический раздел «Шрифт»).

Просмотрите книги, посвященные шрифтам, выберите вид шрифта для вашей открытки и изучите приемы его начертания. Например, для открытки со строгим орнаментом подойдет какой-либо классический тип шрифта, а открытку, оформленную в стиле комикса, можно подписать от руки, имитируя детский почерк.

Выполните чистовой вариант открытки в соответствии с эскизом: сделайте рисунок карандашом и, если вы работаете в технике цветной графики с использованием кроющих красок, сделайте чистовые выкраски, а если вы работаете в технике коллажа – вырежьте при помощи макетного ножа летали композиции и наклейте на открытку.

Задание 32.

Сделайте обложку для компакт-диска. Выберите компакт-диск с музыкой, соответствующей музыкальным предпочтениям того, кому адресован подарок. И конечно, музыка должна нравиться вам!

Это творческое задание – проявите фантазию, постарайтесь выразить собственные позитивные эмоции от музыки! В процессе работы над обложкой можно прослушивать музыку с выбранного диска, чтобы полнее передать свои ассоциации в оформлении.

Обложка должна содержать надпись (имя музыканта и название альбома или музыкального произведения) и изображение. Изображение может представлять собой орнамент, плоскостную композицию из геометрических элементов, абстракцию из цветowych пятен, коллаж с использованием цветной и фактурной бумаги. При выборе стилистики оформления следует учитывать характер выбранной музыки – например, для оформления диска современной

рок-музыки можно выполнить абстрактную плоскостную композицию в яркой, контрастной цветовой гамме; для обложки диска классической музыки - использовать силуэтное изображение профиля композитора, спокойные, приглушенные цвета; для альбома народной музыки – орнамент и цвета, присущие фольклорной изобразительной культуре этой страны; для диска с детскими песенками – нарисованные изображения персонажей мультфильмов и т.п.

Для надписи выберите подходящий вид шрифта и изучите графические приемы его начертания. Рекомендуем ознакомиться с книгами по шрифтам и теоретическим разделом «Шрифт». Характер выбранного шрифта должен соответствовать музыке – например, для классического произведения подойдет строгий, лаконичный шрифт, для альбома русской народной музыки – старославянский шрифт и т.п.

При выборе колористического решения руководствуйтесь правилами цветовой гармонии (см. теоретический раздел «Теория цвета»). Надпись на обложке должна легко читаться, ее цвет должен быть достаточно контрастным по тону относительно фона, т.е. надпись не должна зрительно сливаться по тону с фоном.

Техника выполнения задания – цветная графика с применением кроющих красок (см. теоретический раздел «Кроющие краски») или коллаж (см. теоретический раздел «Коллаж»). Возможно также применение смешанной техники, при которой часть изображения выполняется кроющими красками, а часть – в технике коллажа.

Сделайте эскиз обложки в натуральную величину. На эскизе должны быть подробно разработаны все нюансы композиционного и колористического решения. Сделайте эскизные выкраски, а если вы работаете в технике коллажа - выберите цветную бумагу соответствующих тонов и фактуры. Выполните чистовой вариант обложки: сделайте рисунок карандашом и чистовые выкраски в соответствии с эскизом. Если вы работаете в технике коллажа, вырежьте макетным ножом детали композиции и аккуратно

наклейте на обложку.

Задание выполняется на листе ватманской или цветной бумаги.

Задние 33.

Для закладки возьмите ватманский лист формата 3-8 см по ширине и 20-25 см по длине. Это творческое задание, стилистика оформления закладки определяется вашим выбором - не бойтесь экспериментировать! Для создания закладки вдохновляйтесь одним из своих любимых литературных произведений или используйте абстрактную тематику, просмотрите художественные альбомы, посвященные живописным и графическим произведениям и книги по декоративно-прикладному творчеству.

Форма закладки может быть не только традиционной прямоугольной, но и фигурной – например, закладка в форме цветочной гирлянды, стилизованного силуэта человека, животного, дерева и т.п.

Для оформления закладки можно использовать орнамент. Возможны различные варианты орнаментальных сочетаний: ленточный орнамент по периметру закладки, ковровый по всей поверхности, несколько отдельных орнаментальных мотивов, расположенных друг за другом и т.п. Орнамент может быть геометрическим, то есть состоящим из прямых и циркульных линий, или состоять из криволинейных элементов, нарисованных от руки или с помощью лекала. Возможно сочетание геометрических и нарисованных элементов.

Расположение орнамента – по горизонтальной или вертикальной оси – определяется общим характером композиции. Отдельный орнаментальный мотив может располагаться по центру закладки, быть смещенным вверх или вниз.

Оформление закладки может содержать также плоскостную композицию из геометрических фигур, абстрактных цветовых пятен, изображение пейзажа, здания.

Закладка может быть оформлена с одной стороны или с обеих сторон.

Рекомендуем сделать несколько эскизов будущей закладки. На эскизе определите рисунок и композицию изображения и колористическое решение. Выбор колористического решения определяйте в соответствии с характером изображения на закладке. Используйте гармоничные цветовые сочетания, избегайте мрачных и грязных оттенков (см. теоретический раздел «Теория цвета»). Возможно также использование черно-белой гаммы – такой вариант будет гармоничным при выборе, например, строгого графичного орнамента или силуэта, узора в виде нот и скрипичного ключа.

Техника выполнения задания – цветная графика с применением кроющих красок или коллаж, также возможно применение смешанной техники, при которой часть элементов изображения будет выполнена в технике коллажа, а часть – кроющими красками.

Для работы используйте акриловые краски – они наиболее стойкие, эластичные и не подвержены осыпанию, возможно применение золотистой и серебристой красок (см. теоретический раздел «Кроющие краски»). Для коллажа можно использовать цветную и фактурную бумагу: бархатную, голографическую, с жемчужной и металлической крошкой и т.п. (см.»Теоретический раздел «Коллаж»). При выборе черно-белой гаммы можно использовать черную тушь. Следует предостеречь от наложения слишком толстого слоя краски – в таком случае закладка будет иметь неопрятный, неряшливый вид.

Выберите лучший эскиз и выполните чистовой вариант закладки.

Если вы работаете в технике коллажа, подберите бумагу соответствующих эскизу тонов. Нарисуйте или начертите элементы композиции карандашом на листе-основе, затем вырежьте при помощи макетного ножа детали композиции и наклейте на лист-основу при помощи резинового клея или клея ПВА (см. теоретический раздел «Коллаж»).

Если вы работаете в технике цветной графики с применением кроющих красок (гуаши, акриловых красок или темперы), сделайте рисунок карандашом и выполните чистовые выкраски в соответствии с эскизом (см.

теоретический раздел «Кроющие краски»).

Если вы работаете в смешанной технике, выполните сначала выкраски кроющими красками, а затем вырежьте и наклейте детали коллажа.

Задание 34.

Сделайте суперобложку для книги. Это может быть роман, сборник стихотворений или рассказов, мемуары – выберите книгу, которая может быть интересна тому, для кого предназначается подарок. И конечно, выбранное литературное произведение должно нравиться вам!

Это творческое задание – постарайтесь, чтобы оформление обложки не только отражало содержание книги, но и передавало ваше впечатление от прочитанного. Перед выполнением задания можно перечитать книгу, чтобы полнее выразить свои эмоции в работе, возможно также делать эскизы обложки, прослушивая аудиозапись книги или музыку, которая на, ваш взгляд, соответствует настроению произведения.

Обложка может содержать только надпись, включающую название произведения и имя автора, или надпись и графическое оформление: орнамент, абстрактную плоскостную композицию, элементы реалистического изображения, сделанные по собственным эскизам или скопированные с классических образцов художественных произведений.

Посмотрите в библиотеках, книжных магазинах образцы книжных обложек, выполненных в лучших традициях книгоиздательства.

Оформление обложки может быть строгим, лаконичным или красочным – характер композиции будет зависеть от выбранного литературного произведения. Рекомендуем ознакомиться с книгами по шрифтам – подберите подходящий вид шрифта, изучите графические приемы его начертания. Характер шрифта должен отражать характер произведения (см. теоретический раздел «Шрифт»). Например, для готического романа можно выбрать готический шрифт, для сборника русских народных сказок – старославянский шрифт, для книги стихотворений Серебряного Века – шрифт в стиле ар нуво или ар деко и т.п.

Сделайте несколько небольших по размеру карандашных эскизов будущей обложки. Выберите лучший и выполните эскиз в натуральную величину. Размер обложки определяется размером книги. На эскизе проработайте все нюансы композиционного и колористического решения, сделайте эскизные выкраски. При выборе цветовой гаммы руководствуйтесь правилами цветовой гармонии (см. теоретический раздел «Теория цвета»). Возможно также сделать обложку в черно-белой гамме.

Выполните чистовой вариант работы в соответствии с эскизом. Для обложки возьмите лист плотной бумаги – белой или цветной, в зависимости от колористического решения, аккуратно согните соответственно габаритам книги. Выполните надпись, рисунок или чертеж карандашом.

Если вы работаете в черно-белой гамме, используйте черную тушь (см. теоретический раздел «Черно-белая тушевая графика»). Если вы работаете в цвете, используйте акриловые краски (см. теоретический раздел «Кроющие краски»). Выполните чистовые выкраски в соответствии с эскизом. Готовую обложку можно аккуратно оклеить тонкой прозрачной самоклеющейся пленкой.

Задание 35.

Сделайте плакат к празднику.

Это творческое задание – выбор стилистики плаката определяется автором и зависит от того, какому празднику посвящен плакат. Новогодние праздники, день рождения или очередная годовщина свадьбы кого-то из близких, 8 марта, День Защитника Отечества, День Победы, какой-либо корпоративный праздник – плакат может относиться к любой значимой для вас и ваших близких дате.

Изучите книги, посвященные плакату. Специфика плакатного искусства определяется лаконичностью изображения и яркой, контрастной колористической гаммой. Избегайте использования мрачных цветов, а также бледных, сильно разбеленных тональных оттенков – плакат должен создавать ощущение праздника и быть ярким, броским, «заметным издалека».

Постарайтесь передать в работе радостное настроение, пусть ваш плакат вызывает улыбку и теплые чувства!

Плакат должен содержать поздравительную надпись и изображение.

Изображение может быть абстрактным или реалистическим, представлять собой плоскостную композицию или небольшую жанровую сценку, содержать традиционные для выбранного праздника предметные изображения (например, новогодняя елка или георгиевская лента) или передавать ваши собственные ассоциативные впечатления, связанные с этой датой - проявите творческую фантазию!

Техника выполнения задания - смешанная: цветная графика с применением акриловых красок, можно использовать золотистую и серебристую краски (см. теоретический раздел «Кроющие краски») и коллаж из цветной бумаги (см. теоретический раздел «Коллаж»). Например, надпись может быть выполнена в технике коллажа, а изображение – кроющими красками или кроющими красками с элементами коллажа. Для коллажа используйте цветную бумагу, также допустимо использование фактурной бумаги: бархатной, бумаги ручной работы, голографической фольги, бумаги с жемчужной крошкой и т.п.

Для надписи подберите подходящий вид шрифта – изучите книги, посвященные шрифту, просмотрите еще раз теоретический раздел «Шрифт», выберите шрифт для плаката и изучите графические приемы его начертания. При выборе шрифта необходимо соблюдать стилистическое единство надписи и изображения: например, шуточный характер рисунка будет гармонировать с соответствующим «несерьезным», дурашливым видом шрифта, а плакат, посвященный Дню Победы, подразумевает строгий классический характер шрифта. Надпись должна быть достаточно крупной по размеру и легко читаться, привлекать внимание.

Сделайте несколько небольших по размеру карандашных эскизов будущего плаката, затем выберите лучший и выполните цветной эскиз работы в натуральную величину. На эскизе проработайте все нюансы композиции и

колористического решения.

Выполните чистовой вариант плаката в соответствии с эскизом: сделайте карандашный рисунок на листе-основе и выкраски кроющими краскам, затем вырежьте при помощи макетного ножа детали коллажа и аккуратно приклейте на плакат при помощи клея ПВА или резинового клея (см. теоретический раздел «Коллаж»).

Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А2.

Задание 36.

Сделайте рамку-паспарту для фотографии – это может быть портретное фото, виды природы или архитектурных памятников, привезенные из туристических поездок, фотографии членов вашей семьи, фото, сделанные во время семейных праздников и т.п. Постарайтесь выбрать значимую для адресата подарка фотографию, связанную с приятными воспоминаниями! Паспарту – это вставка для багетной рамки, представляет собой широкую рамку из картона или бумаги для оформления фотографий или графических изображений, т.е. есть лист бумаги или картона с вырезанным в нем окошком для изображения. Размеры паспарту соответствует внутренним размерам багетной рамки, размеры окошка – размерам фотографии или графического изображения. Графические произведения обычно оправляются в однотонные паспарту с прямоугольными окошками.

Для обрамления фотографии возможно использовать различные варианты паспарту. По форме окошко может быть прямоугольным, квадратным, овальным, круглым, края окошка могут быть прямыми или фигурными. Окошко может быть расположено по центру паспарту, а может быть смещенным вправо или влево, вверх или вниз. Цвет паспарту должен гармонировать с тональностью фотографии, а не отвлекать внимание на себя – цвет может служить нейтральным фоном, но не в то же время не сливаться с изображением, а выгодно оттенять его (см. теоретический раздел «Теория цвета»).

Паспарту может быть выполнено в виде коллажа или содержать элементы

оформления, выполненные кроющими красками (см. теоретический раздел «Кроющие краски»), возможно также применение смешанной техники, при которой часть элементов композиции оформления выполняется кроющими красками, а часть – в технике коллажа. Для создания коллажа возможно использование цветной и фактурной бумаги (бархатной, с металлическими нитями, с жемчужной крошкой и т.п.), кусочков ткани (см. теоретический раздел «Коллаж»).

Это творческое задание, композиционное и колористическое решение определяется творческим выбором автора – выразите в оформлении фотографии теплые чувства и позитивные эмоции!

В декоре паспарту может быть использован орнамент, абстрактные цветовые пятна, плоскостная композиция из геометрических фигур, однако следует предостеречь от избыточного декора рамки – основой композиции является фотография, постарайтесь создать гармоничную композицию! И конечно, паспарту должно гармонировать с выбранной багетной рамкой. Для лаконичного паспарту можно подобрать рамку из широкого багета сложного профиля, а для оригинально декорированного паспарту – строгий багет простых форм.

Сделайте эскиз паспарту в натуральную величину, на эскизе проработайте все нюансы композиции и колористического решения. Если вы работаете в технике цветной графики, выполните эскизные выкраски; если вы работаете в технике коллажа, подберите цветную бумагу соответствующих тонов и фактуры.

Выполните чистовой вариант работы в соответствии с эскизом – вырежьте из бумаги или тонкого картона паспарту в соответствии с размерами фотографии и багетной рамки, затем сделайте карандашом рисунок в соответствии с эскизом. Если вы работаете кроющими красками, сделайте чистовые выкраски; если вы работаете в технике коллажа, вырежьте макетным ножом детали композиции в соответствии с эскизом и наклейте на рамку при помощи резинового клея или клея ПВА (см. теоретический раздел

«Коллаж»); если вы работаете в смешанной технике, сделайте сначала чистовые выкраски, а затем вырежьте и приклейте на рамку детали коллажа.

3.5. Библиография.

1. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. – М., 1970.
2. Анисимов В.И. Основы рисования печатного шрифта. – Петроград, Государственное издательство, 1922.
3. Лаптев А.М. Рисунок пером. – М., Артефакт, 1999.
4. Луковенко Б.А.. Рисунок пером. Изобразительное искусство. – М., 2000.
5. Гармония цвета. Каталог цветовых гамм. – Мн., Харвест, 2004.
6. Лаллманд Генри. Моне. Впечатления света. Издательство Белфакс, 1996.
7. Дейнека А.А. Учись рисовать. – М., Издательство Академии художеств СССР, 1961.
8. Ефремова Е.В. Зинаида Серебрякова. – М., Издательство Арт-родник, 2006.
9. Ефимов А.В. Колористика города. – М., Стройиздат, 1990.
10. Итен Иоханнес. Искусство цвета. – М., Издатель Д.Аронов, 2007.
11. Глассфорд К. Наброски пером и тушью. Линия, фактура, цвет. – М., АСТ, 2004.
12. Зайцев К.Г. Современная архитектурная графика. Литература по строительству. – М., 1970.
13. Кудряшов К.А. Архитектурная графика. – М., Стройиздат, 1990.
14. Макетирование. Мультимедийное пособие на DVD. Под ред. Топчий И.В., Калмыкова Н.В., Максимова И.А., Русанова Е.А., Винокурова А.Е. и др. – М., МАРХИ, 2007.
15. Макетирование. Под ред. Топчий И.В., Калмыковой Н.В. Учебное пособие. Курс «Довузовская подготовка». – М., МАРХИ, 2006.
16. Максимов О.Г. Рисунок в архитектурном творчестве. – М., Архитектура>С, 2003.
17. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. – М., Издательство по строительству и архитектуре, 1959.

18. Пишем пейзажи акварелью. – М., АСТ-Астрель, 2004.
19. Рисунок для архитекторов. – М., Арт-Родник, 2007.
20. Сборник заданий по черчению для слушателей подготовительных курсов. – М., МАРХИ, 2010.
21. Третьяковская галерея. – М., Л., Издательство «Аврора», 1980.
22. Черчение, макетирование, рисунок. Методическое пособие для подготовки к обучению в архитектурном вузе. – М., МАРХИ, 2010.
23. Чинь Франсис. Архитектурная графика. – М., АСТ-Астрель, 2007.
24. Школа изобразительного искусства, том 3. – М., Издательство «Изобразительное искусство», 1989.
25. Школа изобразительного искусства, том 5. – М., Издательство «Изобразительное искусство», 1994.
26. Пастон Э. Василий Поленов. – М., Издательство «Белый город», 2008.
27. Черников Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция. – М., ООО Аватар, 2008.
28. Якимович А.К. Реализмы двадцатого века. – М., Издательство «Галарт», Олма-Пресс, 2000.
29. 50 великих русских художников. Сост. Ю.А.Астахов. – М., Издательство «Белый город». 2009.