

40 УРОКОВ
для юных художников
и дизайнеров

ШКОЛА ИСКУССТВ

ТИЛ
ТРИГГС

ДЭНИЕЛ
ФРОСТ

Первый триместр

Добро пожаловать в Школу искусств	18–19	Базовые элементы искусства и дизайна
 Содержание		
4–5 Добро пожаловать в Школу искусств!	20	УРОК 1 Что такое точка и линия?
6–7 Что такое Школа искусств?	21	УРОК 2 Какие бывают линии?
8–9 ПРОФЕССОР ФАНТАЗИЯ Почему идеи важны для искусства и дизайна?	22	УРОК 3 Как из точек и линий создать фигуру?
10–11 ПРОФЕССОР ОСНОВА Почему фигуры важны для искусства и дизайна?	23	УРОК 4 Как плоскую фигуру превратить в объёмную?
12–13 ПРОФЕССОР ВПЕЧАТАНИЕ Как искусство и дизайн влияют на наши чувства?	24–25	УРОК 5 А что снаружи?
14–15 ПРОФЕССОР ТЕХНОЛОГИЯ Какие материалы нужны для творчества?	26–27	УРОК 6 Как тона помогают понять, что объект трёхмерный?
16–17 ПРОФЕССОР МИР Могут ли искусство и дизайн изменить жизнь к лучшему?	28–29	УРОК 7 Как штриховка влияет на реалистичность рисунка?
	30–31	УРОК 8 Что такое паттерн?
	32–33	УРОК 9 Как показать движение?
	34–35	УРОК 10 Что такое цветовой круг?
	36	УРОК 11 Как сделать цвет светлее или темнее?
	37	УРОК 12 Как гармонично сочетать цвета?
	38	УРОК 13 Каким образом контраст делает цвета ярче?
	39	УРОК 14 Можно ли увидеть цвета, которых нет?
	40–41	УРОК 15 Всегда ли один и тот же цвет выглядит одинаково?
	42–43	УРОК 16 Могут ли разные цвета выглядеть одинаково?
	44–45	УРОК 17 Может ли цвет влиять на настроение?

Второй триместр

Третий триместр

46–47		Базовые принципы искусства и дизайна	74–75	Дизайн и творчество вне Школы искусств
48–49		УРОК 18 Что такое модульная сетка?	76–77	УРОК 34 Как развить визуальное мышление?
50–51		УРОК 19 Какую роль в искусстве играет композиция?	78–79	УРОК 35 Как рассказать историю в картинках?
52–53		УРОК 20 Как работает перспектива?	80–81	УРОК 36 Как связаны переработка и искусство?
54		УРОК 21 Что такое пропорция?	82–83	УРОК 37 Как искусство делает информацию доступной?
55		УРОК 22 Как изобразить реалистичные пропорции человека?	84–85	УРОК 38 Как донести свою идею до незнакомых людей?
56–57		УРОК 23 Как нарисовать силуэт?	86–87	УРОК 39 Что такое эксперимент и как он помогает творить?
58–59		УРОК 24 Как показать лёгкость и тяжесть?	88–89	УРОК 40 Что такое эстетика?
60–61		УРОК 25 Что такое баланс в произведении искусства?	90–93	Ежегодная выставка
62		УРОК 26 Что такое симметрия?	94–95	Словарь
63		УРОК 27 Что такое асимметрия?		
64–65		УРОК 28 Как предметы могут контрастировать друг с другом?		
66–67		УРОК 29 Как визуальная иерархия выстраивает элементы по важности?		
68–69		УРОК 30 Как выравнивание упорядочивает композицию?		
70		УРОК 31 Как выглядит повторяемость?		
71		УРОК 32 Как выглядит ритм?		
72–73		УРОК 33 Как повторяемость и ритм влияют на визуальное движение?		

РАДЫ СООБЩИТЬ,
ЧТО УЧЕНИК

ЗАЧИСЛЕН В ШКОЛУ ИСКУССТВ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЖДЁМ НА ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ.

С УВАЖЕНИЕМ,
профессора Школы искусств

Добро пожаловать в Школу искусств!

Приветствуем тебя, дорогой ученик!

Ты хочешь научиться рисовать и создавать дизайнерские вещи? Давай сделаем первые шаги вместе!

Для начала познакомимся. Мы — пять профессоров Школы искусств — с удовольствием поделимся с тобой своими знаниями. Приходи на наши занятия, и ты узнаешь, как придумать, создать и понять произведение искусства.

Ты поймёшь, почему разные цвета вызывают разные чувства, как плоскую фигуру сделать объёмной, научишься изображать движение... и многое, многое другое!

Страйся, и у тебя всё получится!

И помни, что в Школе искусств ты будешь не только учиться, но и веселиться!

Увидимся в первый учебный день!

Пять профессоров

Что такое Школа искусств?

Дорогой ученик, мы очень рады, что ты пришёл в нашу Школу искусств, и готовы познакомить тебя с основами изобразительного искусства и дизайна.

Мы, пять твоих учителей, с удовольствием делали эту книжку и надеемся, что учёба доставит тебе много радости и даст новые знания. Наши уроки будут проходить в классах-студиях. У нас самые творческие классные комнаты в мире! Вместе мы не только выучим азбуку искусства (правила, по которым созданы почти все картины, скульптуры и окружающие нас предметы), но и научимся применять полученные знания за пределами Школы. Мы верим, что искусство и дизайн могут изменить наши взгляды на жизнь.

Каждый профессор ведёт занятия в собственной студии. Там ты сможешь применить новые знания на практике. И раз уж ты наш ученик, по окончании курса тебе предстоит принять участие в ежегодной выставке Школы искусств, на которую съезжаются посетители со всего мира. Для выставки ты можешь создать картину, скульптуру, плакат или трёхмерный дизайнерский объект. Используй бумагу, картон, краски, пластилин, глину, ткань, бисер, природные материалы — всё, что есть под рукой. Посетители оценят и виртуальные произведения, созданные на компьютере.

Учись, твори, выдумывай, пробуй!

Как проходят занятия в Школе искусств?

Ты можешь подумать, что Школа искусств похожа на обычную школу. Но это совсем не так! Наши уроки отличаются от занятий, на которых ты бывал раньше. Они наполнены энергией творчества, поэтому к нам съезжаются ученики со всего мира. Нам нравится экспериментировать и рисковать — делать то, чего мы не делали раньше. И мы хотим, чтобы ты присоединился к нам!

В нашей школе искусство обретает множество форм. Это керамика, скульптура, картины, украшения, одежда, текстиль, книги, комиксы, графический, звуковой и, конечно, промышленный дизайн — то, что делает повседневные вещи, от зубной щётки до телевизора, удобными и красивыми. А ещё мы расскажем тебе о том, как искусство и дизайн влияют на нашу жизнь.

Умение рисовать очень важно. Оно позволяет взглянуть на мир по-новому. Поэтому мы будем много рисовать. Заведи специальный блокнот для зарисовок — скетчбук. С его помощью ты сможешь воплотить на бумаге свои задумки и найти лучшее решение творческой задачи. А наши уроки тебе в этом помогут.

Каждый урок содержит практическое задание, выполнив которое, ты закрешишь полученные знания. Смелее: в нашей Школе нет правильных или неправильных решений! Используй задания как возможность сделать то, чего не делал раньше, и экспериментируй с новыми идеями, о которых ты только что узнал.

Ты на пороге удивительного путешествия!

А теперь пришло время познакомиться поближе и побывать в наших студиях.

ВПЕРЁД! ЗА МНОЙ!

Почему идеи важны для искусства и дизайна?

ЗДРАВСТВУЙ!

Разреши представиться. Я — профессор Фантазия. Я много лет работаю с учениками Школы искусств и рассказываю им, что такое идеи и почему они важны.

ПОЧЕМУ ИДЕИ ВАЖНЫ ДЛЯ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА?

Идеи нельзя подержать в руках, они невесомы и живут лишь в наших головах. Для того чтобы превратить бесплотную идею в реальный предмет, её нужно облечь в форму. Без идей не получится создать ничего нового ни в искусстве, ни в дизайне.

КАКОВА МОЯ РОЛЬ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ?

Я играю важную роль в Школе искусств. В маленьких пушистых облачках, парящих над моей головой, полно потрясающих идей и творческих задумок. Я фантазирую, строю планы, а другие профессора и ученики Школы искусств помогают моим идеям обрести форму. Я обожаю сотрудничать — работать вместе с другими людьми. Так что если тебе понадобится идея или творческая задумка — пожалуйста, обращайся! Я с радостью подарю тебе одно из моих облачков!

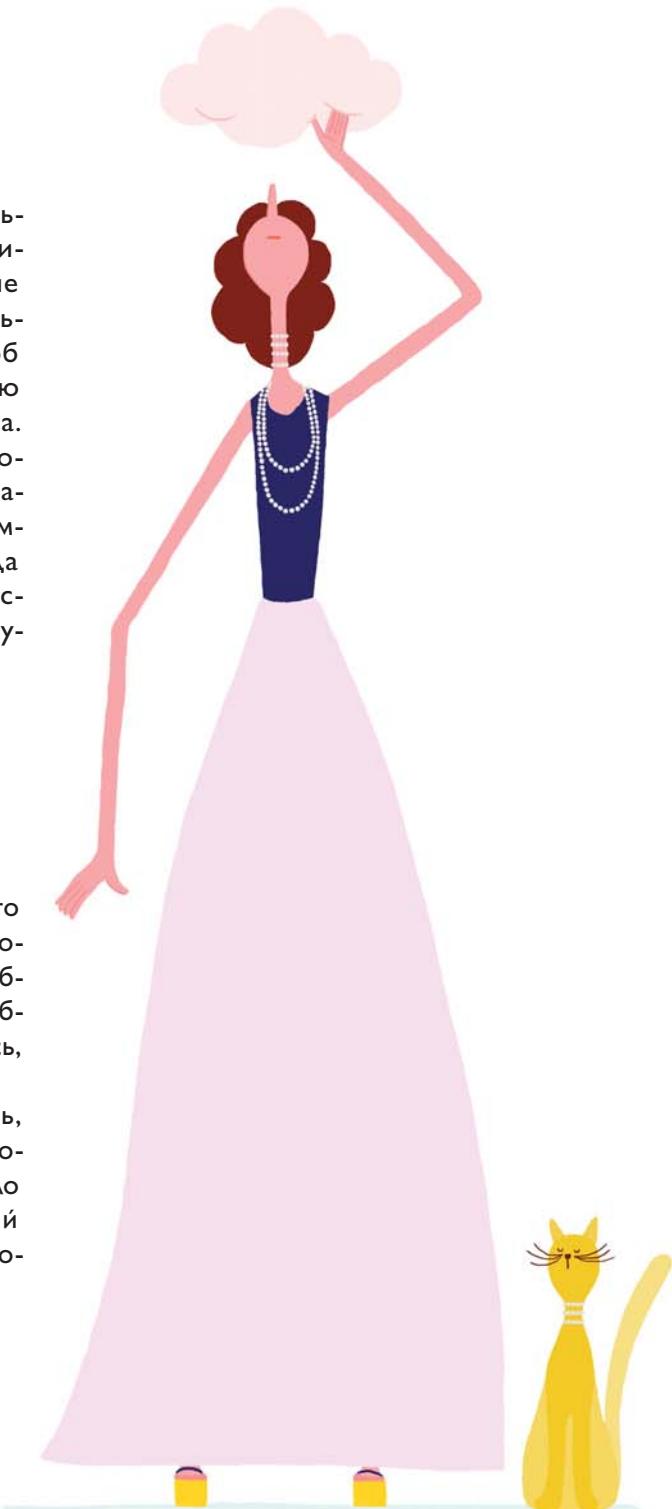
ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ?

Как лебедь по водной глади, я скользжу по школьным коридорам и студиям, вдохновляя учеников на создание их лучших работ. Мне нравится одеваться оригинально. Это отличный способ выразить себя. А больше всего я люблю свои длинные бусы из белого жемчуга. Они помогают мне объяснять идеи, с которыми ты познакомишься на наших занятиях. У меня есть помощница — умнейшая кошка Пушинка. Ах да, иногда я подшучиваю над другими профессорами — из любви к искусству, разумеется.

КАК ВЫГЛЯДИТ МОЯ СТУДИЯ?

В моей студии нет ничего лишнего — это светло-голубое пространство без стен, в котором парят белые облака. В каждом облаке — сотни новых идей. Для моего воображения не существует границ. Надеюсь, что для твоего — тоже.

На уроках мы будем фантазировать, и когда-нибудь наши идеи обязательно всплывут в жизнь и принесут людям немало пользы. Вместе мы построим прекрасный новый мир, где все будут счастливы. Неплохая идея, правда?

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Почему фигуры важны для искусства и дизайна?

РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ!

Позволь представиться, я — профессор Основа. Я расскажу тебе о геометрических фигурах и о том, как они влияют на форму предмета. Возможно, я выгляжу застенчивым и немного суетливым, но пусть тебя это не смущает. У человека в очках и с острой бородой добрая и открытая душа!

ПОЧЕМУ ФИГУРЫ ВАЖНЫ ДЛЯ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА?

Идеи — это, конечно, хорошо, но нам, художникам и дизайнерам, нужно превращать их в жизнь. В этом нам помогают геометрические фигуры — плоские (двухмерные) и объёмные (трёхмерные).

КАКОВА МОЯ РОЛЬ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ?

Я помогаю профессору Фантазии и ученикам Школы превращать их идеи в видимые и осозаемые (то есть материальные) предметы. А ещё мои знания всегда требуются профессору Технологии, даже когда она работает на компьютере. Но об этом профессор расскажет вам сама.

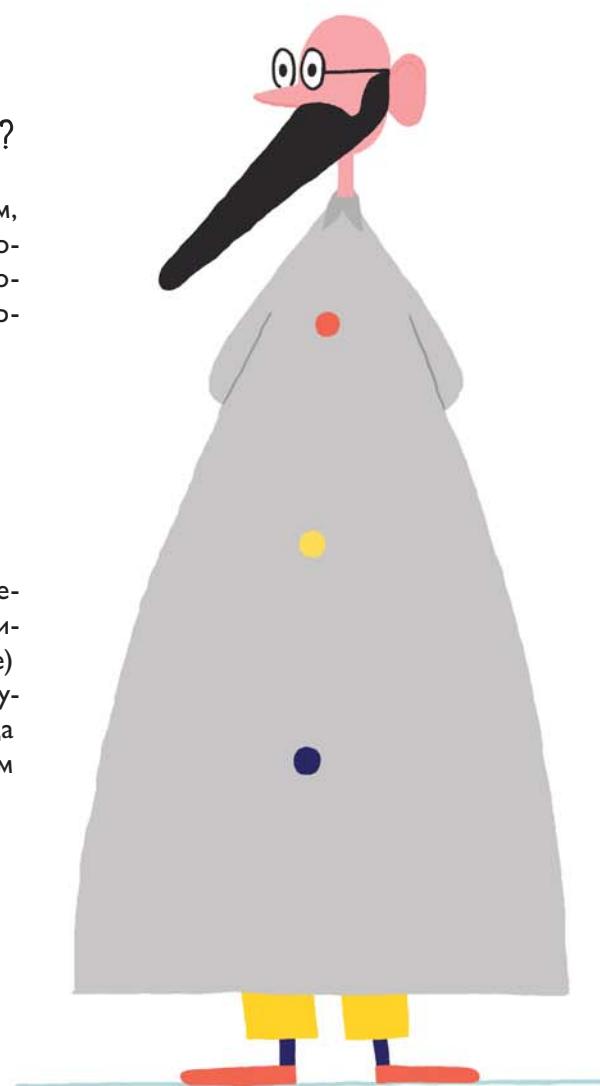
ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ?

Много лет назад (если быть точным, с 1919 по 1933 год) в Германии существовала знаменитая школа искусств, которая называлась «Баухауз». Одним из мастеров той школы был Иоганнес Иттен. Это мой кумир, и не только потому, что он, как и я, носил круглые очки!

Иоганнес Иттен рассказывал своим ученикам, как соотносятся форма и цвет. В нашей Школе я занимаюсь тем же самым. И несомненно, поделюсь с тобой своими знаниями! Ты будешь поражён, когда узнаешь, насколько контрастными являются жёлтый квадрат и синий круг.

КАК ВЫГЛЯДИТ МОЯ СТУДИЯ?

Моя студия построена по законам геометрии — точной науки, которая изучает фигуры на плоскости и в пространстве. Поэтому стены и пол покрывают квадраты модульной сетки, а с потолка свисают разные геометрические фигуры и чертёжные инструменты. На полке я храню самые простые объёмные фигуры: пирамиду, шар и куб. Из них можно построить любое изображение или объект.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

[Почитать описание, рецензии](#)
[и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)

издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР

Максимально полезные книги