

С.Н. Железняк, О.В. Ламонова

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 5

С.Н. ЖЕЛЕЗНЯК, О.В. ЛАМОНОВА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Учебник для 5 класса
общеобразовательных учебных заведений

Перевод с украинского

*Рекомендовано Министерством
образования и науки, молодежи
и спорта Украины*
(Приказ Министерства образования
и науки, молодежи и спорта Украины
от 04.01.2013 г. № 10)

Железняк С. Н.

Ж51 Изобразительное искусство : учеб. для 5-го кл.
общеобразоват. учеб. завед. / С. Н. Железняк, О. В. Ла-
монова. – К. : Генеза, 2013. – 176 с.

ISBN 978-966-11-0265-0.

Из учебника «Изобразительное искусство» ученики узнают о том, что такое искусство и какие существуют виды изобразительного искусства, о видах графики и ее техниках, о приемах композиции, о видах живописи, о скульптуре и декоративно-прикладном искусстве, о сочетании разных видов искусства, а также о творчестве известных украинских и зарубежных художников.

УДК 373.5:741+741(075.3)
ББК 85.15я721

© Железняк С. Н.,
Ламонова О. В., 2013
© Издательство «Генеза»,
оригинал-макет, 2013

ISBN 978-966-11-0265-0

Дорогие пятиклассники!

Что такое искусство?.. Вопрос сложный и простой одновременно. Словари, энциклопедии предлагают длинные и многословные определения. Поразмыслим над этим и мы.

Оглядываясь вокруг, внимательно присмотримся к тому, что нас окружает. Книжная иллюстрация, вышитый рушник, стенопись в соборе, ювелирное украшение – все это произведения искусства и все они созданы людьми. То есть искусство – это один из видов человеческой деятельности.

Каждый ли человек может им заниматься? Наверное, да. Первые такие попытки мы делали еще совсем малышами, когда брали карандаш или кисточку и начинали рисовать либо когда лепили что-то из пластилина. Тогда линии, цветные пятна на бумаге вдруг становились домом, солнцем, нашими друзьями, загадочными пришельцами из космоса. Мы старались отобразить окружающий мир и воплотить наши фантазии.

То же самое делает и художник, но искуснее нас, поскольку старательно учился этому долгие годы. Он изображает реальный мир, то есть натуру, а также свои впечатления, мечты, настроения. В итоге возникает произведение искусства, в котором мы можем отгадать мысли художника.

Итак, **искусство** – это один из видов деятельности человека, в котором художественно отображается его внутренний мир и мир, который его окружает. Однако определение – это лишь начало вашего знакомства с изобразительным искусством.

Авторы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Вопросы
для самопроверки

Работа в группах

Практическое
задание

Сделайте вместе
со взрослыми

Введение. ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО

С. Шишко. Днепр осенью

1. ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Искусство объединяет собой много видов творческой деятельности человека. Это литература, музыка, театр, кино и др. Такие различные направления творчества человека называют видами искусства. Среди них выделяют живопись, графику и скульптуру, которые вместе с художественной фотографией являются **изобразительным искусством**. Тесно с ним связаны архитектура и декоративно-прикладное искусство, дизайн, садово-парковое искусство, компьютерная графика. Вся совокупность этих искусств имеет еще и другое, обобщающее, название – **визуальное искусство**. Каждый вид искусства по-своему изображает окружающий

мир, используя свои характерные материалы, по-разному удовлетворяет он различные человеческие потребности.

Архитектура – это отдельные дома и их ансамбли (группы), площади, даже целые города, которые создают среду обитания людей. Лучшие дома и их ансамбли иногда становятся символами городов и даже стран, как Софийский майдан в Киеве или пирамиды в Египте.

Декоративно-прикладное искусство украшает нашу повседневность. Об этом свидетельствует его название. Французское слово *декор* означает украшение. Это мебель, посуда, ткани, ковры, ювелирные изделия. Многие такие произведения сохраняют традиции народного искусства.

Наиболее популярным видом изобразительного искусства является **живопись**. Это изображение красками на холсте, стене или другой поверхности предметов, явлений, людей и т. д. Художник, рисуя красками, старается создать на плоскости образ объемного, реального мира. Выделяют живопись *станковую* (обычная картина в раме), *монументальную* (фреска, мозаика, витраж, настенная роспись), *театрально-декорационную* (театральная декорация, декоративное панно).

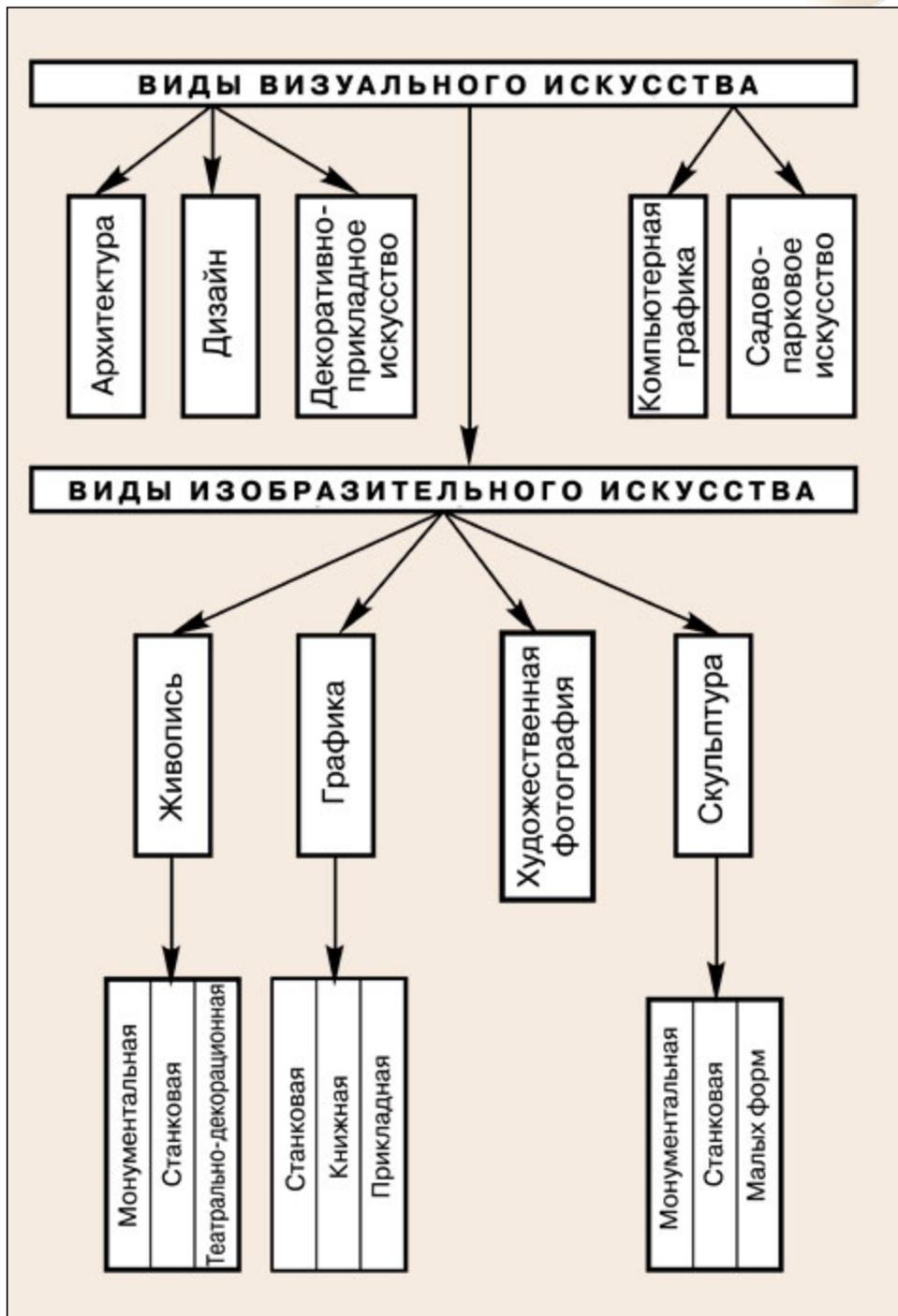
Наряду с живописью существует **искусство графики**. К нему относятся рисунки, эскизы будущих картин, книжные иллюстрации,

Памятник Б. Хмельницкому на Софийской площади в Киеве
(скульптор М. Микешин)

Софийский собор в Киеве

Виды искусства

Скифская пектораль (нашейное украшение) из кургана Толстая Могила

Леонардо да Винчи. Джоконда (Мона Лиза)

наброски. Все это *оригинальная графика*, поскольку она исполнена самим художником. Существует также *печатная графика*: плакаты, репродукции, иллюстрации, гравюры, офорты и т. д. Иногда графическая работа представляет собой отдельное произведение искусства. Тогда ее называют *станковой* по аналогии с картиной. Бывает также графика *книжная* (обложки, иллюстрации) и *прикладная (промышленная) – графический дизайн* (оформление наклеек, этикеток, упаковок).

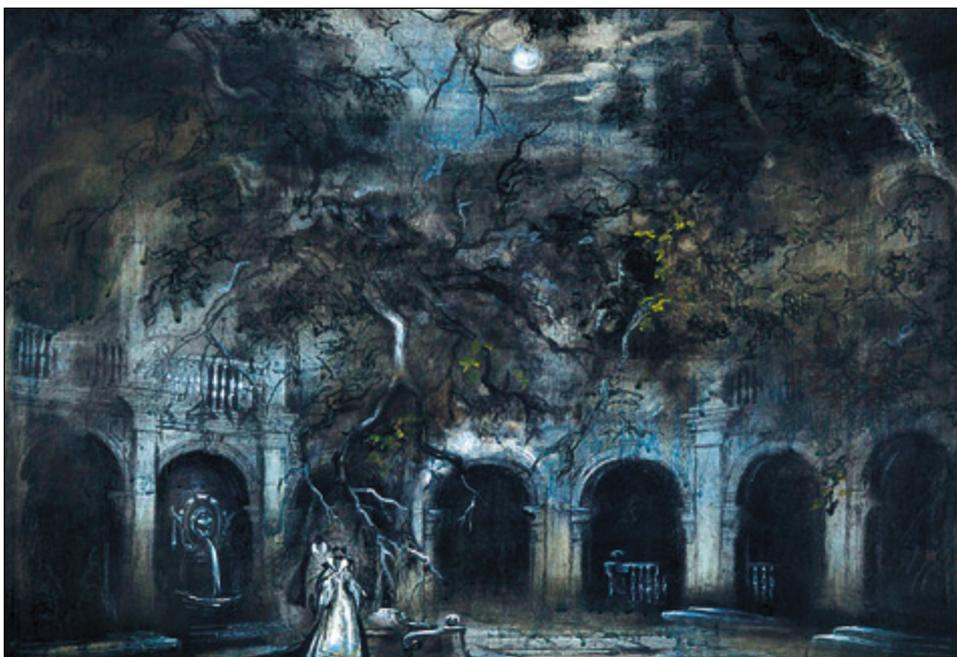
Слово **скульптура** в переводе с латыни означает вырезать, высекаать. Произведения скульптуры имеют объемную форму. Их высекают или вырезают из твердых материалов – камня, мрамора, дерева или лепят из мягких – глины, воска и др. Скульптура бывает разных видов: *станковая* – это скульптурное произведение, которое существует само по себе как независимое творение; *монументальная* скульптура – это памятники, монументы, она тесно связана с архитектурной средой; *скульптура малых форм*.

1. Какие виды искусства вы можете назвать? Какие из них относятся к изобразительному искусству?
2. К какому виду искусства относится памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади в Киеве?
3. Являются ли произведениями искусства вазы для цветов или книги? Почему? К какому виду искусства они относятся?

Г. Якутович. Иллюстрация к пьесе И. Кочерги «Свадьба Свечки»

Ф. Нирод. Эскиз декорации к опере Джузеппе Верди «Дон Карлос»

Джотто ди Бондоне. Богоматерь с младенцем

2. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КАРТИНА. ФОРМАТ

С чего начинается картина? Прежде всего художник решает, что именно он хочет изобразить, – то есть выбирает сюжет картины. Но сама работа над ней начинается с выбора формата. Термин *формат* не случайно напоминает слово *форма*. Ведь это – форма того, на чем будет выполнено изображение: доски, холста, картона или бумажного листа.

Естественно, можно просто взять для вашей будущей картины – рисунка акварелью или гуашью – стандартный лист из альбома. Но даже в этом случае вы подумаете, как лучше разместить на нем изображение – горизонтально или вертикально. А может, лучшей формой станет круг или треугольник?

Старинный китайский пейзаж

Ганс Гольбейн Младший.
Дармштадтская Мадонна

Клод Лоррен. Сельский пейзаж с видом замка Гандольфо

Картины в форме круга или треугольника? Разве такие бывают?

Оказывается, бывают.

Конечно, большинство картин, созданных художниками, имеют знакомый всем прямоугольный формат. Хотя здесь есть свои особенности. Скажем, на горизонтальном прямоугольнике лучше выглядят пейзажи – разглядывая такую картину, мы словно «прогуливаемся» по ней. Древние китайские художники создавали горизонтальные картины-пейзажи в виде свитков. Они были чрезвычайно длинными, их даже никогда не разворачивали полностью и рассматривали по частям – прогулка получалась очень продолжительной! Подходит горизонтальный формат и для картины, на которой происходит что-либо интересное, – зритель как бы становится случайным свидетелем события и лишь постепенно понимает, что именно происходит. А вот человека чаще изображают на картине вертикального формата: так его фигура привлекает к себе наибольшее внимание, а именно это является целью художника.

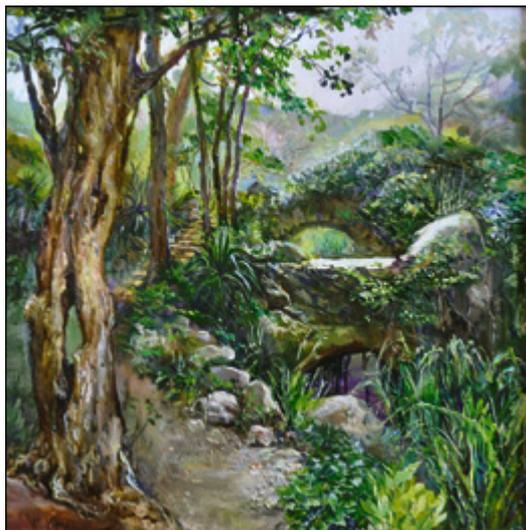
Существуют картины, сильно вытянутые по горизонтали, их называют *фризы*. Они могут изобра-

Гу Хуа.
Хризантемы

А. Головин. Портрет Беркман

С. Железняк. Форосский парк

жать, например, событие с большим количеством персонажей. Картины, очень вытянутые по вертикали, тоже существуют – ведь именно такой формат лучше всего передает красоту цветка на длинном стебле, или же длинноногих и длинношеих птиц, например цапли или журавля. Обычно такие произведения имеют декоративный характер. Их размещают, в частности, вдоль стены большого зала или по сторонам дверей.

Сравнительно редко художники выбирают для своей будущей картины квадратный формат. Эта геометрическая форма, очень устойчивая и спокойная, лучше всего подходит для изображения того, что не движется, к примеру фруктов и овощей, различных предметов быта. Однако в прошлом использовали квадратный формат чаще. Выбирали художники и другие неожиданные форматы. Например, круглые картины, называемые *тондо*, со-

Филипп Фейт. Семь лет великого изобилия

Микеланджело Буонарроти.
Тондо Дони

Серж Филингер.
Хлеб с маслом, или Завтрак художника

здавали выдающиеся художники: Сандро Боттичелли, Рафаэль Санти и Микеланджело Буонарроти. Одна из известнейших в мире картин – «Святое Семейство» Микеланджело – имеет именно такой формат, и потому ее еще называют «Тондо Дони» (Дони – имя ее заказчика).

Художники, изображавшие людей, – портретисты – всегда с уважением относились к овальному формату. Обычно это был овал, вытянутый по вертикали. Но если художник изображал, скажем, двух братьев или сестер или же родителей с ребенком, вертикальный овал «кляли на бок» – иначе две, а тем более три модели в нем просто не поместились бы. Овальный формат для портретов используют и сейчас – такая картина выглядит особенно торжественно и парадно.

Художники, украшавшие росписями церкви или дворцы, могли получить заказ на изображение в полукруге, который находился над главным входом, под каменной дугой – аркой.

Очень редкими являются картины треугольного формата. Художники, в том числе и современные, обращаются к нему ради эксперимента. Сюжеты из реальной жизни в таком формате вряд ли будут выглядеть убедительно, а сказочные, фантастические или просто орнаментальные мотивы – значительно лучше.

Северин Розен. Натюрморт

Ученические работы

А вот народные мастера и художники декоративно-прикладного искусства одинаково удачно используют все возможные форматы. Ведь круг – это тарелка или поднос, овал – писанка, прямоугольник – стена хаты либо стенка сундука, треугольник – цветастый или кружевной платок.

Однако все сказанное не означает, что не существует пейзажей в круге, горизонтальных портретов или изображений вещей в овале. Единым правилом для выбора формата всегда является лишь замысел художника.

1. Какие форматы возможны для картин?
2. Видели ли вы картины необычного формата? Какие именно?

Нарисуйте свои летние впечатления в каком-нибудь необычном формате. Почему вы выбрали именно такой формат?

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашь, кисти.

План работы:

- Карандашом на листе бумаги скомпонуйте (найдите соответствующее место) изображение. Продумайте детали.
- Подготовьте рисунок для дальнейшей работы с красками: сотрите все вспомогательные и лишние линии.
- На палитре рядом подберите цвета. Начать работу красками лучше с тех цветов, которые вам понятны.
- По окончании работы посмотрите на результат в целом – нет ли каких-либо деталей, которые бы мешали восприятию работы с небольшого расстояния. Для этого отойдите на несколько шагов и посмотрите на работу. Все, что вам не нравится, исправьте.

Обсудите всем классом ваши произведения. Благодаря каким приемам удалось наилучшим образом воплотить замысел?

Леонардо да Винчи (1452–1519) – выдающийся итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер. Он написал теоретический «Трактат о живописи». Художник работал в разных городах Италии. «Мадонну с цветком» («Мадонну Бенуа») и всемирно известную «Мону Лизу» («Джоконду») он создал во Флоренции. В трапезной миланского монастыря Санта Мария делье Грацие находится другой шедевр Леонардо да Винчи – монументальная фреска «Тайная вечеря». Последние годы жизни мастера прошли во Франции, куда его пригласил король Франциск I.

Леонардо да Винчи. Леда.
Рисунок к картине

Рафаэль Санти (1483–1520) – великий итальянский художник. Ранние (флорентийские) произведения Рафаэля – это в основном изображения Мадонны с младенцем на фоне прекрасного пейзажа. Позднее художник работает в Риме, где исполняет росписи парадных зал (станц) в Ватикане (1509–1511). Кисти этого мастера принадлежит знаменитая «Сикстинская Мадонна» (1515–1519). Рафаэль Санти – автор многих портретов; одна из самых лучших его работ в этом жанре – «Донна Велата», изображение прекрасной неизвестной женщины. Рафаэль работал также как архитектор.

Рафаэль Санти. Мадонна
с младенцем.
Рисунок к картине

Микеланджело Буанарроти (1475–1564) – великий итальянский художник, скульптор, живописец, архитектор, поэт. Самая значительная ранняя работа мастера – «Давид». На протяжении 1508–1512 гг. Микеланджело исполняет роспись потолка Сикстинской капеллы в Ватикане. Темой росписи стали описанные в Библии события от сотворения мира до всемирного потопы. Позднее Микеланджело расписал также алтарную стену Сикстинской капеллы, где изобразил Страшный суд. Микеланджело – автор архитектурно-скульптурного ансамбля капеллы Медичи при церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. С 1546 г. мастер (в качестве архитектора) возглавляет строительство собора Св. Петра в Риме.

Микеланджело Буанарроти.
Мадонна Брюгге

Сандро Боттичелли (1445–1510) – итальянский живописец и график, автор портретов, картин на разные темы, иллюстраций к поэме «Божественная комедия» Данте. Боттичелли работал во Флоренции. Творчество художника отличается особенной изысканностью. Самые известные его работы: «Весна», где изображено идеальное царство любви, а также «Рождение Венеры». Несмотря на красоту, мир, созданный Боттичелли, грустный. В старости мастер пережил душевный надлом. Его последние работы – «Рождество», «Житие св. Зиновия» – преисполнены шемящего напряжения и глубокого трагизма.

Сандро Боттичелли.
Мадонна с плодом граната

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ

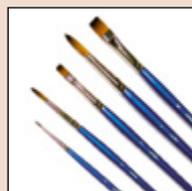
В работе над рисунком важное значение имеет рабочее место. Лучше разместиться так, чтоб свет падал слева, а тень от карандаша или кисти не мешала бы видеть рисунок. Держать бумагу (альбом, планшет, склейку) лучше подальше от себя, чтоб не портить зрение. По возможности лучше иметь мольберт. Бумагу для работы нужно выбирать в соответствии с теми материалами, которыми вы будете выполнять свою работу: акварельная – для работы акварелью, ватман или бумага для черчения – для работы карандашами или тушью.

Колонковые кисти
разного диаметра

Беличьи кисти разного диаметра

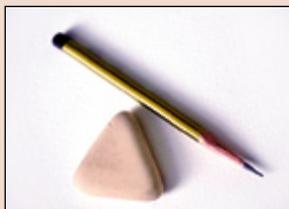
Искусственные кисти разного диаметра

Склейка акварельной бумаги

Палитра с кистью

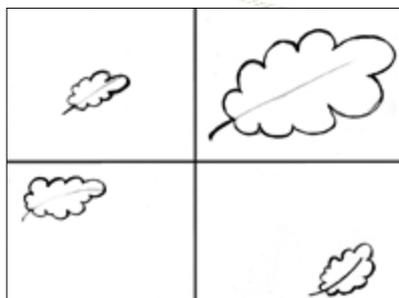
Карандаш, резинка
Карандаши разной твердости
Этюдник

Мольберт

3. КАК СКОМПОНОВАТЬ РИСУНОК В ВЫБРАННОМ ФОРМАТЕ

Размещение изображения на листе бумаги

Когда вы начинаете рисовать, то незаметно для себя размещаете изображение в центре. Если бы мы сместили его в сторону, то противоположная сторона оказалась бы неуместно пустой, словно мешала бы смотреть на рисунок, и нам бы захотелось закрыть или отрезать часть бумаги.

Дело в том, что между форматом и изображением существует определенная зависимость. Если вы сдвигаете рисунок с одного края листа на другой, то вместе с тем меняется и ощущение от изображения. Оно начинает казаться неуравновешенным, и невольно хочется что-то добавить на опустевшем крае. Художник сказал бы в этом случае, что нарушилась композиция.

Термин *композиция* происходит от латинского слова *compositio*, что означает сопоставление, добавление, соединение, объединение. Другими словами, это взаиморасположение предметов, изображений, частей изображения, при котором они выглядят наилучшим образом. Считается, что хорошая композиция – это такая, при которой не хочется ничего ни добавить, ни поменять местами.

Драпировка – любая свободно расположенная ткань, изображенная на картине.

Поиск равновесия в композиции

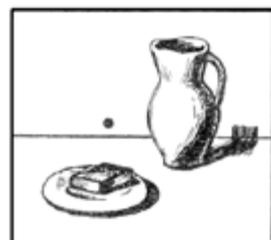
Сделаем такое упражнение: в прямоугольнике, где уже изображены два яблока и скатерть, *драпировка*, надо добавить третье яблоко для уравновешивания композиции. Делая это простое упражнение, мы замечаем, что слишком сдвинутое в сторону яблоко и сдвинутая на край стола тарелка не позволяют достичь необходимого композиционного равновесия.

Сделаем такое упражнение: в прямоугольнике, где уже изображены два яблока и скатерть, *драпировка*, надо добавить третье яблоко для уравновешивания композиции. Делая это простое упражнение, мы замечаем, что слишком сдвинутое в сторону яблоко и сдвинутая на край стола тарелка не позволяют достичь необходимого композиционного равновесия.

Следует учитывать то, что на наше восприятие формата влияют прису-

щие человеку особенности. Если разделить лист бумаги пополам, нам будет казаться, что верхняя часть немного больше, чем нижняя. Это происходит оттого, что, наблюдая за окружающим миром, мы невольно привыкаем, что нижняя часть дерева, горы или даже фонарного столба массивнее, чем верхняя. Нижняя часть является как бы основой для верхней, которая на нее давит. Поэтому, рисуя что-либо, мы смещаем изображение немножечко вверх. Ведь зрительный центр плоскости листа находится именно там.

Нахождение зрительного центра изображения

И еще кое-что интересное. Поскольку наш глаз приучен читать буквы слева направо, левая и правая части картины также кажутся нам неодинаковыми. Левая кажется «более тяжелой». Поэтому делая композицию, ее необходимо едва заметно сдвинуть влево, к зрительному центру картины.

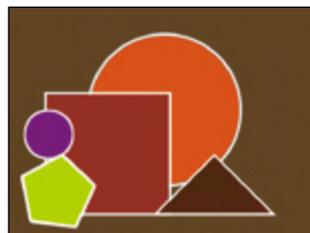
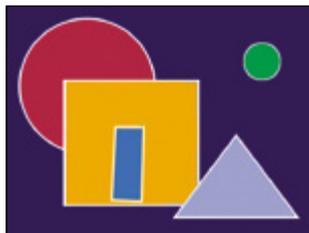
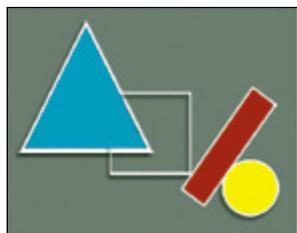
1. Что такое композиция?
2. Какие особенности восприятия формата присущи человеку?

Вырежьте из цветной бумаги разные геометрические фигуры и попробуйте сделать из них композицию: уравновешенную, неуравновешенную, раздробленную.

Инструменты и материалы: цветная бумага, ножницы, клей.

План работы:

- На листе скомпонуйте (найдите соответствующее место) изображение.
- Попробуйте найти несколько вариантов уравновешенной композиции, меняя фигуры местами.
- Сравните пропорции разных частей изображения, а также пропорции каждой отдельной фигуры.
- Найдите несколько вариантов неуравновешенной композиции.
- Удачные варианты наклейте на фон (сделайте аппликацию).

Раздел 1. ГРАФИКА

И. Шишкин. На даче

4. БОТАНИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Внимательное наблюдение за природой учит нас иногда лучше, чем книжка. Невозможно научиться рисовать лишь по книгам. Только благодаря наблюдениям с карандашом в руках можно овладеть художественной грамотой, получить наслаждение от волшебного воспроизведения на бумаге объемного окружающего мира – природы. Слово *натура* в переводе с латинского означает природа. Стремление художника приблизиться в своем творчестве к миру, который он видит, к природе проходит сквозь всю историю изобразительного искусства. На этот сложный путь изучения законов искусства становимся отныне и мы.

Есть люди, считающие, что секрет успеха в рисовании зависит от некоторой формулы, выучишь ее – и ты художник. На самом деле, если мы хотим научиться рисовать, то должны все время наблюдать природу и жизнь вокруг себя. Ведь природа – главный учитель.

Наблюдательность воспитывается во время рисования мелочей, увиденных в природе: листы, веточек, цветов и др. Это так называемые ботанические зарисовки. Они требуют от нас очень внимательного отношения к деталям, тщательной проработки каждой из них.

В далекие времена, когда люди еще не изобрели фотоаппарат, ботанические зарисовки были единственной возможностью рассказать, как выглядели растения, скажем, в Южной Америке. Ведь засушенный в гербарии цветок не давал полного представления о том, как он выглядел в природе. В прошлом исследователи невольно становились художниками и создавали целые альбомы с изображениями экзотических цветов и растений. Работа художника превращалась в работу исследователя.

Начиная с XV в. необходимость в создании подробных определителей растений вынудила приобщить к этой работе художников. Так появились ботанические иллюстраторы.

Одним из первых известнейших ботанических иллюстраторов был Альбрехт Дюрер из Германии. Он достиг совершенства в изображении растений. Дюрер советовал молодым художникам: «Подробно изучайте природу. Руководствуйтесь природой, не отходите от нее, не думайте, что вы сможете создать что-то лучшее

Леонардо да Винчи. Лилия

Альбрехт Дюрер. Аквилегия обычная

Иллюстрации из книги XIX в. «Линденция – иконография орхидей»

самостоятельно. Это будет вашей ошибкой, ведь истинное искусство сокрыто в природе...».

Начиная работать над зарисовкой, мы определяем источник освещения, выясняем самые светлые места и тени, сравниваем, например, ширину листочка с его длиной, один листочек с другим, определяем, где на нашей натуре наиболее светлое место, откуда падает свет, как располагаются тени. Только в случае такого придирчивого наблюдения нам удастся сделать истинный «портрет» нашей природы.

1. На что следует обратить внимание, делая ботанические зарисовки?
2. Как вы понимаете слово *натура* в изобразительном искусстве?
3. Что вы заметили особого, рисуя с натуры?

Ученические работы. Ботанические зарисовки

Ученические работы. Ботанические зарисовки

На улице найдите модель для рисования и принесите ее в помещение. Это может быть веточка, растение, цветок, коряжка и пр. Попробуйте ее изобразить. Сохраните свой рисунок, он понадобится весной для упражнений по декоративно-прикладному искусству.

Инструменты и материалы: лист бумаги, резинка, карандаш, гелевая ручка, краски, кисти.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Сравните его пропорции в целом и пропорции разных частей изображения: длину к высоте. Исправьте ошибки в построении.
- Подготовьте рисунок к дальнейшей работе: сотрите все вспомогательные линии, которые вы использовали для построения, лишние линии.
- Определите самое светлое и самое темное места изображения. Остальные тональные оттенки нужно сравнивать с этими «маячками».
- В конце работы посмотрите на результат в целом — нет ли деталей, которые бы мешали целостному восприятию работы. Слишком светлые участки пригасите, слишком темные немножко осветлите, если увидите, что нарушились пропорции, исправьте.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) – немецкий художник-график. Дважды посетил Италию, искусство которой значительно повлияло на его творчество. Автор теоретического произведения «Четыре книги о пропорциях человека», создал многочисленные гравюры на дереве, а также на меди («Рыцарь, дьявол и смерть», «Меланхолия», «Св. Иероним»). Среди живописных работ выделяется «Праздник четок»; композиция этой картины отличается чрезвычайной продуманностью и гармоничностью. Автор многочисленных портретов.

Альбрехт Дюрер.
Автопортрет

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГРАФИКЕ

Пастель

Пастель. Густую насыщенную линию можно растереть, достигая эффекта «прозрачности». Для получения разных оттенков накладывают один цвет на другой. Блики и светлые контрасты лучше сделать поверх рисунка гуашевыми белилами.

Пастель. Эта сухая краска, которую используют в графике, имеет вид цветного мелка. Поэтому пастель позволяет передать не только тон, но и цвет. Работать пастелью лучше на тонированной бумаге.

Композиционный подготовительный набросок следует делать мелом нейтрального цвета. Потом рисунок выполняют от самого темного к самому светлому

Уголь

поверхности тряпкой, выбирается мякишем хлеба, но растирать его нельзя – тогда не поможет и резинка. Несмотря на многочисленные преимущества, уголь имеет один недостаток: рисунок углем недолговечный. Работы обязательно надо закреплять фиксажем (например, лаком для волос).

Уголь. Рисую углем, можно достичь большого богатства тональных переходов: от глубоких бархатных пятен к легким серебристым штрихам. Заточенная наискось угольная палочка позволяет сделать и тонкую звонкую линию, и широкий мазок. Рисуют углем на белой или тонированной бумаге, картоне, холсте. Уголь легко сбивается с

Соус

Соусом можно работать приемами, похожими на акварель. Интересна работа, которая сначала сделана сухим соусом, а потом, по желанию автора, некоторые элементы рисунка размываются водой. Соусом можно рисовать на предварительно смоченной бумаге, достигая эффектов работы «по мокрому», когда пигмент расходуется по поверхности, не оставляя четких контуров. Бумагу лучше использовать плотную, которая бы под влиянием воды не раскисала.

Соус. Материал сыпучий, как уголь и пастель, но в отличие от них растворяется водой. Соусом можно работать приемами, похожими на акварель. Интересна работа, которая сначала сделана сухим соусом, а потом, по желанию автора, некоторые элементы рисунка размываются водой. Соусом можно рисовать на предварительно смоченной бумаге, достигая эффектов работы «по мокрому», когда пигмент расходуется по поверхности, не оставляя четких контуров. Бумагу лучше использовать плотную, которая бы под влиянием воды не раскисала.

Карандаши и фломастеры

подобные детским рисункам.

Обычные для детей фломастеры у современного художника также являются графическим материалом. Ими выполняют наброски, эскизы, проекты. Фломастерные картинки очень яркие, насыщенные цветом, контрастные.

Современные графические материалы. Цветные карандаши, к которым мы привыкли с раннего детства, являются материалом в графическом искусстве. В наше время художники используют их для передачи объема и цвета, изображая натюрморты, пейзажи, портреты. Интересно применяются карандаши и в создании иллюстраций к детским книгам, когда художник создает картинки,

5. ГРАФИКА. ВИДЫ ГРАФИКИ. ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ

Графика – вид изобразительного искусства. Слово *графика* происходит от греческого слова *графо*, которое означает писать, чертить, процарапывать.

Графические произведения, в отличие от живописных, передают самое главное без лишних деталей. Они будто отображают идею произведения. Графические работы могут быть черно-белыми, иногда цветными. В результате

Папирус – материал для письма, изготовленный из болотного растения папируса.

Пергамент – материал для письма, изготовленный из кожи животных.

окружающий мир в графике очень выразительный, но несколько условный, образный.

Самостоятельные, отдельные произведения называют **станковой графикой**. Несколько станковых листов, объединенных общей идеей, образуют графическую серию.

Виды графики. Графика объединяет две группы художественных произведений: *рисуюнок* и *печатную графику*.

Рисуюнок считают уникальным, потому что он существует в единственном экземпляре. В старину художники рисовали на папирусе, позднее – на пергаменте, с XIV в. – на бумаге. До нашего времени сохранилась традиция рисовать на ткани.

Графические техники. Изображение может быть создано карандашом, углем, тушью, сангиной (красно-коричневым каран-

А. Базилевич. Иллюстрации к поэме И. Котляревского «Энеида» (гуашь)

Г. Малаков. Иллюстрации к поэме Леси Украинки «Роберт Брюс, король шотландский» (линогравюра)

дашом, изготовленным из особого сорта глины) и другими средствами. О работе, созданной цветными мелками, мы скажем: выполнена в технике пастели.

В отличие от рисунка, печатная графика существует во многих экземплярах. Чтобы их получить, используют **гравюру** – изображение на твердом материале, которое покрывают красками, а потом отпечатывают на бумаге.

Существуют разные техники гравюры: ксилография, линогравюра, офорт, литография. С появлением гравюры связано возникновение печатной книги и развитие книжной графики.

В повседневности мы чаще всего сталкиваемся с **промышленной графикой**. Это – почтовые марки, афиши, театральные программки, этикетки, фирменные знаки, рисунки на коробках для тортов и конфет и т.п.

Линогравюра – рисунок, вырезанный на линолеуме. Рисунок вырезают на линолеумной пластине стальными резцами разной конфигурации. В зависимости от формы резца линия, которую он оставляет, может быть совсем тоненькой, острой или же широкой, округленной. Таким образом изготавливают форму. Потом на нее наносят печатную краску с помощью специального оборудования – валиков.

Печатают линогравюру на печатном прессе. При этом слой краски, нанесенный на форму, отпечатывается на бумаге. Бумажный отпечаток называют линогравюрой, или, обобщенно, как и все другие печатные техники, – *эстампом*.

Ксилография (гравюра на дереве) – изображение, выполненное резцами на деревянной поверхности. Для этого пригодны не все породы деревьев. Художники используют грушу, дуб, бук, самшит.

Деревянную поверхность тщательно шлифуют и даже заглаживают воском. Рисунок вырезают так же, как и на линогравюре, но бóльшая твердость дерева позволяет обогатить изображение мелочами, деталями. Выполнять такую работу сложнее.

Альбрехт Дюрер.
Иллюстрация к «Апокалипсису»
(гравюра на дереве)

Печатают оттиск так же, как и линогравюру, с помощью печатного пресса на специальной эстампной бумаге. Эта техника старинная и пришла к нам из глубины веков. Именно таким образом выполняли первые печатные книги.

Офорт, или гравюра на металле, – это несколько техник исполнения печатной формы из металла (меди, цинка). Рисунок наносят на предварительно обработанную, отшлифованную, гладкую пластину. Это может быть гравирование, процарапывание. Такая работа требует исключительной точности и физического напряжения.

Т. Шевченко. Слепой на кладбище (офорт)

Существуют способы более легкого нанесения рисунка. Пластины можно покрыть защитным слоем специального лака и «рисовать», снимая лишь лак. Потом такую пластину погружают в емкость с кислотой, и кислота вместо гравера делает углубления в металле. Краску на офортную пластину наносят руками.

Отпечаток делают на печатном станке. Мягкая бумага, прижимаясь к пластине, как бы выбирает краску из углублений.

Литография – это гравюра на камне. Для нее используют специальный, литографский камень. Система нанесения рисунка на камень очень сложная. Это может быть и процарапывание, и нанесение рисунка кистью с тушью, и рисование карандашом. Во всех этих случаях используют материалы, предназначенные только для литографии.

Печатают оттиск на печатном станке. Литография позволяет достичь тонких градаций (переходов) тона, похожих на рисунок карандашом или акварелью. Благодаря этому литографские оттиски иногда напоминают акварельные рисунки.

Е. Кибрик. Иллюстрация к повести Ромена Роллана «Кола Брюньон» (литография)

1. Сравните произведения, выполненные в техниках линографии (ксилографии), и рисунок, выполненный карандашом от руки. Чем они отличаются?
2. Подумайте, какие оттенки настроения можно передать при помощи разных видов графики и графических техник.

Подумайте вместе, какое литературное произведение можно было бы проиллюстрировать в технике ксилографии, офорта, литографии, пастели. Почему?

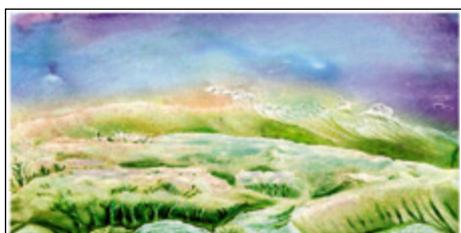
Создайте графическую композицию в технике монотипия.

Инструменты и материалы: несколько листов бумаги, гуашь, средство для мытья посуды или жидкое мыло, кисти.

План работы:

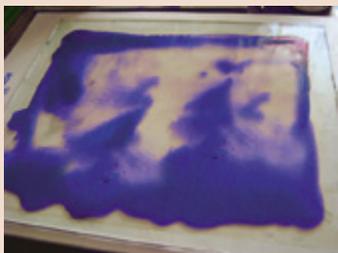
- Разведите краски в небольших бутылочках и добавьте к ним немного мыльного раствора в пропорции 1 : 5. Краски должны быть не совсем жидкими, но и не очень густыми.
- Кистью нанесите краски на лист бумаги, подобрав цвета, которые вам нравятся, и дайте им немного раствориться одна в другой.
- Быстрым движением к этому листу прижмите другой лист бумаги на полминуты-минуту.
- Разъедините листы бумаги, а оттискам дайте высохнуть.
- Рассмотрите полученный результат, попробуйте увидеть в цветных пятнах какой-либо сюжет или одиночное изображение.
- Кистями и краской или другими материалами дорисуйте свою работу, добавив детали и элементы, которых не хватает.

Монотипия – это оттиск краски с любой поверхности на бумагу. Такой оттиск существует в единичном экземпляре, на что указывает частица «моно» в названии. Это что-то среднее между печатной графикой и рисунком.

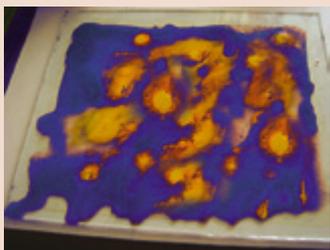

Ученические работы, выполненные в технике монотипия

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД МОНОТИПИЕЙ

1. Возьмите стекло (или любую гладкую ровную поверхность: пластик, клеенку) и на него нанесите не густо, но достаточно влажно краски: акварель или гуашь (цвета произвольные).

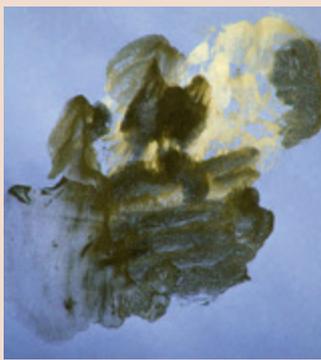

2. Потом сверху приложите бумагу нужного вам формата. Бумагу слегка прижмите и понемногу снимите в любом направлении. А можно немного потянуть лист из одной стороны в другую.

3. Когда вы посмотрите на бумагу, там должна отпечататься краска. Рассмотрев этот оттиск, вы, возможно, увидите какой-либо рисунок. Если у вас вышло изображение чего-либо или просто удачная композиция, то можно говорить, что получилась монотипия.

4. Просохший оттиск внимательно рассмотрите и обведите все увиденное: (существа, растения, архитектуру и т.п.) карандашом или ручкой, фломастером или тушью, добавляя по желанию необходимые детали. А при необходимости немного подправьте нужной краской.

Нарбут Георгий Иванович

(1886–1920) – украинский график. Значительное влияние на формирование творческой манеры мастера оказала связь с петербургским художественным объединением «Мир искусства», члены которого уделяли много внимания возрождению искусства книги. Ранние произведения Нарбута – иллюстрации к сказкам. В иллюстрациях к басням И. Крылова художник использует старинную графическую манеру – силуэт, к которой потом неоднократно обращался.

В 1917–1920 годах Нарбут работал в Киеве; увлечение старинным украинским искусством подвигло его на создание серии выдающихся работ. С января 1919 г. Нарбут был ректором Академии искусств в Киеве.

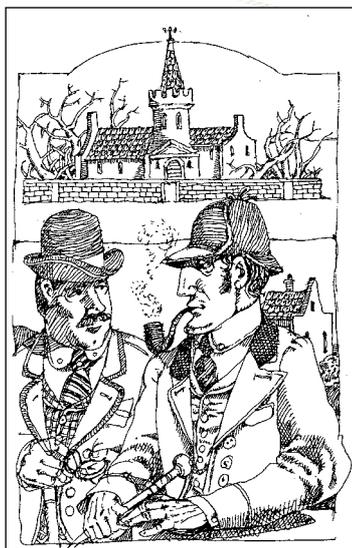
Г. Нарбут. Иллюстрация к поэзии Т. Шевченко «Сон» (тушь)

Пабло Пикассо (1881–1973) – гениальная личность в искусстве XX в. По происхождению Пикассо – испанец, но большую часть жизни он прожил во Франции. Уже в 1900-х годах Пикассо заявил о себе как зрелый мастер. Его ранние картины принадлежат к так называемым «розовому» и «голубому» периодам («Девочка на шаре»). В 1907 г. Пикассо создал картину «Авиньонские девушки», с которой начинается история нового течения в искусстве XX в. Художник всегда много экспериментировал. 1937 г. датируется большое по размеру полотно «Герника», которое является одной из вершин в творчестве Пикассо. Оно посвящено гибели испанского города и его жителей в результате авиационной бомбардировки. Талант художника ярко проявился также в графике (одна из известнейших его графических работ – «Дон Кихот»), скульптуре, керамике.

Пабло Пикассо. Дон Кихот

6. ЛИНИЯ И СИЛУЭТ В РИСУНКЕ

О. Литвинов. Иллюстрация к книге «Приключения Шерлока Холмса» А. Конан-Дойла

Линейный рисунок. Выполнять линейные рисунки можно различными материалами, например тушью, карандашом, фломастером, пастелью или углем, с помощью разных инструментов: кисточки, пера, рапидографа.

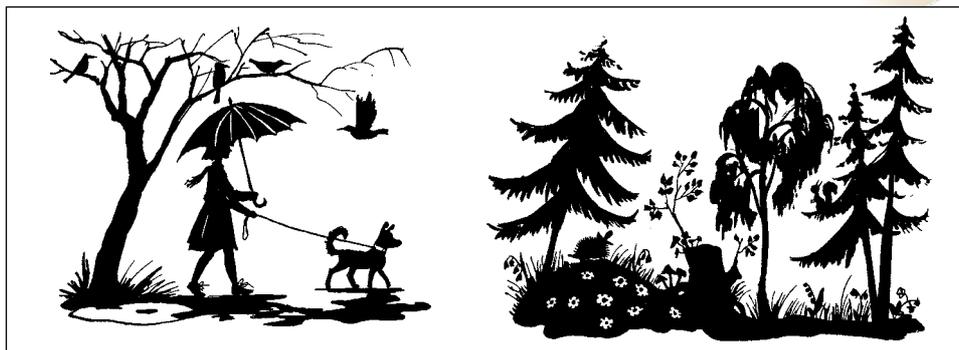
Линия – это длинный след от того материала, которым выполняют работу. Линейными, контурными рисунками мы начинаем свои первые художественные попытки. Круг в небе – солнце, черточки в разные стороны от него – лучи. Кажется, что проще?! Никакого объема, никакого пространства! Делай, что хочешь! Но...

Линейный рисунок становится произведением искусства лишь тогда, когда за его внешней «легкостью» просматриваются замысел художника и многочисленные эскизы. Тогда речь идет не о случайной попытке что-то нарисовать, а об итоге продолжительных поисков наилучшего, самого выразительного изображения.

В линейных рисунках мастеров вы никогда не увидите лишних деталей, линий. Зачастую через весь лист идет лишь одна линия, но есть в ней и движение, и характер, и настроение. Попробуем и мы сделать выразительный линейный рисунок (см. задание).

Ученические работы. Линейные рисунки

Ученические работы. Силуэтные рисунки

Силуэтный рисунок. Слово *силуэт* происходит от фамилии французского государственного деятеля, который жил в XVIII в. Однажды на него была сделана карикатура в виде теневого профиля. Звали этого деятеля Этьен де Силуэт. С того времени плоскостные однотонные изображения человека, животного или предмета, похожие на их тени, стали называть силуэтами. В виде силуэта изображали портреты, сценки из жизни, натюрморты, цветы. Силуэтными образами увлекались многие художники, в том числе выдающийся украинский график Г. Нарбут.

Г. Нарбут. Силуэтные рисунки

Силуэт – плоскостное однотонное изображение любого объекта.

Иногда художники, чтобы изображение вышло более точным, выполняли силуэт не сплошным пятном, а с белыми промежутками между отдельными его частями.

При изображении в ваших силуэтных или линейных рисунках фигуры человека особое внимание следует уделить пропорциям. Ведь если в вашем силуэте у человека будут слишком длинные руки, то его легко будет перепутать с обезьяной, а если слишком большая голова, то скажут, что это гуманоид-пришелец из космоса. О пропорциях тела человека вы узнаете из рубрики, которая размещена после этого параграфа.

В силуэтном рисунке не может быть случайностей, он лаконичный, выразительный. С его помощью можно делать реалистические и декоративные изображения.

1. Попробуйте описать силуэтную композицию Г. Нарбута. Достаточно ли узнаваемы и выразительны очертания предметов?
2. Можно ли линией нарисовать «движение»? Как вы это представляете?
3. Если создать линейный и силуэтный рисунки одной и той же модели, какие основные отличия будут между работами?

Создайте линейный и силуэтный рисунки одной и той же модели. Для этого выберите модель, имеющую не только выразительные детали, но и узнаваемый силуэт (например, играющийся котенок или рыбка в аквариуме).

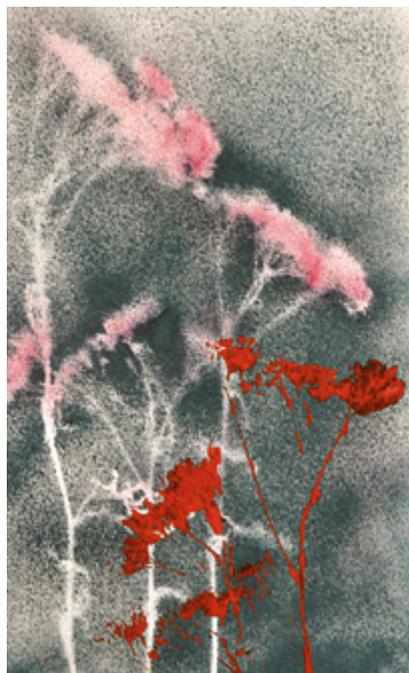
Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашевые или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.

План работы:

- Сделайте на отдельном листе несколько маленьких эскизов-поисков, чтобы убедиться, что вы не ошиблись с выбором модели.
- Карандашом на листе бумаги скомпонуйте изображение, перенеся его со своего эскиза.
- Дополните части изображения, продумывая детали.
- Исправьте ошибки в построении и композиционном размещении частей изображения.
- Подготовьте рисунок к дальнейшей работе: сотрите все вспомогательные линии, которые вы использовали для построения, лишние линии.
- Фломастером или гелевой ручкой сделайте линейный рисунок, прорабатывая детали.
- Повторите подготовительный рисунок на другом листе и, используя фломастер или краски, создайте силуэт, обращая особое внимание на детали, которые его формируют.
- Сравните полученные результаты. Какой из рисунков вышел более выразительным?

Ученические работы. Силуэтные рисунки. Материалы исполнения:
Бумага, тушь, кисти

Ученические работы.
Силуэтные изображения.

1. Выполнено набрызгиванием краски на растительные элементы. Сверху прижато смоченное в краску растение.
2. Выполнено набрызгиванием краски на засушенный лист.

1

2

ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ

Ученическая работа. Компьютерная графика. Программа Фотошоп

Ученические работы. Силуэтное изображение, выполненное путем набрызгивания краски на растительные элементы

В последнее время настоящий бум переживает компьютерная графика. Даже маленький ребенок, владеющий ее секретами, может создать неповторимое графическое произведение. На уроках информатики вы ознакомились с программой Пайнтер. Более сложные программы – Фотошоп, Иллюстратор, Корел дров. В этих программах есть «инструменты», которые создают на экране эффекты, похожие на рисунки настоящими кистями, карандашами.

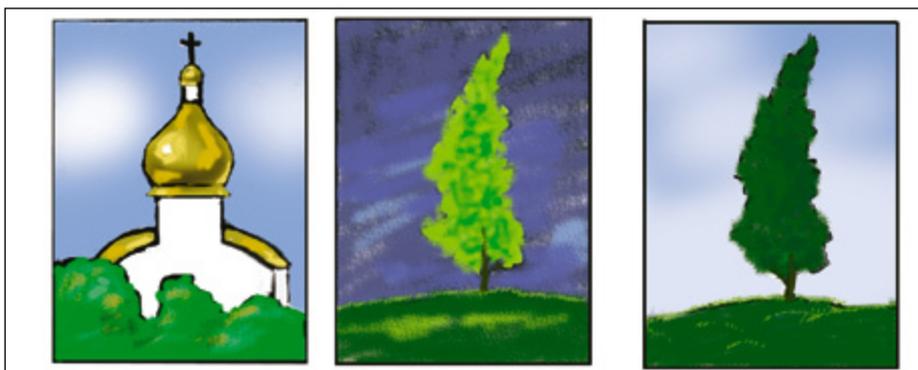
Существуют и другие графические техники, которыми вы можете воспользоваться для работы на уроке и создания ваших работ. Например, рисунки можно выполнять в технике монотипия – это оттиск краски с любой поверхности, который существует в единственном экземпляре; процарапывание – затупленной иглой снимается верхний окрашенный слой с навошенной поверхности; трафарет – оттиск краски через вырезанную форму; скрап – набрызгивание краски на приложенный к бумаге предмет или трафарет и т.п.

7. ПРИЕМЫ КОМПОЗИЦИИ

Вспомним, что мы знаем о композиции из предыдущих уроков: *композиция* – это взаимное расположение изображений предметов, действующих лиц на плоскости (если это живопись или графика) или в пространстве (если это скульптура). В своей жизни мы часто komponуем различные предметы: украшаем комнату, составляем букет цветов, то есть ищем такое положение вещей относительно друг друга, чтоб они выглядели наиболее выразительно, отбрасываем лишнее, подчеркиваем главное. Мы создаем красоту. Это и является целью композиции.

Фон в композиции – это среда, окружающая те предметы или персонажи, которые мы изображаем. **Пятно** – это то место, которое занимает изображение на плоскости. Контуры этого пятна ограничивают его силуэт. Силуэт дерева на фоне неба, покрытого светлыми облаками, будет темным, а на фоне темного дождевого неба – светлым. В первом случае дерево будет светлым пятном на темном фоне, во втором – наоборот. Чем больше разница тона между фоном и пятном, тем больший **тональный контраст** возникает между ними и тем большее внимание привлекает к себе пятно.

Тональный контраст – это одно из средств акцентирования внимания на изображении. **Акценты** в композиции могут быть разными: *цветовыми, смысловыми, тональными*. Мы делаем акцент на тех деталях, предметах, персонажах, которые нам необходимо выделить, чтобы понятнее стало содержание произведения. Иногда достаточно направить луч света на главного героя или предмет, чтобы объяснить происходящее, чтобы возник рассказ, появились главные и второстепенные герои, детали. Иногда для

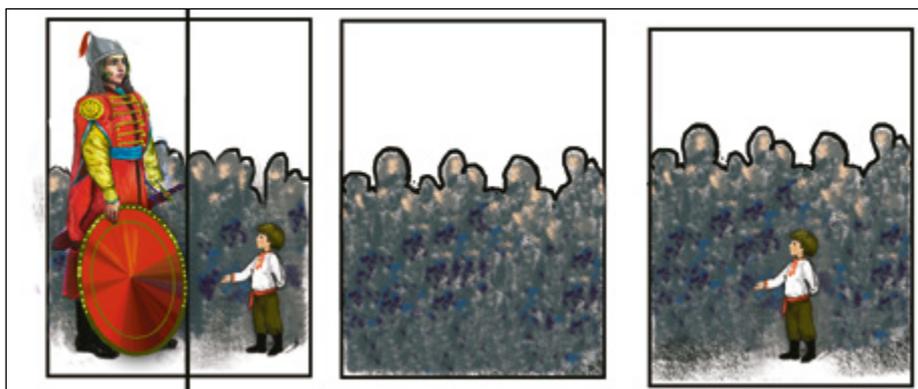
Пример цветового и тонального акцента

Рембрандт Харменс ван Рейн. Отречение апостола Петра
(пример светотеневого акцента)

этого применяют **фактуру** предмета: блестящий купол церкви на фоне туч притягивает к себе внимание блеском золота. Кроме того, здесь возникает и цветовой акцент, потому что желтый цвет на голубом фоне будет выглядеть очень ярко.

Простейший способ упорядочить предметы в композиции – это изобразить их симметрично, противопоставить друг другу. Тогда словно возникает диалог между ними. Композиция может делиться по вертикали, горизонтали или диагонали.

Примеры противопоставления в композиции

М. Деревус. Дума про казака Голоту (ощущается движение слева направо)

Используя противопоставление в композиции, мы можем сравнить между собой разные характеры, внешность, размеры. Так, высокий сильный богатырь рядом с маленьким мальчиком будет выглядеть еще более сильным. Здесь возникает рассказ о каждом из героев. А если изобразить много одинаковых богатырей, то они потеряют свои характерные особенности, превратятся в однообразную толпу без характеров и лиц. И если среди этой толпы поставить мальчика, он сразу станет смысловым акцентом и рассказ будет лишь о нем, а толпа станет фоном.

Композиция, построенная по вертикали, создает впечатление неподвижности. Горизонтальная композиция будто бы медленно движется от одного края к другому. Но самое большое движение присуще диагональной композиции. Причем движение слева направо (вследствие нашей привычки писать в этом направлении) нам кажется более динамичным.

М. Репин. Рисунок к картине «Бурлаки на Волге» (пример медленной динамичной композиции)

Леонардо да Винчи. Рисунок к картине «Битва под Ангиари»
(пример динамичной композиции)

Ф. Кричевский. Невеста (пример статичной композиции)

Обычно главные детали изображения не выносят на передний план. Этим создается впечатление глубины в картине. Если поставить главных героев прямо на раму, будет казаться, что они выпадают наружу.

Передний план – то, что изображено на картине ближе к зрителю, впереди.

Рассмотрите картину Рембрандта «Отречение апостола Петра» или какую-либо другую. Какие композиционные приемы использовал в ней художник?

Попробуйте создать композицию на свободную тему и придать ей статичность или динамичность.

Темы композиций: «Грусть», «Радость», «Движение», «Покой».

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашевые или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.

План работы:

- Создайте эскиз для будущей композиции. Для этого на отдельном листе в небольшом размере (не больше 10 см) попробуйте нарисовать свой замысел. Выберите для будущей работы формат – прямоугольный, квадратный, круглый, удлинённый и т.п., а также решите, какой композиционный прием можно применить. На эскизе можно поискать ответ на вопрос, где вы создадите самый большой контраст, где содержательный центр композиции. Можно также поискать и цветовое решение.

Ученическая работа. Композиция «Движение»

- Карандашом на листе бумаги скомпонуйте изображение, перенеся его с эскиза.
- Детализируйте части изображения, продумывая мелочи.
- Исправьте ошибки в построении и композиционном размещении частей изображения.
- Подготовьте рисунок к дальнейшей работе: сотрите все вспомогательные линии, которые вы использовали для построения, лишние линии.
- На палитре рядом с работой подберите цвета, которые бы соответствовали цветам, задуманным в эскизе. Начинать работу красками лучше с тех цветов, которые вам наиболее понятны.
- Пронаблюдайте, какая разница в цвете, тоне и полутоне в разных частях композиции.
- Удалось ли вам создать самый большой контраст, смысловой центр композиции?
- В конце работы посмотрите на результат в целом – нет ли каких-либо деталей, которые бы мешали восприятию работы на небольшом расстоянии. Для этого отойдите от работы на несколько шагов и посмотрите на нее издали. Слишком светлые участки пригасите, слишком темные немножко осветлите, если увидите, что в ходе работы исказились пропорции, исправьте их.

Всем классом обсудите созданные вами композиции. Какие приемы были использованы при изображении и помогли раскрыть содержание? Благодаря каким средствам?

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) – великий голландский художник. Работал в Лейдене (своем родном городе) и Амстердаме. Автор многих портретов и автопортретов («Автопортрет с Саскийей», «Ночной дозор»), картин на мифологические сюжеты («Даная»). Но чаще всего художник обращался к сюжетам из Евангелия, и особенно Библии, где его интересовали, прежде всего, взаимоотношения людей, их мысли и действия в сложных и важных ситуациях. Одно из последних и известнейших произведений художника – «Возвращение блудного сына». Рембрандт был также прекрасным рисовальщиком и офортистом.

Автопортрет

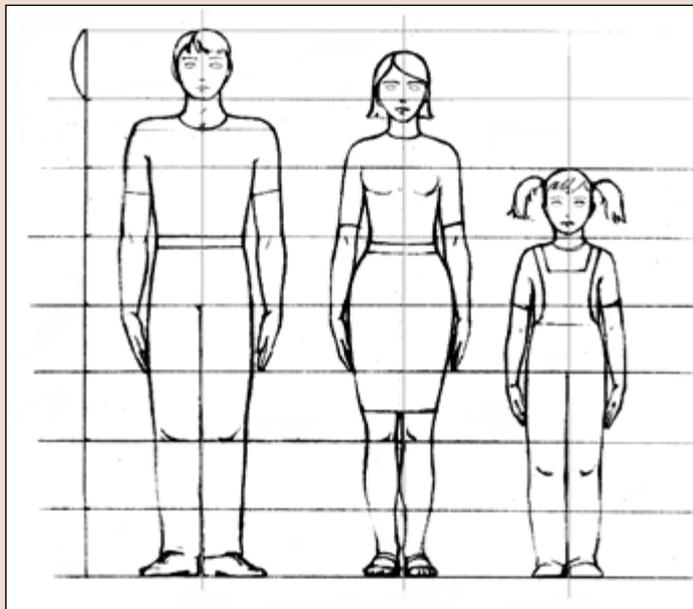

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗОБРАЗИТЬ ПРОПОРЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Нарисовать фигуру человека непросто, особенно с первого раза. Выполняя эту задачу множество раз, художники открыли «секрет» пропорциональности тела человека. Оказывается, если за единицу измерения взять высоту головы человека, то общая высота фигуры будет равна 7,5–8 таким единицам (в зависимости от роста), длина рук – приблизительно 3, ширина плеч – 2, длина ног – 3,5–4, длина ноги от стопы до колена – 2 единицам. Высота туловища вместе с головой равна длине ног. Длина ладони с пальцами равна длине лица (не всей головы). Локти размещены на том же уровне, что и талия человека. У мужчин, в отличие от женщин, более широкие плечи, большая длина ног, они преимущественно выше ростом.

Пропорции детского тела имеют свои особенности. У грудного ребенка голова очень большая по сравнению с телом. Она помещается в длине фигуры лишь 4 раза. Потом, когда ребенок подрастет, меняются и пропорции фигуры. У детей 11–12 лет высота головы 5,5–6 раз помещается в высоте фигуры.

Применяя в своих рисунках эти наблюдения, вы сможете изобразить реального человека.

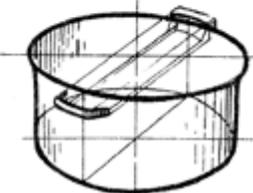

8. ЧТО ТАКОЕ КОНСТРУКЦИЯ И ПРОПОРЦИИ

Правдивое изображение любого предмета передает в рисунке или картине его основные, характерные черты, понятные зрителю.

Если спросить, как зритель различает изображения, ответ быстро найдется. Каждому из нас ясно, что это происходит потому, что удалось передать главные, характерные признаки предметов или явлений. Что же это такое – признаки предмета? Это его свойства, приметы. На языке изобразительного искусства черты, которые отличают вещи друг от друга, называют пропорциями и конструкцией.

Каркас и конструкция предметов

Пропорции (лат. *proportio* – соразмерность) – соразмерность всех частей изображения или архитектурного сооружения, соответствие их друг другу и соотношение их с целым.

Конструкция (лат. *constructio* – составление, построение) – построение, взаимное расположение частей предмета.

Во-первых, когда мы начинаем рисовать, надо смотреть на натуру «в целом». Это означает, что изображать любой предмет надо в сравнении с другими. Тогда становится замет-

ным, что один предмет может быть приземистым, а другой – удлинённым, высоким. Но этого мало. Стоит вопрос: насколько? Вдвое? А может, это различие едва заметно для глаза? Именно это мы и должны точно передать.

Каждый предмет имеет свою конструкцию, каркас. Симметричный предмет обязательно будет иметь *ось симметрии*. Как дом начинается с каркаса, который заполняется стенами, так и мы начнем работу над рисунком с его «каркаса». Сначала, будто бы глядя сквозь поверхности, нужно строить предметы как бы прозрачными, представляя и противоположную сторону предмета, которую мы не видим.

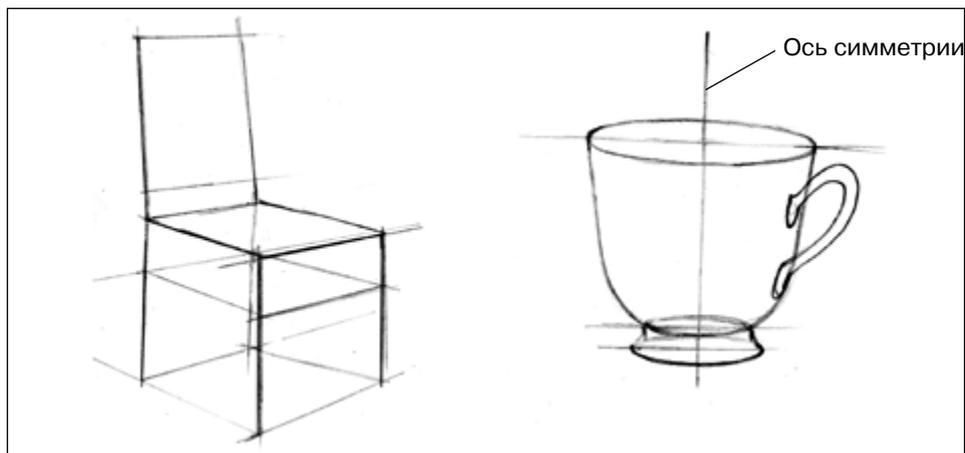
Сложную форму следует разложить на простые формы, из которых она состоит: куб, шар, цилиндр. Это поможет «выстроить» предмет без ошибок.

Кроме того, каждый предмет имеет свои пропорции: собственное соотношение высоты предмета к его ширине. Один имеет ширину, которая равняется его высоте, и его очертания вписываются в квадрат. Другой имеет большую ширину или большую высоту.

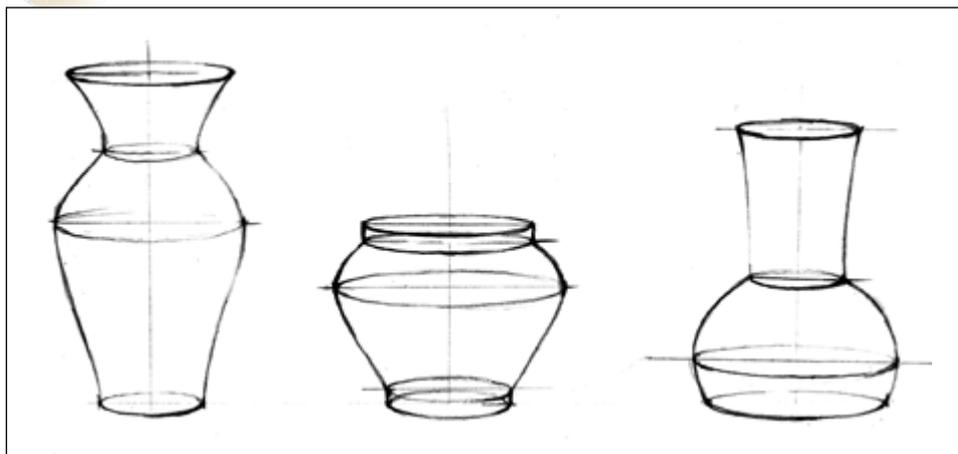
Правильно передав пропорции, присущие каждому из предметов, мы таким образом передаем его характерные особенности. *Характерность предметов* – это то, чем они отличаются друг от друга. Пронаблюдать это можно, посмотрев внимательно на три разных кувшина, находящихся рядом. Все они имеют похожие очертания, но вместе с тем они совершенно разные.

Каркас – основа, созданная из скрепленных друг с другом стержней.

Ось симметрии – воображаемая линия, которая делит фигуру на две зеркально равные части.

Каркас и конструкция предметов

Кувшины похожие по форме, но с разными пропорциями

1. Как вы понимаете, что такое композиция?
2. Что такое конструкция предмета?
3. Что такое пропорции предмета?
4. Как нужно строить предметы сложной формы?

Попробуйте нарисовать одну из следующих моделей: несколько разных ваз рядом, несколько разных коробочек.

Инструменты и материалы: лист бумаги, карандаш, резинка.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Сравните пропорции разных предметов.
- Сравните пропорции разных частей каждого предмета (длину к высоте и ширине).
- Исправьте ошибки в построении.

Попробуйте, вместе с родителями, нарисовать каркас предметов, находящихся в вашем доме.

Ученическая работа. Монотипия. Цветы в кувшине. Кувшин – сочетание цилиндра и шара, яблоки по форме шарообразны. По пропорциям одно яблоко больше другого. Кувшин значительно больше, чем оба яблока.

9. СВЕТОТЕНЬ

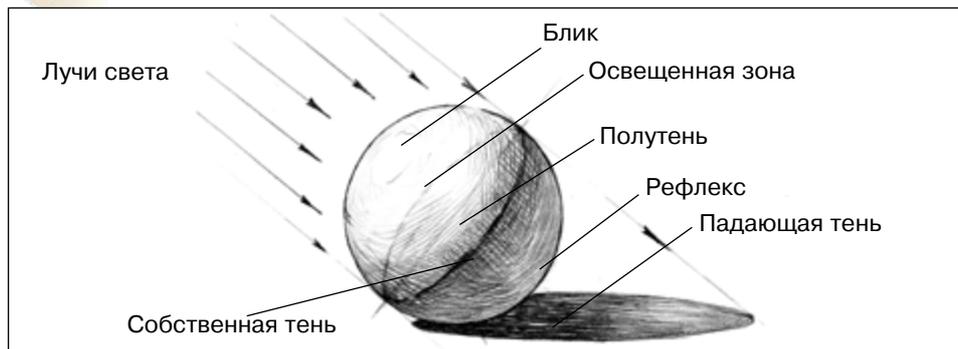
Перед нами лежит лист бумаги. Отношение к нему у нас должно быть немного иное, чем у человека, который решил, скажем, написать письмо. Для нас, как и для художника, лист становится окном в то пространство, которое мы представляем себе и хотим изобразить.

Для того чтобы нарисовать предмет объемным, мы должны передать свет и тени на нем. Как же они размещаются?

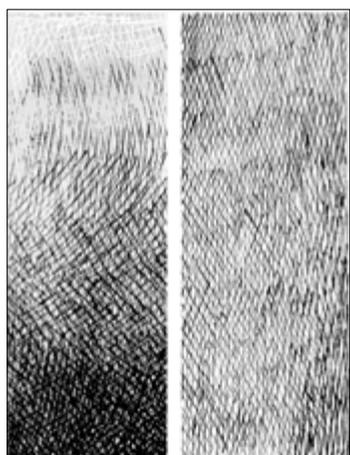
Закономерности размещения света и теней на предмете легче заметить, если осветить его направленным сбоку электрическим светом (например, настольной лампой, находящейся недалеко от предмета). Самым светлым местом будет **блик**. Это та поверхность, которая находится ближе всего к свету и перпендикулярно к его лучам, словно пересекает им путь. Освещенные участки рядом с бликом – **освещенная зона**. Чем больший угол наклона поверхности от направления лучей света, тем больше она погружается в **полутень**. Та сторона предмета, на которую совсем не попадает свет, оказывается в **тени**.

Собственная тень – это темная, противоположная освещенной, сторона предмета.

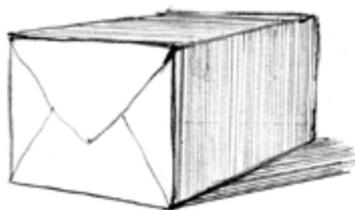
Присмотревшись к теневой стороне предмета, можно заметить, что она чуть-чуть освещена. Откуда? Это – отблеск, отражение света от освещенных участков рядом. Такое едва заметное свече-

Закономерности размещения света и теней на предмете

Примеры штриховки

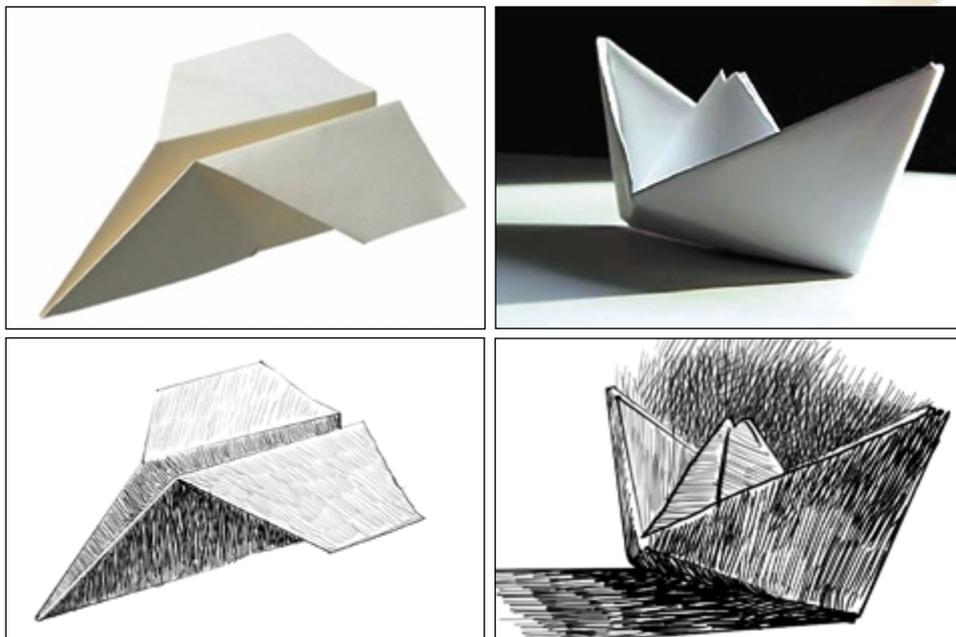
Примеры наложения штрихов по форме предмета

ние на теневых участках называют **рефлексом**. Рефлекс всегда находится в **собственной тени** предмета. Предмет имеет и **падающую тень**. Она возникает с противоположной от света стороны, там, где изображаемый нами предмет препятствует лучам света попасть на плоскость, тень будто падает от него. Она обычно темнее собственной.

Итак, последовательность изменения тона (степень яркости, разница между темным и светлым) на поверхности предмета такая: **блик – свет – полутень – собственная тень – рефлекс – падающая тень**. Выполняя рисунок, «затемнять» тени и полутени нужно штрихом, а не зарисовывать карандашом как придется.

Штрих – это короткая черточка, линия, которую мы делаем остро заточенным графитным карандашом. Белая бумага просвечивается между тонкими линиями, и потому с первого раза достичь темного тона невозможно. Чтобы он получился, поверх первого слоя штрихов мы должны положить второй, третий и т.д. Менять направление штриха надо постепенно.

Штрих следует накладывать по форме предмета, повторяя ее направления и изменения. Это также подчеркивает объем.

1. Какова последовательность изменения тона на поверхности предмета?
2. Что такое рефлекс?
3. Чем отличается собственная тень от падающей?
4. Из каких простых геометрических форм состоят окружающие предметы?
5. Какой предмет ярче освещен: тот, что находится ближе к источнику света, или находящийся дальше? Почему?

Попробуйте штрихами в разных направлениях воссоздать округлую или прямоугольную форму. Положите на стол согнутую в разных местах бумагу, например самолетик. Осветите его с небольшого расстояния настольной лампой и попробуйте воссоздать игру светотени.

Инструменты и материалы: лист бумаги, карандаш, резинка, черная гелевая ручка.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Сравните его пропорции в целом и разных частей изображения между собой: длину к высоте и ширине.
- Исправьте ошибки в построении.
- Определите, какая поверхность освещена ярче всех и какой тон у фона рядом с предметом.
- Где самая темная тень? Каким смотрится фон рядом с тенью?
- Пронаблюдайте, чем отличаются полутоновые соотношения на гранях, по-разному наклоненных к источнику света.
- Воссоздайте разницу тона на грани сгиба бумаги и дальше от него. Где возникает самый большой контраст?

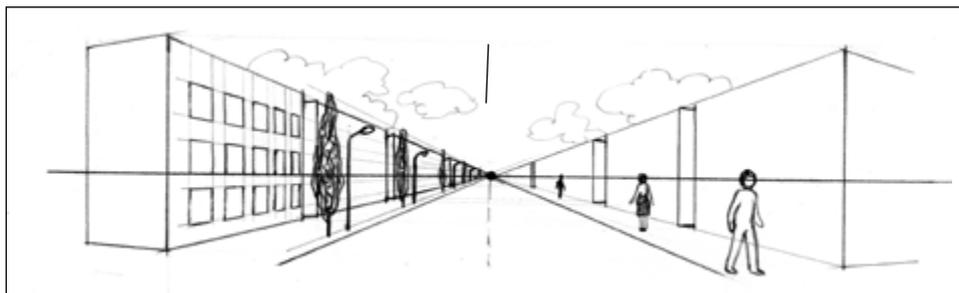

10. ЗНАКОМСТВО С ПЕРСПЕКТИВОЙ, РИСОВАНИЕ КУБА И ПРЕДМЕТОВ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Наблюдая окружающий мир, мы замечаем, что человек, находящийся рядом с нами, кажется нам больше, чем тот, что в конце улицы. И сторона дома, которая ближе к нам, кажется нам выше, чем дальняя. Здесь мы впервые сталкиваемся с **законом перспективы** – теорией, которая помогает изображать предметы так, как мы их видим в пространстве.

Согласно законам перспективы, чем дальше от нас находится предмет или его часть, тем меньшим он нам кажется. Мы увидим, что дома, фигуры людей и деревья по мере их отдаления от нас кажутся меньшими и близко расположенными к **линии горизонта** – воображаемой горизонтальной линии, где встречаются небо и земля. На линии горизонта предметы уменьшаются настолько, что кажутся точками.

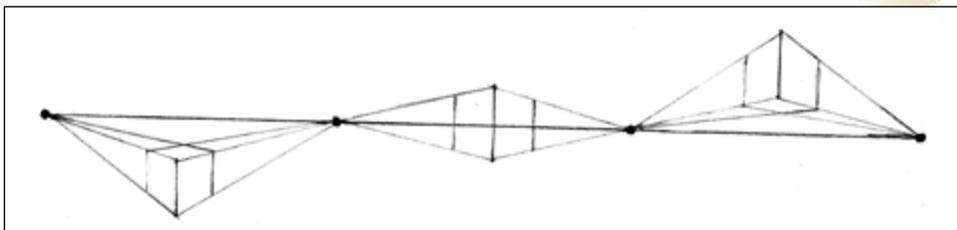
В живописи, рисунке линия горизонта – это воображаемая горизонтальная плоскость, которая проходит на уровне глаз.

Пример линейной перспективы

Линия горизонта

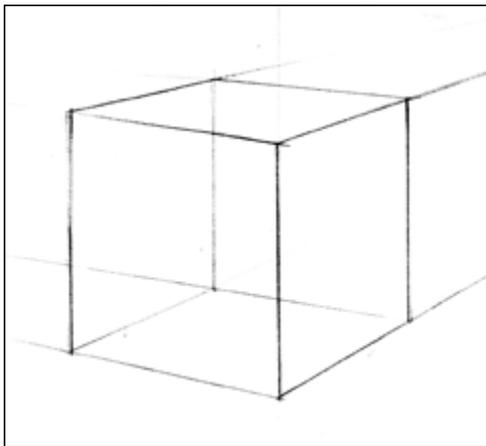

Вид куба относительно линии горизонта

Попробуем применить закон перспективы на практике. Рассмотрим, как строится куб.

Куб – это геометрическая фигура, каждая сторона которой является квадратом. Если поставить куб на стол, за которым мы сидим, и взглянуть на него сверху (то есть линия горизонта будет выше куба), то можно увидеть три его стороны: верхнюю и две боковые. Куб надо начинать рисовать с построения каркаса, будто бы глядя сквозь поверхности и тех граней, которых мы не видим. Для уточнения построения можно сравнить расстояния между всеми вертикальными гранями, определить, какое расстояние самое большое, какое наименьшее и насколько.

После того как рисунок построен, можно начинать работу в тоне. Для этого определяют, какая сторона куба самая светлая, какая самая темная. Важно определить и тональность фона: где он темнее фигуры, где светлее. Наблюдая тональные соотношения в природе, можно заметить следующую закономерность: на стыке двух разных по тону плоскостей между ними возникает **тональный контраст**.

Построение куба

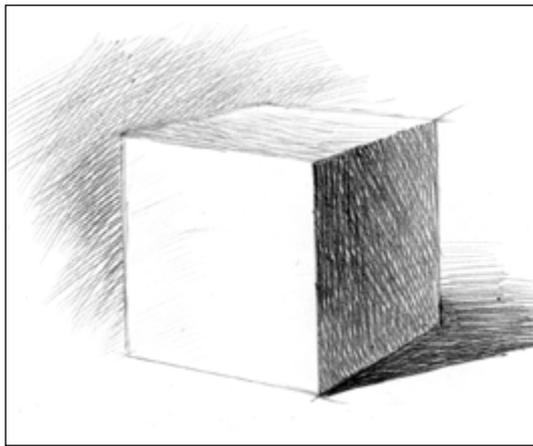
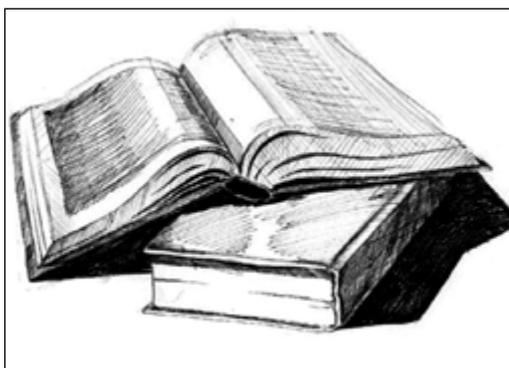
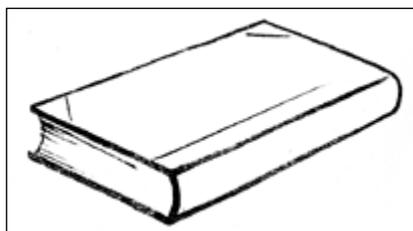
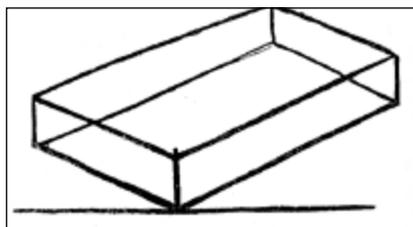
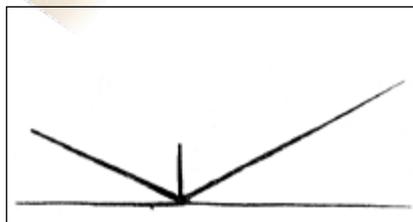

Рисунок куба, выполненный штрихом

Построение книги в перспективе

Это проявляется в том, что светлая поверхность кажется еще светлее, а темный тон словно сгущается, оттеняя свет. По таким же принципам рисуют и другие предметы прямоугольной формы, например книжку, коробку, дом, шкаф и т.п.

1. Что такое линия горизонта?
2. Как меняется видимый размер предмета в зависимости от расстояния?
3. Объясните, как визуально меняется вид куба в зависимости от точки наблюдения за ним.

Нарисуйте лежащую на столе книжку или картонную коробку, используя законы перспективы.

Инструменты и материалы: лист бумаги, графитный карандаш, резинка.

План работы:

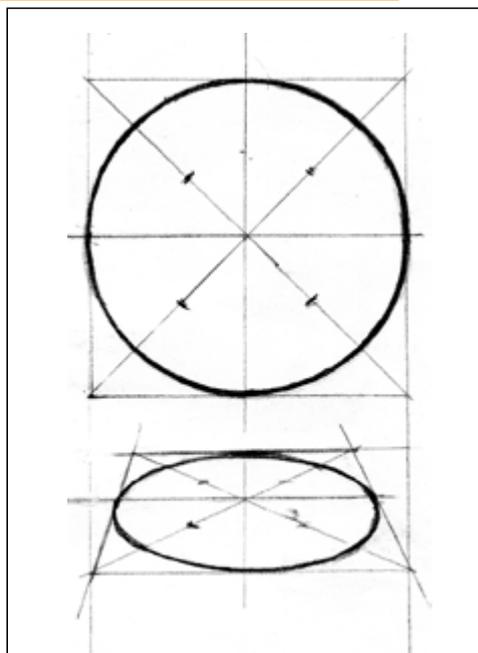
- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Сравните его пропорции в целом.
- Сравните пропорции разных частей изображения: длину к высоте и ширине.
- Исправьте ошибки в построении.
- Определите, где размещается линия горизонта.
- Представьте линии, идущие от граней вашей модели в точки схода на линии горизонта, попробуйте их воссоздать.
- Определите, какая сторона предмета кажется большей – ближняя или дальняя.
- Какой наклон у линий, которые идут в точки схода?
- Меняется ли наклон линий в зависимости от того, стоите вы или сидите? Передайте именно тот наклон, который вы видите в своей модели.

11. РИСОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ШАРООБРАЗНЫХ И СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

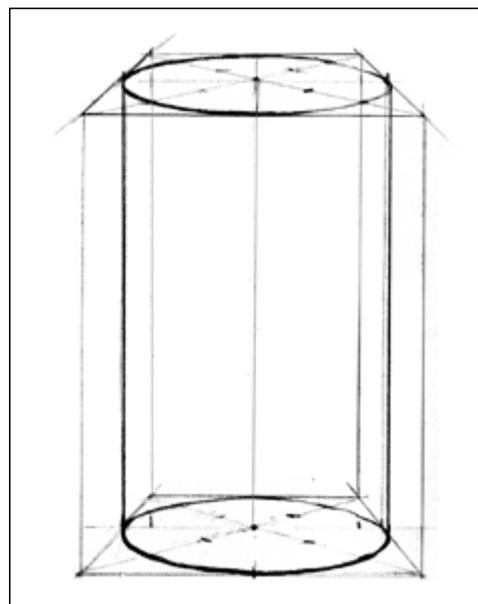
Все предметы цилиндрической формы имеют вертикальную *ось симметрии*, и их боковые поверхности находятся на одинаковом расстоянии от центра и словно образуют круг, если посмотреть на такой предмет сверху. В перспективе круг имеет вид *эллипса*. Как его построить? Попробуем вписать круг в квадрат и провести диагонали. У нас получится, что круг пересечет диагонали приблизительно на расстоянии $1/3$ их длины и будет касаться квадрата в центрах его сторон. Теперь, если мы изобразим квадрат с диагоналями в перспективе и потом попробуем вписать в него круг по тем же точкам, то получим уже эллипс, потому что, как и квадрат, круг в перспективе приобретет вид вытянутой фигуры.

Чтобы нарисовать цилиндр, надо сначала провести ось симметрии. Затем двумя горизонтальными линиями сверху и снизу ограничить его высоту, а на горизонталях обозначить ширину цилиндра. После этого построить плоскости, в которые со временем «впишутся» эллипсы.

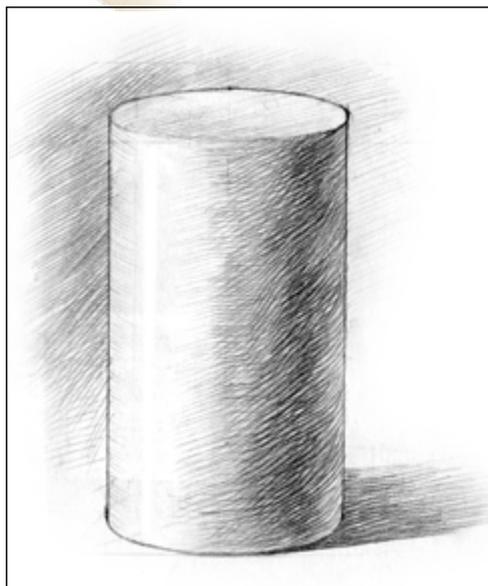
Поскольку в цилиндре боковая поверхность словно вращается вокруг своей оси, то и лучи света падают на нее все время под другим углом. Происходит постепенное изменение светотеневых соотношений по всей высоте фигуры. Посреди освещенной части содержится длинный вертикальный

Построение круга и эллипса

Начало построения цилиндра

Законченная работа

блик, потом свет постепенно переходит в полутень и дальше — в тень. Тень становится светлее, переходя в рефлекс. По такому принципу строится форма и передается светотень всех предметов цилиндрической формы: чашек, ведер и т.п.

Поверхность шара в любой точке выгнута. Строить такую фигуру сравнительно легко (см. рисунок построения круга и эллипса). Значительно труднее изобразить объем шара, ведь лучи света на его поверхность падают в разных участках под разными углами. Можно лишь выделить условно эллипс, который разделяет световую и теневую части шара. Свет переходит в

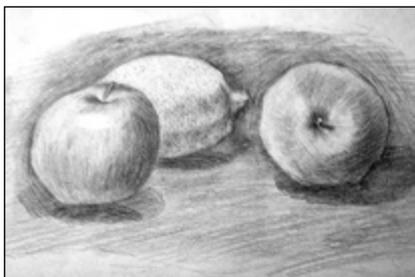
полутень равномерно по всем направлениям. Блик находится в центре освещенной части. На теневой половине шара возникает рефлекс. Падающая тень размещается под фигурой и смещена в сторону, противоположную освещенной стороне предмета. Зная, как строить шар, легко изобразить шарообразные предметы, например мяч, арбуз, апельсин, яблоко. Научившись рисовать про-

Рисунок шара

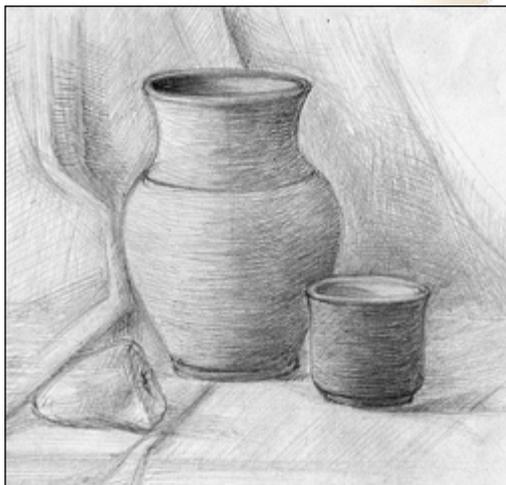

Кувшин — предмет, который в своей форме сочетает цилиндр и шар

Яблоки имеют шарообразную форму

Кувшин с кружкой. Отверстие обоих предметов изображается как эллипс. Свет падает с левой стороны. Собственная тень и падающая тень находятся справа.

стые геометрические тела: куб, цилиндр, шар – мы можем переходить к выполнению более сложных задач.

Французский художник Поль Сезанн утверждал: «Все предметы вокруг нас вписываются в те или иные простые геометрические тела». Поэтому, начиная построение любого предмета, надо внимательно присмотреться, какой геометрической фигуре он подобен. Это поможет определить его конструкцию.

1. Чем похожи и чем отличаются изменения тона на цилиндрических и шарообразных предметах?
2. Расскажите, какие простые геометрические формы сочетаются в кувшине.

Нарисуйте шар или другой шарообразный предмет (например, яблоко) или же склеенный из бумаги цилиндр, осветив его искусственным светом.
Инструменты и материалы: лист бумаги, графитный карандаш, резинка.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Сравните пропорции разных частей изображения каждую отдельно: высоту к ширине.
- Исправьте ошибки в построении.
- Определите, какая поверхность освещена ярче и как смотрится фон рядом с предметом.
- Присмотритесь, где тень самая темная и как изменилась тональность фона в тени.
- Пронаблюдайте разные полутоновые соотношения на поверхностях, по-разному наклоненных к источнику света.
- Воссоздайте различие тона на предмете. Где создается наибольший контраст?

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД РИСУНКОМ

Запомните главное правило: рисовать надо от общей формы к ее частям и деталям. Важно уметь видеть все в целом, а детали, подробности проявятся постепенно в процессе работы.

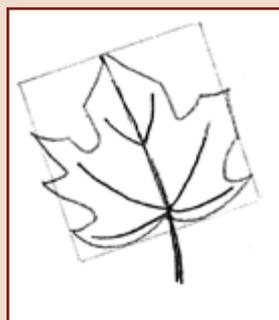
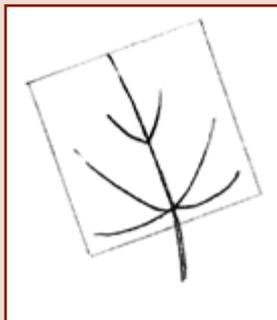
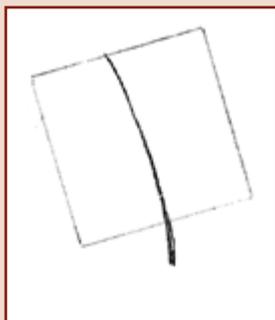
1. На первом этапе работы необходимо определить размещение изображения на листе — композицию. Для этого определите наибольшую ширину и высоту всего изображения (всех частей натуры, которую вы будете рисовать), расстояния от крайних границ справа и слева, от наивысшего к наиболее низкому. Ограничив таким образом площадь, на которой разместится изображение, можно легко двумя-тремя линиями наметить основные его пропорции.

2. На втором этапе необходимо точнее определить место каждой детали, сравнить их между собой, то есть их размеры, пропорции, конструкцию (ось симметрии, если она есть, сходство с геометрической фигурой). Чтобы легче было анализировать натуру, можно задать себе вопрос: «Какая часть предмета самая большая?», «Какая самая маленькая?», «Что размещается выше всего?» и т. п. Чтобы легче было строить предметы, рисовать их следует как бы «прозрачными», легкими линиями.

3. На третьем этапе старайтесь уточнять форму предмета, начинайте работу тоном. Надо штрихом сделать легкую тоновую подкладку во всех тенях одновременно, определить «большую тень». Потом перейти к детальной тоновой проработке каждой детали предмета. На этом этапе важно все время сравнивать, какая часть темнее, какая светлее, где фон темнее предмета, а где наоборот.

4. На заключительном этапе важно проанализировать всю работу. Необходимо проверить правильность тональных соотношений, построение предметов, передана ли на рисунке фактура материала, из которого сделан предмет, его объем.

Вам следует обязательно определить, какое место на рисунке является самым светлым, какое — самым темным, где наблюдается наибольший контраст. То есть, начиная работу от «общего», мы идем к конкретным деталям, а потом, на последнем этапе, мы вновь возвращаемся к «общему».

Этапы работы над рисунком

Братья Лимбург (Мануэль, Поль, Эрманн, Эннекен) – французские (нидерландские) художники XV в. Работали при дворе герцогов Бургундского и Беррийского. Главная работа братьев Лимбург – «Великолепный часослов герцога Жана Беррийского» (ок. 1418 г.), для которого они выполнили 71 миниатюру. Миниатюры, посвященные месяцам года, изображают сцены из жизни – пир (январь), обручение (апрель), выезд на соколиную охоту (август); есть среди них и изображающие крестьянский быт – «крестьяне у очага» (февраль), «посев озимых» (октябрь).

Братья Лимбург. Часослов. Битва архангела Михаила с драконом

Якутович Георгий Вячеславович (1930–2000) – украинский художник-график. Занимался станковой графикой и книжной иллюстрацией. В 1960-е годы обратился к принципам оформления книги как целостного художественного произведения. Умение передать литературную идею в черно-белой и цветной гамме, четкий, уверенный рисунок, ритм линий сделали работы Г. Якутовича образцом для многих отечественных художников-иллюстраторов в 1960–1970-е годы. В ряду лучших произведений украинской книжной графики видное место принадлежит таким работам Якутовича, как иллюстрации к пьесам И. Кочерги «Ярослав Мудрый» и «Свадьба Свички», повести М. Коцюбинского «Тени забытых предков», выдающимся историческим произведениям «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет».

Г. Якутович. Иллюстрация к повести М. Коцюбинского «Тени забытых предков»

12. ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Иллюстрация (от латинского *proяснять*) – это изображение, которое объясняет и дополняет литературный текст. С иллюстрациями мы сталкиваемся в книгах, журналах, можем увидеть их и в древних рукописях. Замечали ли вы, что иллюстрированные книжки читать намного интереснее? Книга становится более содержательной, больше рассказывает нам. Мы узнаем не только о том, что случилось с героями, но и какие они были, можем увидеть более детально их одежду, предметы вокруг них. Даже хорошо зная сюжет, иллюстрированную книгу хочется рассматривать снова и снова. Потому что такая книга – художественное произведение.

Первыми иллюстрациями считают цветные рисунки, которые украшали древнеегипетские папирусы. Их сворачивали в свитки.

В начале нашей эры появился пергамент. Его делали из обработанной кожи ягнят. Сначала пергамент также сворачивали в свитки, но с IV в. его стали нарезать на отдельные листы и сшивать в тетради, а несколько тетрадей – в **кодекс**, то есть знакомую нам книжку. Форма кодекса оставалась неизменной и тогда, когда

Евангелист Лука. Миниатюра из Евангелия XIII в.

Свиток

Кодексы
(украинские старопечатные книги)

вместо ценного пергамента начали применять бумагу. Она используется и в наше время. В кодексах, как и в свитках, иллюстрации соответствовали фрагменту текста, возле которого они размещались. Они назвались *миниатюры* (от латинского наименования

Братья Лимбург. Июнь.
Миниатюра из «Великолепного
часослова герцога Жана Беррийского»

красной краски – минимум, которая преобладала в старинных иллюстрациях). Художник также украшал книгу орнаментами и художественно оформлял первую букву раздела – *инициал*.

К лучшим образцам высокохудожественных книг относятся: Остромирово Евангелие (древнейший памятник украинской письменности времен Киевской Руси), киевский Псалтырь (XIV в.), а также выдающийся «Великолепный часослов герцога Жана Беррийского» (XV в.), проиллюстрированный братьями Лимбург, в котором они создали 71 миниатюру. Миниатюры посвящены месяцам года и изображают разные сцены из жизни людей. Подобные старинные книги можно увидеть в музеях Украины, в частности в Музее книги и книгопечатания на территории Киево-Печерской лавры.

В XV в. в книжном деле произошел переворот: книги начали печатать. Печатными стали и иллюстрации. В XVI в. типографии возникают и в Украине. Среди лучших тогдашних украинских граверов почетное место принадлежит Илье, который в XVII в. работал в Киеве в Лаврской типографии. Со временем техника печати совершенствовалась.

В начале XX в. художники петербургского объединения «Мир искусства» начали рассматривать книгу как своеобразный ансамбль, единое целое, которое составляли: литературное содержание, шрифт, оформление обложки и страниц, иллюстрации. Эти прогрессивные принципы книжного оформления воплотил в своем творчестве выдающийся украинский график Г. Нарбут. Его произведения являются жемчужинами украинского искусства XX в.

К пониманию книги как произведения искусства художники снова вернулись в 1960-х годах. Тогда появились книги с иллюстрациями С. Адамовича, А. Базилевича, Г. Якутовича и др., которые до сих пор являются гордостью украинской графики.

Ученические работы.
Иллюстрации к сказкам

1. Иллюстрации к какой сказке, рассказу или повести, изученным на уроке литературы, вы можете вспомнить. Почему они вам запомнились?
2. В какой технике выполнены иллюстрации в вашей любимой книге? Как вы думаете, зависит ли выбор графической техники, в которой выполняются иллюстрации, от сюжета литературного произведения?
3. В какой графической технике вы выполнили бы иллюстрации к своей любимой сказке, рассказу, повести? Почему?

Пользуясь советами в учебнике (стр. 62–63) о том, как создавать иллюстрации к литературному произведению, сделайте иллюстрацию к любимой книге (или проиллюстрируйте произведение литературы, которое вы сейчас изучаете на уроках литературы).

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ

Читая любое литературное произведение, мы мысленно или на отдельном листе бумаги намечаем самые выразительные эпизоды, которые больше всего запоминаются. Потом наступает очередь эскиза.

1. На эскизе мы разрабатываем варианты характеров персонажей, их движения, композиционное положение относительно друг друга. Можно заглянуть в книги по истории костюмов (если произведение историческое), в энциклопедии о животных (если речь идет о них), поинтересоваться, как подобные задачи решали художники. Это не означает, что надо перерисовывать их произведения, следует лишь брать с них пример, делая свою оригинальную иллюстрацию.

2. Эскизов-поисков должно быть несколько, потому что первое решение не всегда бывает самым лучшим. Остановившись на наиболее удачном эскизе, мы начинаем его детализировать. В иллюстрации крайне важно не делать расхождений с текстом. Если написано, что платье красное, а глаза синие, то так и должно быть в иллюстрации, а не наоборот. Для любого изменения должно быть обоснованное объяснение.

3. Детали в иллюстрации должны «работать» на раскрытие содержания. Лишние подробности, если они хорошо подобраны и уместны, сделают сюжет более интересным. А если они подобраны неудачно, то только запутают зрителя, сделают работу непонятной.

4. Последний, подготовительный, этап (если иллюстрация цветная) – эскиз в цвете. Искусство иллюстрации довольно демократично, то есть не ограничено жесткими правилами. Рисунок можно размещать в круге, квадрате, брать в рамку, «выходить» за границы рамки, делать рисунок до самого края страницы («навывлет»), со «свободным краем», цветной, тональный, двумя цветами и т.п. Главное, чтобы его сюжет соответствовал содержанию литературного произведения и раскрывал его.

Этапы работы над иллюстрацией

13. ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КНИГА

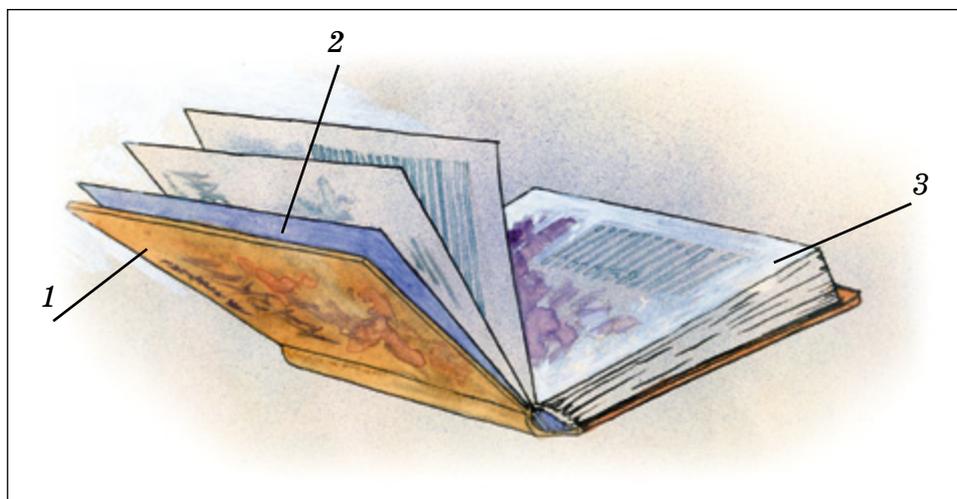
Книга состоит из многих элементов, которые нуждаются в художественном оформлении. Оно начинается уже с *обложки*. На ней указывается название книги и имя ее автора. В XX в. книги начали «одевать» в *суперобложки*. Листы с текстом, сшитые в тетради, называют *книжным блоком*.

В больших, толстых книгах книжный блок к обложке прикрепляется с помощью *форзаца* — согнутого пополам листа плотной бумаги. Иногда форзац украшают рисунком, а иногда оставляют однотонным.

Страница в начале книжного блока, на которой располагается основная информация о книге (ее название, имя автора, название издательства), называется титульная, или *титул*. Иллюстрация напротив титульной страницы называется *фронтиспис*.

Если книга делится на разделы, то их друг от друга отделяют *шмуцтитулами* — страницами, на которых указаны названия разделов. Часто их также украшают иллюстрациями. Сами иллюстрации бывают нескольких видов: иллюстрация, которая занимает две соседние страницы, называется разворотная, на одну страницу — страничная, на полстраницы — полустраничная и т.д.

Иллюстрации, орнаменты, нарядная суперобложка, украшающие книгу, превращают ее в художественное произведение.

Основные элементы конструкции книги:
1 – обложка; 2 – форзац; 3 – книжный блок

1

2

3

Элементы художественного оформления книги Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» (художник А. Михнушов): 1 – заставка; 2 – полустраничная иллюстрация; 3 – страничная иллюстрация.

Книгу вообще создают и оформляют так, чтобы читателю было удобно ею пользоваться.

1. Где в этом учебнике обложка, титул, форзац, шмуцтитул, иллюстрация?
2. Какие произведения вы сейчас изучаете на уроках литературы? Какие эпизоды вы выбрали бы для иллюстрирования. Почему?
3. Какой эпизод вы предпочли бы для оформления обложки? Почему?

Сделайте всем классом книжку-раскладушку на тему 12 месяцев, времена года или другую, которую вы выберете.

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашевые или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.

План работы:

- Составьте план работы над будущей книгой (не забудьте об обложке).
- Распределите работу между собой. Пусть каждый создаст отдельную иллюстрацию.
- В конце урока склейте иллюстрации в виде гармошки.
- Обсудите полученный результат.
- В какой технике созданы иллюстрации?
- Какую роль играет в книге размер шрифта?
- Помогает ли художественное оформление раскрытию содержания? Чем, по вашему мнению, это подчеркивается?

Ученические работы. Книжки-раскладушки

14. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ШРИФТ

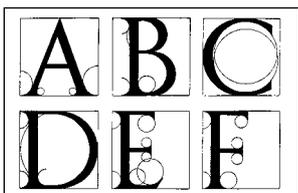
Старинный славянский шрифт – устав

Готический шрифт

Украинская казацкая скоропись

Антиква. Построение букв

Художественный шрифт – это отдельный вид искусства. Он возник с появлением письменности и существует поныне. Те, кто в старину создавали рукописи, понимали, что текст должен легко читаться и быть красивым. Поэтому, украшая буквы, их форму сохраняли. Эти требования к шрифту остаются неизменными и поныне. Он должен быть понятным и привлекательным. Ведь нелепо, если буква после ее художественного оформления перестает быть похожа сама на себя.

Искусство шрифта в более широком понимании – это создание надписей и заголовков, титульных страниц и обложек книг, где надпись каждый раз выполняется как новая *шрифтовая композиция*.

И современные художники, и художники прошлых лет всегда старались украсить книжки красивыми, яркими буквами. Особенно тщательно рисовали первую букву, с которой начинался рассказ. Эти буквы иногда превращались в маленькие

Инициал (буквица)

В. Чебаник. Скоропись «Мария»

Примеры монограмм

сюжетные картинки, которые иллюстрировали книгу. Они настолько выделялись из текста, что получили отдельное название – *инициал*, или *буквица*. Такими инициалами-картинками украшено большинство старинных рукописей.

Иногда художники, преимущественно живописцы и граверы, ставили на своих работах вместо подписи *монограмму*. Монограммой называют начертание имени в сокращенном виде.

Разные шрифты имеют разные названия в зависимости от времени и места возникновения. Шрифт, который появился в эпоху античности, называется *антиква*. Старинный славянский шрифт получил название *устав*, а тот, который был распространен в книгах средневековой Европы, – *готический*.

Античный – тот, который создан во времена Древней Греции или Древнего Рима.

Как пример старинного украинского шрифта можно назвать *казацкую скоропись*.

Имеют названия и современные шрифты: *таймс*, *литературный*, *декор*, *школьный*. Шрифты разделяют на имеющие засечки и такие, которые их не имеют. *Засечки* – это выступы с обеих сто-

Ученические работы. Монограммы

рон на «ножках» букв. Шрифты без засечек называют *рубленными*.

Очень популярны в наше время так называемые *каллиграфические шрифты*, которые художник рисует, следуя особенностям рукописного письма.

Продуманный, художественно украшенный шрифт является неотъемлемой частью современной книги, плаката, открытки, журнала, газеты, рекламы.

1. Каким требованиям должен отвечать художественный шрифт?
2. Как называют художественно оформленную первую букву в тексте?
3. Какие названия имеют старинные и современные шрифты?
4. Как вы считаете, ваша подпись или подпись учителя являются шрифтовой композицией?

Создайте букву-инициал или монограмму из букв, с которых начинается ваше имя. Для этого выберите технику, в которой вы будете выполнять работу.

Инструменты и материалы: цветные карандаши, фломастеры, краски, кисти.
Основные рекомендации:

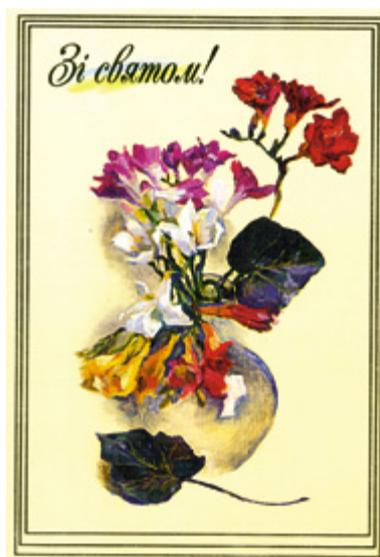
- изображение, которым вы украсите букву, должно что-то символизировать, раскрывать черты вашего характера;
- буквы должны хорошо читаться и быть узнаваемыми;
- цвета могут гармонизировать или контрастировать в зависимости от того, как вы ощущаете свой характер.

15. ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИКА

Прикладной называют графику, с которой мы сталкиваемся в быту. Это плакаты, рекламки, яркая упаковка предметов обихода, визитки, поздравительные открытки.

Каждый праздник сопровождается традиционными пожеланиями здоровья, счастья, благополучия. Маленькой частичкой любого праздника является поздравительная открытка с добрыми пожеланиями от наших друзей, родных, родителей.

Поздравительная открытка – это маленькая «иллюстрация» праздника, его символическое изображение. Поэтому на открытках преобладают самые характерные для каждого праздника символы: елка и дед Мороз – на Новый год, пасха и писанки – на Пасху, цветы – на День рождения и т.п. Поздравительная открытка обычно небольшая по размеру. Поэтому не старайтесь изобразить на ней абсолютно все, что вздумается. Надо уметь из множества

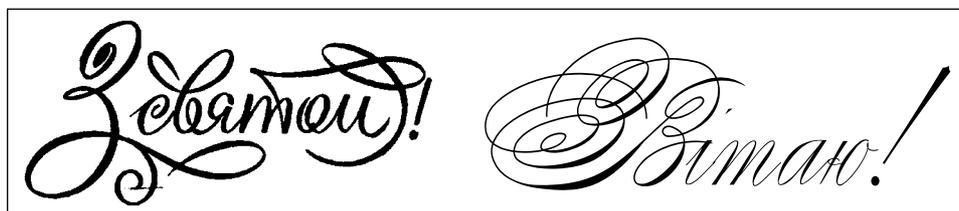
Поздравительные открытки

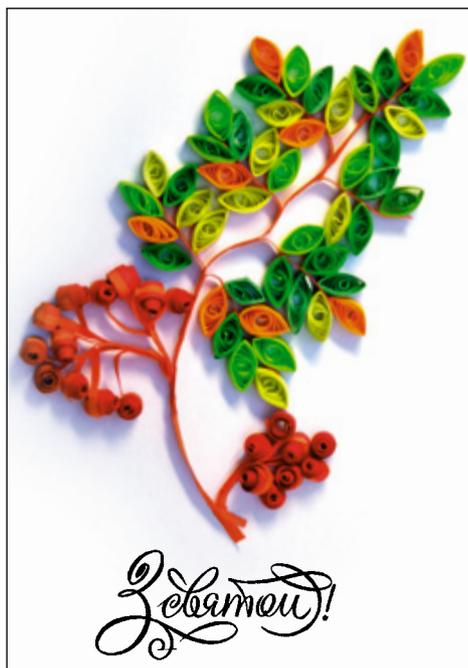
возможных изображений выбрать самые характерные для праздника и те, которые подходят друг другу.

Очень важным для декоративной целостности открытки является цветовое решение.

Важную роль в открытке играет шрифт. Шрифтовая композиция, которая размещена кое-как, без должного внимания к написанию букв, испортит даже самую лучшую работу. Существуют открытки, где, кроме каллиграфически написанного поздравления, вообще больше ничего нет, и они, тем не менее, имеют очень привлекательный вид. Итак, на поздравительной открытке должно быть немного элементов (в том числе и шрифт), но ничего случайного. Все должно гармонично сочетаться в уравновешенной композиции.

Шрифтовая композиция для поздравительной открытки

Объемные поздравительные открытки

Объемные поздравительные открытки

Поздравительная открытка из крупы

1. Что называют прикладной графикой?
2. Где в быту вы сталкиваетесь с прикладной графикой?
3. Какие шрифты вы применили бы для оформления афиши к школьному празднику?

Создайте поздравительную открытку к празднику в разных техниках: монотипия, аппликация из цветной бумаги, аппликация из ткани и природных материалов (выбор техники выполнения безграничен).

Инструменты и материалы: цветные карандаши, фломастеры, краски.

Основные рекомендации:

- открытка должна быть лаконичной;
- изображения должны что-то символизировать;
- открытка должна создавать праздничное настроение;
- в открытке должны быть приветствие или пожелание в шрифтовом исполнении (кстати, приветствие с пожеланиями может быть вынесено на обратную сторону открытки).

Составные части объемной поздравительной открытки из картона «Клоун»

Объемная поздравительная открытка из картона «Клоун»

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ОТКРЫТКОЙ

1. Для того чтобы создать поздравительную открытку, вам необходимо, как для любой другой работы, начать с поиска композиционного решения – эскиза.

2. Далее, руководствуясь своим планом, продолжайте выполнять работу от самых крупных элементов до наименьших, постепенно добавляя детали.

3. В конце работы нужно создать шрифтовую композицию. Для этого лучше сначала потренироваться рисовать каллиграфическую надпись на отдельном листе бумаги. Если вас удовлетворил полученный результат, попробуйте перенести его карандашом на оригинал вашей открытки и тоненькой кистью повторить готовую шрифтовую композицию.

Этапы работы над открыткой

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ОБЪЕМНОЙ ОТКРЫТКОЙ

1. На картоне нарисуйте очертания елки.
2. Аккуратно маленькими ножницами или макетным ножом надрежьте эти контуры, оставляя бумажные перемычки.

3. Согните бумагу так, чтобы елка выступила на передний план.

4. Раскрасьте ее в зеленый цвет.

5. Раскрасьте фон любым другим цветом, хоть и красным.

6. Под елкой нарисуйте подарки.

7. Украсьте фон в зависимости от замысла: снежинками, гирляндами, огоньками фейерверков и т.п.

Гравер Илья (XVII в.).

Об этом талантливом украинском графике сохранилось немного сведений. Гравер Илья был монахом Онуфриевского монастыря во Львове, а в 1636 г. по приглашению митрополита Петра Могилы приехал в Киев. Свои работы он создавал для типографии Киево-Печерской лавры. Мастер выполнил циклы иллюстраций для Библии и Киево-Печерского патерика (сборник сказаний о славных монахах Киево-Печерской лавры). Илья работал в технике гравюры на дереве.

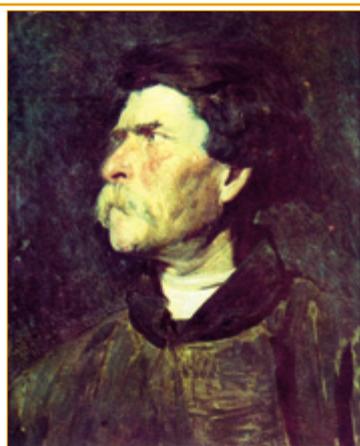
Гравер Илья. Царь Давид.
Иллюстрация к Библии

Базилевич Анатолий Дмитриевич (1926–2005) – известный украинский график. Работал в Харькове и Киеве. Сначала Базилевич хотел быть живописцем, но потом увлекся графикой и стал замечательным книжным иллюстратором. Яркие, выразительные, полные юмора рисунки художника выполнены тушью и акварелью. Его самые известные иллюстрации созданы к романам «Приключения бравого солдата Швейка» Я. Гашека и «Пан Халявский» Г. Квитки-Основьяненко, бурлескной поэме И. Котляревского «Энеида». Базилевич охотно и с блеском иллюстрировал также украинские народные сказки.

А. Базилевич. Иллюстрация к сказке «Царь Плаксий и Лоскотон» В. Симоненко

Репин Илья Ефимович (1844–1930) – русский художник. Родился на Харьковщине и первые навыки живописного ремесла получил у местных иконописцев – художников, которые создавали иконы. Учился в Петербургской академии искусств. Член Товарищества передвижных художественных выставок. Известнейшие произведения Репина: «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Иван Грозный и его сын Иван». Репин – прекрасный портретист («Протоиерей», «Портрет Л.Н. Толстого», «Портрет М.П. Мусоргского» и др.).

И. Репин. Голова крестьянина

Джотто ди Бондонэ (1266 или 1267–1337) – выдающийся итальянский художник. Его главная работа – фрески в капелле дель Арена в Падуе. Художник изображает историю жизни Богородицы и Христа. Он смело передает объем и пространство. Его персонажи преисполнены реальных чувств – несложных, но очень сильных. Джотто решает проблему передачи извечной борьбы добра и зла не с помощью символов, как это было в средневековом искусстве, а на примере жизни реальных людей. Джотто является также автором фресок в капеллах Перуцци и Барди флорентийской церкви Санта-Кроче.

Джотто ди Бондонэ.
Мадонна на троне

Раздел 2. ЖИВОПИСЬ

И. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану

16. ВИДЫ ЖИВОПИСИ

Мы уже знаем, что живописью называется рисунок цветными красками на стене, бумаге, полотне и других плоскостях. Он наполнен пространством, глубиной, как в реальной жизни. Создается впечатление, что там действуют живые люди, двигаются животные, растут деревья и цветы, хотя на самом деле это лишь цветные краски на плоскости. Благодаря мастерству художника живопись может отобразить мир человеческих чувств, характеров и отношений, наблюдение за природой и смелые фантазии. Словом, живопись имеет широкие возможности для передачи реальной жизни, окружающего мира и чувств человека. Поэтому она является популярнейшим видом искусства, имеющим много почитателей.

Живопись разделяют на *монументальную, станковую и театрально-декорационную*. Первой появилась монументальная живопись. Это были росписи на стенах и потолках пещер, сделан-

Микеланджело Буонарроти.
Фрагмент росписи
Сикстинской капеллы в Ватикане

одна разновидность монументальной живописи – *витраж*. Это изображения из кусочков цветного стекла, скрепленных между собой. Со временем в монументальной живописи начали использовать и масляные краски.

Станковая живопись возникла не одновременно в разных странах в XV–XVI вв. Название «станковая» происходит от слова

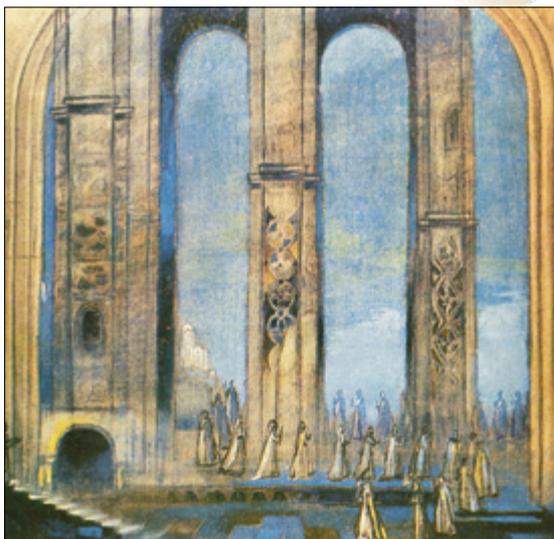
ные первобытными художниками. В Древнем Египте, Римской империи монументальные росписи украшали храмы, дворцы царей, вельмож. В эпоху Средневековья в Византии, странах Западной Европы храмы украшали *мозаиками* (рисунок состоял из закрепленных на поверхности разноцветных кусочков стекла, мрамора, камешков) и *фресками* (живопись красками по сырой штукатурке). Эти традиции развивались в Киевской Руси. Мозаики и фрески того времени мы можем увидеть в Софии Киевской. Они были и в Михайловском Златоверхом соборе. В готических соборах Западной Европы появляется еще

Суд Осириса. Иллюстрация в древнеегипетском папирусе

Фрагмент витража в Шартрском соборе (Франция)

Ф. Нирод. Эскиз декорации к опере Г. Майборды «Ярослав Мудрый»

«станок» (устройство, за которым работал художник). В отличие от монументальных произведений, которые неотъемлемы от стены или части здания, станковые живописные картины могут менять свое местонахождение, их можно переносить с места на место. Сначала картины писали темперой (это краска, замешанная на клее или яичном желтке) или энкаустикой (краска с воском) на подготовленных для этого досках. Но истинного расцвета этот вид искусства достиг, когда возникла техника работы масляными красками на холсте. Они позволяли работать над картиной продолжительное время. Именно в этой технике выполнено подавляющее большинство шедевров мирового искусства.

Когда возник народный театр, художниками в нем были сами исполнители. **Театрально-декорационная живопись** появилась позднее. Изобразительное искусство пришло в театр в XV–XVI вв. для изображения места действия средствами живописи, и появилась новая специальность художник-декоратор.

Оранта. Мозаика в Софийском соборе в Киеве

Художники в современном театре не только рисуют огромные картины-декорации, но и создают эскизы костюмов, макеты декораций, продумывают освещение сцены на протяжении всего спектакля.

1. Какие различия и что общего между монументальной, станковой и театрально-декорационной живописью?
2. Вспомните произведения монументальной живописи (витраж, мозаика, фреска), которые вы видели в своем городе, во время экскурсии. Чем они вам запомнились?

Создайте имитацию мозаичного панно.

Инструменты и материалы: сырой картофель, акварельные краски, бумага.

План работы:

- Сделайте штамп из разрезанного картофеля, как показано на рисунке.
- Таких штампов может быть несколько разной формы.
- На бумаге карандашом наметьте будущее изображение.
- Макая штамп в краски разных цветов и оттенков, создайте имитацию мозаичного панно, повторяя очертания карандашного эскиза.

Вместе с родителями наклейте на бархатную бумагу бусинки или маленькие пуговицы. Сделайте из этих материалов имитацию мозаики.

Кричевский Федор Григорьевич (1879–1947) – известный украинский живописец. С детства увлекался народным бытом, искусством и историей Украины. Учился в Москве и Санкт-Петербурге (в Академии художеств), путешествовал по Западной Европе, некоторое время жил в Италии, но все свое творчество посвятил родной земле. Известнейшие картины мастера – «Три поколения», «Невеста», триптих «Жизнь», «Автопортрет в белом кожухе», «Мечтающая Катерина». Кричевский – выдающийся художник-педагог, один из основателей Киевского художественного института (сейчас – Украинская академия искусства и архитектуры).

Ф. Кричевский.
Автопортрет в белом кожухе

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ЭСКИЗОМ МОЗАИКИ

1. Сначала из картофеля вырежьте штампы разной формы (или попросите взрослых помочь вам в этом).

2. Разведите краски разного цвета, подготовьте их к работе.

3. На бумаге наметьте контуры эскиза мозаики.

4. Оттисками от штампов разной формы начните заполнять эти очертания.

5. Участки бумаги, оставшиеся за пределами контура, будут служить фоном. Заполните их оттисками другого цвета.

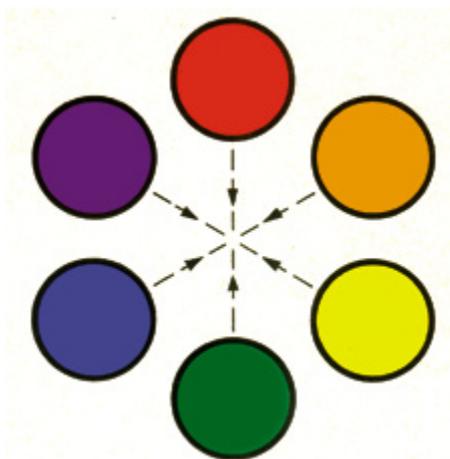
17. ЦВЕТОВОЙ СПЕКТР

Чтобы понять основные принципы живописи, попробуем сами что-то нарисовать. Ведь живопись развивает ощущение цвета, глаз начинает замечать тонкие оттенки. Наблюдение с кистью в руках будто открывает нам двери в волшебный мир природы, окружающей среды, привлекает наше внимание к маленьким подробностям, красивым деталям, которые мы, возможно, никогда и не заметили бы, если бы не было живописи.

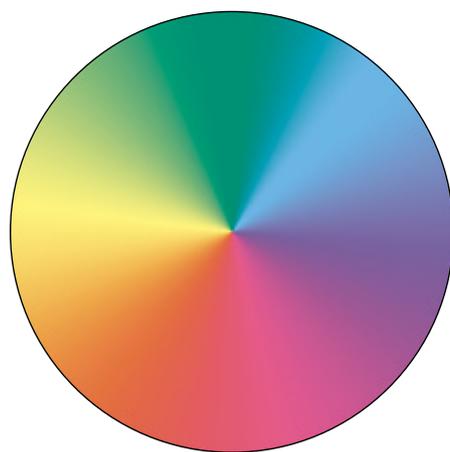
Цвет – главное средство выразительности в живописи. Это главный признак, который отличает живопись от рисунка. Тон и тональные соотношения также имеются в живописной работе. Все те принципы светотени, освещенности, которые мы применяем в черно-белом рисунке, очень важны и в живописи. Но все же главное место в ней принадлежит цвету. Он придает живописной работе полнокровность и выразительность, которые недостижимы в других видах искусства.

Едва начав наблюдать за природой, мы заметим, что цвета контрастируют между собой не только потому, что они темные и светлые. Красные ягоды на фоне зеленой листвы выглядят особенно яркими, а желтая осенняя листва на фоне синего неба светится, как лучи солнца: между этими цветами возникает **цветовой контраст**.

Рассмотрим **цветовой спектр**. Мы сразу же замечаем: теплые и холодные цвета в цветовом круге будто противостоят

Противоположные цвета

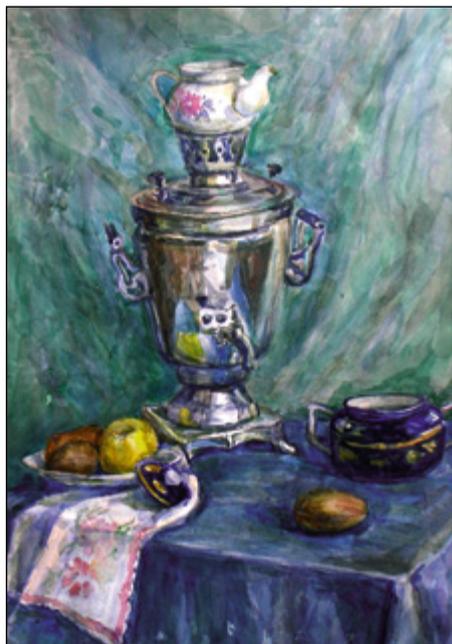
Цветовой спектр

друг другу. Такое противостояние наблюдается и между отдельными цветами. Так, противоположный красному – зеленый цвет, оранжевому – синий, фиолетовому – желтый. Эти цвета образуют между собой цветовые контрасты, будто усиливая друг друга.

Цвета, которые составляют цветовой спектр, называют *хроматическими*.

А откуда берутся новые оттенки? Понять нетрудно: они являются результатом смешивания соседних цветов. Например, так получается пурпурный (красно-фиолетовый), желто-зеленый, сине-зеленый, желто-оранжевый и т.д.

Легко заметить, что в цветовом кругу нет ни белого, ни черного, ни серого цветов. Они имеют «особое положение» и называются *ахроматическими* (не имеющими оттенка, бесцветными). На самом деле в цветовом кругу они присутствуют, но неявно. Так, получить черный цвет можно, смешав любые два цвета, расположенных в кругу диаметрально противоположно. Такие цвета (дающие при смешивании ахроматический цвет) называют *дополнительными* друг к другу. А как же белый цвет? А белый – это отсутствие любого цвета, другими словами, цвет

Натюрморт, выполненный в холодной цветовой гамме

Натюрморт, выполненный в теплой цветовой гамме

Кисть калины, цветовой контраст между зеленым и красным цветами

Ученическая работа.
Натюрморт (акварель)

На внешней стороне круга находятся хроматические цвета, посередине – цвета с уменьшенной насыщенностью, а внутри – ахроматические цвета

фоне, наоборот, темнее (и чем больше площадь таких контрастных деталей, тем сильнее будет ощущение, что они стали светлее или темнее соответственно). Серый цвет с точки зрения контраста немного сложнее. Если использовать его на каком-то фоне, он приобретает оттенок дополнительного цвета к нему, то есть на желтом фоне серый будет казаться немного фиолетовым, на красном – зеленоватым.

с нулевой насыщенностью. Соответственно серый цвет – это ненасыщенный черный.

Гармонично объединять можно и родственные оттенки. Они дают возможность подчеркнуть контуры изображения, расставить акценты.

Кстати, черный, белый и серый цвета гармонируют с любыми оттенками. Благодаря своей нейтральности они позволяют по контрасту выделить нужные детали. Однако важно помнить, что глаз воспринимает всю картину в комплексе, поэтому на черном фоне другие цвета будут казаться светлее, а на белом

1. Что является главным средством выразительности в живописи?
2. Принадлежат ли черный, белый и серый цвета к цветовому спектру?
3. Где в вашем окружении вы заметили цветовые контрасты? Приведите примеры.

Нарисуйте натюрморт в теплой или холодной цветовой гамме.

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашевые или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Сравните пропорции разных частей изображения.
- Подготовьте рисунок к дальнейшей работе: сотрите все вспомогательные линии, которые вы использовали для построения, лишние линии.
- На палитре рядом подберите цвет, соответствующий цвету, например, фона. Начать работу красками лучше с тех цветов, которые для вас наиболее понятны.
- Сравните и попробуйте воссоздать отличие оттенков разных частей натюрморта.
- Рассмотрите, как меняется оттенок цвета в тени и на освещенной поверхности.
- Рассмотрите, где возникает самый большой контраст.

1

2

3

1. Натюрморт в холодной цветовой гамме. Желтоватые орешки выполняют роль цветового контраста.

2. Натюрморт в теплой цветовой гамме. Цветовой контраст – гроздь фиолетового винограда.

3. Арбуз – цветовой контраст между зеленым и красным цветами. Нейтральная цветовая гамма.

18. КОЛОРИТ

Чтобы сохранить на память портрет друга или живописный пейзаж, современному человеку достаточно воспользоваться фотоаппаратом или видеокамерой. И несмотря на это, произведения, созданные художниками, ценятся очень высоко. Дело в том, что художник в картине изображает главное, пренебрегая случайными деталями и цветами.

Чаще всего живопись передает образ во всем богатстве красок. Художественным воплощением этого цветового богатства является *колорит* (от латинского *color* – цвет). Колорит – это как бы «цветовая одежда» картины. В нем важно не каждое из цветовых пятен, а их соотношение именно по цвету и размеру. Колорит может быть светлым и темным, теплым и холодным в зависимости от того, какие цвета в нем преобладают.

Самая важная составная часть колорита – *цвет*. Цвета бывают по-разному насыщены светом. Например, светло-синие или темно-синие. Они могут быть яркие или сдержанные, спокойные.

Важную роль в живописном изображении играет *локальный цвет*. Это тот цвет, который люди считают собственным цветом

Фотография натюрморта

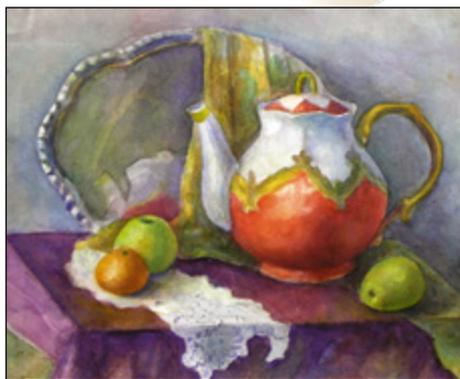
Натюрморт, выполненный художником

предмета. Например, яблоко – красное, листва – зеленая. Но присмотревшись внимательнее, мы заметим, что этот предметный цвет состоит из множества **оттенков**. Оттенки возникают по разным причинам. Иногда цветовой рефлекс отражается от находящихся рядом предмета или драпировки. Особенно много цветовых оттенков будет на блестящей глянцевой поверхности, отражающей все, что есть вокруг, но не будет никаких на бархатной ткани.

Живопись оттенками одного цвета называется **гризайль** (от французского *gris* – серый) и встречается довольно редко.

Цвета в живописи «взаимодействуют» между собой. Они могут усиливать или, наоборот, нейтрализовать друг друга, менять свой оттенок в зависимости от находящегося рядом цвета. Так, насыщенный синий цвет возле светло-голубого будет выглядеть темным, а рядом с очень темным коричневым – станет ярким и легким. Поэтому и в работе надо изображать цвет такого оттенка, который он приобретает в сравнении, в совокупности с другими цветами.

Колорит рисунка может выражать какую-то идею, настроение, помогать создавать яркий художественный образ, запоминающийся надолго. Например, при необходимости подчеркнуть в рисунке веселое настроение весеннего дня или праздника лучше выбирать яркую

Натюрморт, выполненный цветовыми нюансами

Натюрморт, выполненный тоном

Натюрморт, выполненный локальными цветами

Шар, выполненный в технике гризайль

гамму из чистых цветов. Ахроматические (серый, белый, черный) и приближенные к ним цвета помогут выразить грусть, задумчивость. В светлой гамме легче изобразить романтический сюжет, и наоборот, темная гамма подойдет для воссоздания трагических, драматических сюжетов.

1. Что такое колорит? Каким бывает колорит?
2. Какие локальные цвета имеют предметы вокруг вас и какие оттенки, рефлексы вы на них видите?
3. В какой цветовой гамме вы представляете утро на лесной лужайке или вечерний город? Теплая или холодная она? Чистые или ахроматические цвета преобладают в ней?

Нарисуйте композицию-воспоминание в теплом или холодном колорите.
Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашевые или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти.

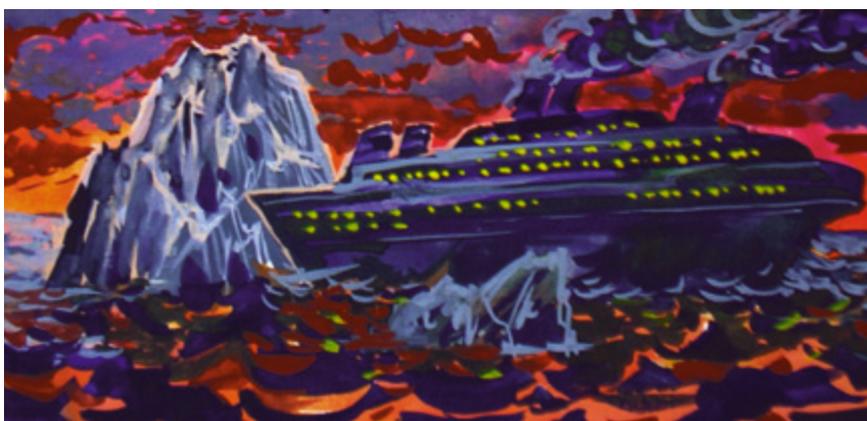
План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Решите, какие изображения будут больше, а какие – меньше.
- Подготовьте рисунок к дальнейшей работе: сотрите все вспомогательные линии, использованные для построения, лишние линии.
- На палитре подберите цвет, соответствующий цвету, например, фона. Начать работу красками лучше с тех цветов, которые вам понятны.
- Попробуйте воссоздать различие оттенков разных частей рисунка, где возникает самый большой контраст.

Шовкуненко Алексей Алексеевич (1884–1974) – украинский художник. Родился в Херсоне. Учился в Одесской рисовальной школе, потом – в Петербургской академии художеств. В полную силу талант А. Шовкуненко раскрылся в 1920–1930-х годах. Художник работал в разных жанрах. Он создавал большие серии акварелей, на которых изображал фабрики, заводы, города, проникновенные портреты современников, пейзажи. Огромная энергия и романтическая воодушевленность художника чувствуются в его сочных, торжественных натюрмортах. Часто А. Шовкуненко изображал цветы, например роскошные букеты сирени.

А. Шовкуненко. Натюрморт с арбузом

Ученические работы, выполненные в разной цветовой гамме: романтической, праздничной, драматической

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ЖИВОПИСЬЮ

1. Для работы красками надо подготовить бумагу. Можно воспользоваться альбомом с плотными листами бумаги. Чтобы бумага не деформировалась от воды во время работы, лист лучше наклеить по периметру (если есть такая возможность) на досточку-планшет или использовать специальную склейку из акварельной бумаги, которую можно приобрести в магазине.

2. На лист попробуйте нанести линейное изображение натуры. Это делается с учетом требований композиции (их мы рассмотрели, когда описывали этапы работы над рисунком). Рисунок под живописную работу должен быть линейным, без штриховки и лишних линий, чистым, легким.

3. Начинайте писать красками по всей плоскости листа, широко, без лишней детализации, оставляя нетронутыми только места бликов. Во время первой прописки не злоупотребляйте «сложными» цветами, потому что в дальнейшей работе может возникнуть ощущение «загрязненности» цвета.

4. Дальнейшая работа состоит в постоянном сравнении tonальных и цветовых соотношений. Вы должны определить, какая часть работы имеет самую теплую окраску, какая – самую холодную, где в натуре самое темное место, а где – самое светлое. Эти места будут ориентирами в вашей дальнейшей работе.

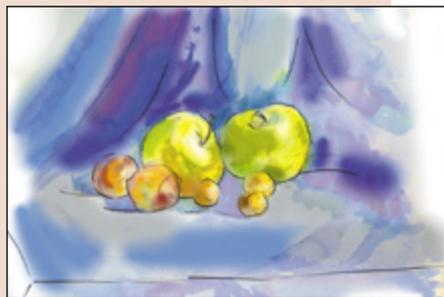
Рисунок карандашом

Первая прописка

5. Постепенно продвигаясь к завершению работы, вы можете заметить какую-то ошибку в цвете. Тогда на палитре найдите такой оттенок, который можно было бы добавить к изображению, чтобы оно стало более похожим на натуру. Например, заметив, что фон на работе холоднее, чем в натуре, достаточно перекрыть его тонким слоем краски теплого цвета. Дополнив друг друга, верхний и нижний слои краски дадут нужный оттенок. Такое прозрачное перекрытие одного цвета другим называют *лесировкой*.

6. В завершении внимательно все сравните и определите самые светлые места, «пригасив» то, что мешает, углубите самые темные пятна, если они недостаточно темны, сравните цветовые соотношения.

Проработка тональных цветовых соотношений в натюрморте

Законченная работа

КРАСКИ И ТЕХНИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Акварельные краски

Роль белого цвета в акварели играет белая бумага, на которой выполняется работа. Для акварельных работ используют беличьи или колонковые кисти. Технические приемы во время работы акварельными красками разнообразны: широкие и мелкие мазки, лессировка.

Акварельные краски растворяются водой. Поэтому в названии этих красок есть латинское слово *aqua* – вода. При наложении одного цвета поверх другого нижний слой краски просвечивается, «как дно просвечивается сквозь слой воды». Этот эффект прозрачности – главная и характерная особенность, отличающая акварель от других живописных материалов.

Гуашевые краски

Для работы используют беличьи, колонковые, барсуковые кисти и кисти из ушного волоса. Технические приемы работы такие же, как с акварелью.

Гуашевые краски также растворяются водой, но, в отличие от акварельных, они непрозрачные. Их называют покровными, потому что один цвет при наложении его сверху перекрывает другой (если нижний слой краски уже высох). Во влажном состоянии эти краски смешиваются между собой, образуя разные оттенки. Учитывая все эти свойства, гуашью можно работать как на белой, так и на тонированной бумаге.

Основа **масляных красок** – масло. Они не растворяются водой, поэтому нуждаются в специальных растворителях. По сравнению с другими эти краски очень долго высыхают. Чтобы ускорить процесс высыхания, применяют специальные «лаки для художественных работ». Лак добавляют к растворителю и этой смесью «пишут» работу. Полностью законченное произведение, краски на котором высохли, иногда покрывают лаком, чтобы «углубить» цвета, придать работе блеск. Масляные краски могут быть покровные и прозрачные, в зависимости от замысла художника. Для масляных красок применяют щетинные кисти, а при работе над деталями используют тоненькие колонковые кисти. Работы выполняют на специально загрунтованном холсте или картоне.

Масляные краски

Технические приемы работы масляными красками – мазки, лессировки. Мазки могут быть рельефные или мелкие, как крапинки, эта техника точкования в живописи называется *пуантилизм*.

Темперные краски растворяются водой, они непрозрачные. Их также называют покровными. Ими, как и гуашью, можно работать и на белой, и на тонированной бумаге. Но они годятся и для работы на деревянной поверхности, на холсте. Основа темперы – клей. Старинная темпера делалась на основе яичного желтка и называлась яичной. Такими красками писали иконописцы. Для работы применяются беличьи, колонковые, барсуковые кисти и кисти из ушного волоса.

Темперные краски

С. Железняк. Букет роз

19. ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА ЦВЕТ. ФЛОРИСТИКА

Испокон веков прекрасным фоном для изображения человеческих судеб и истории является природа. Она так богата и разнообразна, что можно растеряться, не понимая, с чего начинать рисование. А начинать лучше с зарисовок малых природных форм: цветов, веточек, листвы, отдельных растений. Каждая зарисовка с натуры, каждый этюд обогащают память, помогают в работе по воображению. Самое увлекательное в рисовании растений – делать открытие. Открывать, что нет двух одинаковых листочков, двух одинаковых лепестков, плодов и т.п. Каждый лепесток имеет свой цвет, который меняется в зависимости от того, освещен он или находится в тени. Каждый цветочек (даже, если они оба выросли на одном кусте) имеет свой особый цвет, свою форму.

Рисуюя растения в помещении, лучше выбирать боковое освещение, чтобы свет на объект изображения падал сбоку. В этом случае вы четче будете видеть конструкцию, легче определите объем. Над

рисунком лучше работать при *дневном свете*, который не искажает цвета. *Искусственный свет* меняет цветовые отношения. Он приносит большое количество теплых оттенков, увеличивая количество сложных «грязных» оттенков в тенях. Особое внимание нужно уделить разнице цветов, *цветовым оттенкам*. Рассматривать надо все цвета вместе, сравнивая их, а не отдельно каждый. Цвет старайтесь писать таким, каким он становится в соотношении с другими (об этом мы рассказывали в теме, посвященной колориту).

Писать красками – создавать живописное изображение.

Сначала вам будет тяжело правильно нарисовать зелень. Зеленый цвет чрезвычайно разный: от очень светлых, почти желтых, оттенков к глубоким сине-зеленым или даже фиолетово-зеленым, коричнево-зеленым. Старайтесь «ощутить» именно тот оттенок, который вам нужен.

Рисую цветы, нет необходимости создавать композицию стандартно, то есть размещая цветы в центре картины, так как это вызывает впечатление однообразия. Старайтесь хорошо скомпоновать цветы. Им не должно быть «тесно» в формате листа, чтобы

Ученическая работа. Цветущая веточка

Ученическая работа.
Сон-трава (зарисовка)

Ученическая работа.
Лилия (зарисовка)

не возникло впечатления, будто они «задыхаются». Цветы не могут быть неоправданно маленькими относительно листа, окружающего пространства. Иногда бывает, что цветы и сосуд, в который они поставлены, изображены одинаково тщательно, с учетом всех подробностей, случайных деталей фона. В результате все будто бы хорошо, но цветы не волнуют, не вызывают к себе интерес, потому что нарисованы без особого внимания к ним.

Если работа посвящена цветам, именно они должны стать ее смысловым центром.

Фон не может быть ярче, чем цветы, иначе они «потеряются», исчезнут, рас-

Ученическая работа. Жимолость

Ученическая работа. Гибискус

Ученическая работа. Сирень и тюльпаны Ученическая работа. Астры

творятся в нем. Фон нужно передавать естественным, не надуманным, чтобы легко было представить, где находятся цветы (в помещении или на свежем воздухе). Это поможет вам выявить объем, передать игру светотени, подчеркнуть фактуру, материальность, прозрачность нежных растений. Сам цветок тоже должен быть изображен не только как яркое пятно, но и как сложная форма со своей особой игрой светотени.

Цветок – это не только цвет и силуэт, но и объем, это уникальное произведение. Нигде в мире не найдется ее двойника. Очень важно тонко ощутить именно его цвет, оттенок, который отличает его от других. Живые цветы – яркий эмоциональный образ. Вы создаете свое видение, свое произведение искусства.

Если вы рисуете на пленэре, в тени, освещенные части природы будут иметь холодный оттенок под влиянием рефлексов неба, а теневые – теплый. Если на природу падает прямой солнечный свет, освещенные участки становятся теплыми, будто насыщаются теплом солнца. В этом случае тени станут холодными и только в рефлексах

Ученическая работа. Мимоза

снова появится «тепло». Как и в черно-белых ботанических зарисовках, вам надо очень внимательно вглядываться во все детали. Именно они являются тем неповторимым, «портретным», что есть в растениях. Кто ощущает природу, понимает ее, познает много тайн, доступных только наблюдательному и внимательному человеку.

1. Как меняются цвета в помещении при дневном и искусственном освещении?
2. Как меняются цвета при прямом солнечном освещении и в тенях?

Сделайте зарисовку с натуры цветов в вазе или комнатного цветка в горшке. Подумайте, какое настроение вы хотите передать в своей работе.

Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, резинка, кисти.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Сравните пропорции разных частей изображения между собой.
- Выберите, в каком колорите будет выполнена ваша работа.
- На палитре заранее поищите цветовые соотношения и выберите те, которые лучше всего отвечают вашему замыслу.
- В конце посмотрите в целом на свою работу, исправьте ошибки, сделайте уточнение. Определите акценты.
- Сохраните работу, ведь она понадобится для упражнений по декоративно-прикладному искусству.

Дерегус Михаил Гордеевич (1904–1997) – известный украинский живописец и график. Работал в Харькове и Киеве. Классическими стали исторические картины мастера, посвященные преимущественно временам казачества («Рождение песни», триптих «Дума о казачке Голоте»). Но самая важная тема творчества художника – Тарас Шевченко. На протяжении всей жизни Дерегус обращался к образу Кобзаря, эпизодам его биографии («Т. Шевченко в науке у дьяка», «Тарас-пастух», «Т. Шевченко – студент Академии искусств» и др.). Он один из лучших иллюстраторов поэзии и прозы Тараса Шевченко. Дерегус иллюстрировал также произведения Н. Гоголя («Тарас Бульба»).

М. Дерегус. Тарас Бульба

МЕТОДЫ РАБОТЫ АКВАРЕЛЬЮ

Лессировка. Метод наложения одного цвета на другой. При этом сначала делают подмалевок, а позже накладывают краски, наслаивая один оттенок на другой. Тот слой краски, который вы положите первым, будет как бы просвечиваться сквозь верхний. Начинать лучше с более холодных оттенков, сверху, потому что краска при стекании сползает сверху вниз.

Alla prima. Переводится это название с итальянского как «сначала». Это отражает главный принцип метода – все оттенки пишутся в полную силу с первой попытки, сразу принимая во внимание и детали. Такой метод хорошо подходит для быстрых зарисовок.

По-мокрому. Для работы по-мокрому надо сначала увлажнить бумагу, на которой будет выполнена работа. Бумага должна быть влажной, но без лишней воды. Краска при таком методе ложится мягко, без четких контуров. Цветовые оттенки надо стараться смешивать на палитре сразу верные, хотя, если где-то ошиблись, то осторожно на кончике кисти можно добавить другой цвет, который мягко растечется.

20. ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА. НАСТРОЕНИЕ

Воздушная перспектива – это способ изображения пространства, с учетом влияния воздуха, разделяющего зрителя с натурой. Слой воздуха, отделяющий первый план от того, что за ним, вносит свои особенности в то, как мы видим окружающий мир. Использование законов воздушной перспективы поможет вам передать глубину пространства. Чем дальше от вас находится предмет, тем более «холоден» он по цвету и менее четкими становятся его очертания. Оттенок на переднем плане будет теплее, чем тот, что на заднем. Подтверждение этого закона нетрудно увидеть, если взглянуть из окна на находящиеся далеко дома, деревья, холмы: они словно подернуты голубой дымкой. К тому же предметы на переднем плане выглядят четче и контрастнее. Слой воздуха словно смягчает и цвета, и контуры заднего плана.

Художник воссоздает в картине свое отношение к природе, свои мысли, настроение, и наблюдательный зритель обязательно их поймет. Чем богаче будут ваши чувства по отношению к воспроизводимому вами, тем содержательнее будет ваша работа.

Живописный этюд (1) и зарисовка карандашом (2) одной и той же модели

Ученические зарисовки

Природа – капризная «натурщица», она мгновенно меняется в зависимости от освещенности, времени суток, состояний погоды. Настроение человека часто перекликается с состоянием природы. Печальное настроение вы можете передать изображая дождливый пасмурный день, а веселое и счастливое ассоциируется с солнечным утром или цветущим садом. Закат солнца можно сравнить со своими воспоминаниями.

Работа на пленэре имеет также свои особенности. Начать будет легче с того, что ближе всего к натюрморту: минипейзажа. Так можно назвать малые формы: цветы, листву, веточки. Полезно сделать зарисовки карандашом или тушью и живописный этюд одной и той же модели. Это поможет вам глубже понять ее форму.

Ученические зарисовки

Ученические зарисовки

Одна из распространенных ошибок – одинаково детально проработанные свет и тени. Еще в начале работы определите, что будет сделано детально, а что надо «обобщить». Обратите внимание на то, что на свежем воздухе в солнечную погоду на освещенных местах доминируют теплые цвета, а тени имеют холодные оттенки. В пасмурный день эти соотношения меняются.

1. Что такое воздушная перспектива?
2. Как меняется вид предметов вдаль?

Сделайте зарисовку с натуры цветка или веточки на фоне окна.

Инструменты и материалы:

лист бумаги, акварельные краски, карандаш, резинка, кисти.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Сравните пропорции разных частей изображения между собой, ширину к высоте.
- Решите, какое освещение вы изображаете — солнечное, пасмурное, облачное.
- Обратите внимание на то, какое время дня вы изображаете, что характерно для него.
- Какой колорит будет иметь ваша работа? Какое настроение вы передадите? Как изобразите задний план?
- На палитре заранее подберите цветовые соотношения и выберите те, которые лучше всего соответствуют вашему замыслу.
- В конце работы посмотрите в целом на свою работу, исправьте ошибки, сделайте уточнение. Определите акценты.

Раздел 3. СКУЛЬПТУРА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

21. ЧТО ТАКОЕ СКУЛЬПТУРА. ВИДЫ СКУЛЬПТУРЫ

Скульптура — один из видов изобразительного искусства, который художественно воссоздает окружающий мир с помощью объемной формы. В отличие от живописи и графики, скульптура объемна и ее можно рассматривать со всех сторон, она трехмерная, как вещи, которые нас окружают в повседневной жизни.

Чтобы приблизить скульптурное произведение к реальности, его раскрашивали. Так было, например, в Древнем Египте. В европейском искусстве наряду с окрашенной скульптурой ценили и естественный цвет материала, из которого была создана статуя. Кроме того, существует скульптура, сделанная из разных материалов. Она декоративная, иногда выглядит как драгоценная вещь. Такой была статуя Зевса Олимпийского – одно из семи чудес света, созданное из слоновой кости и золота.

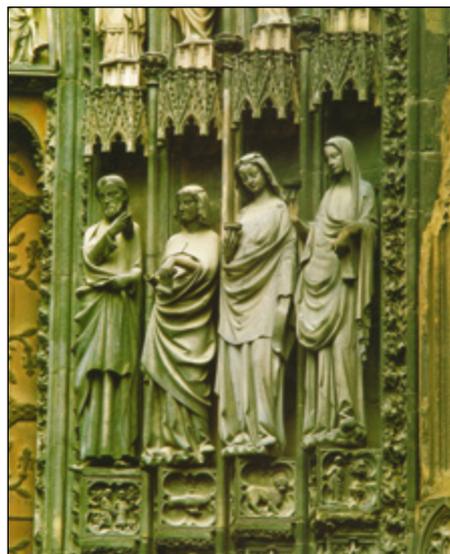
М. Антокольский.
Нестор-летописец

Джованни Лоренцо Бернини.
Аполлон и Дафна

Барельеф из киевского Михайловского Златоверхого собора

Портал собора в Страсбурге (Франция)

Скульптура бывает **круглой**, если ее можно обойти вокруг, или размещенной на плоскости – тогда это **рельеф**. Существует несколько видов рельефа: если изображение невысоко поднимается над фоном – перед нами **барельеф**, если же оно выступает очень сильно и становится почти круглой скульптурой – **горельеф**, а если рельеф углублен, это – **контррельеф**.

Скульптура может быть малого размера – это **мелкая пластика**; среднего размера и играть самостоятельную роль – тогда подобно живописи и графике ее называют **станковой**; **монументальной**, связанной с архитектурным зданием, природной средой (памятники, парковая скульптура и др.).

Скульптура также отличается по технике исполнения. Ее можно высекать из твердого камня, выливать из гипса, вырезать из дерева, лепить из мягкого материала – глины, пластилина, воска, изготавливать из металла.

1. Вспомните, какие скульптурные памятники есть в вашем городе, селе. Какой из них кажется вам самым удачным и почему?
2. Вспомните биографию человека, в память о котором воздвигнут памятник. С помощью каких средств скульптор выражает общечеловеческое значение его подвига? Что подчеркивает индивидуальность этого человека?
3. Представьте себе, что вы должны спроектировать памятник любимому поэту или писателю. В чем будет состоять ваш замысел?

Ученические работы. Круглая скульптура животного: кот, дракон, медведь, собака

Создайте скульптуру при помощи инструментов и материалов, описанных в учебнике. Проанализируйте собственное скульптурное произведение как пример малой пластики по такому плану:

- Название произведения, его автор.
- Материал, в котором исполнено произведение (пластилин, глина и т.п.).
- Почему вы избрали именно этот сюжет для своей скульптуры?
- Что именно вы старались передать — покой своего персонажа или, наоборот, его движение? Как вы считаете, удалось ли это вам?
- С какой стороны, по вашему мнению, это произведение лучше рассматривать? С помощью каких акцентов вы подчеркнули именно такой пространственный замысел своего произведения?
- Рассмотрите свое скульптурное произведение с разных сторон. Добавляют ли разные ракурсы что-либо к раскрытию образа? Возможно, с другого ракурса он создает совсем другое впечатление?
- Можете ли вы представить свою скульптуру увеличенной? Где бы вы ее разместили?

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД СКУЛЬПТУРОЙ

Лепка — создание скульптурного изображения из мягкого пластического материала. Материалом для лепки является глина или пластилин.

Глина — природный материал. Ее добывают из земли и разводят до мягкого состояния водой. Для лепки больше пригодна глина зеленого или серого цвета. Изделия из глины, обожженные в специальной печи при температуре 900 °С, называют *керамическими*.

Пластилин — искусственная пластическая масса. Он мягкий, не высыхает, как глина, вылепленные из него предметы не деформируются и не растрескиваются. Он может быть разноцветным. Но при повышенной температуре воздуха или на солнце пластилин размягчается и плавится.

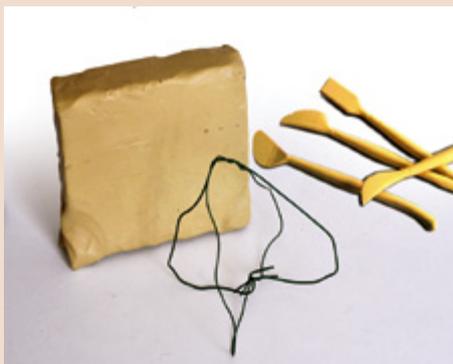
Для лепки используют **стеку** — деревянную или пластмассовую лопатку длиной 15–20 см, один конец которой заточен, как карандаш, и дощечку, на которой выполняют работу. Стекой срезают лишнюю глину, заглаживают поверхность, делают углубления в форме. Работать над скульптурой лучше на дощечке, которая поворачивается вокруг своей оси. Иначе придется самому бегать вокруг стола или вращать в разные стороны еще не готовую работу, а это может ее повредить.

1. Перед тем как начать работу, решите, образ какого героя вы хотите слепить – Русалочки или крашеного лиса, маленького хоббита, или капитана Флинта, или кого-то другого.

2. Сначала сделайте зарисовки карандашом, эскизы своего

персонажа с разных сторон. Ведь скульптурный образ трехмерный, и еще до начала лепки вы должны представлять, как будет выглядеть ваш герой со всех сторон.

3. Если скульптура размером больше 20 см, то необходимо сделать каркас, закрепить его на подставке, он должен быть крепким, не

Инструменты и материалы

должен деформироваться. Это может быть деревянный брусочек или металлический провод, прикрепленный к горизонтальной дощечке.

4. В начале работы нужно определить размер изображения, материал, который более всего подходит для задуманной композиции, – глина или пластилин.

5. Творческий подход к задаче требует обратить особое внимание на детали, которые помогут полнее раскрыть образ героя: внешний вид, пропорции, характерные черты.

Этапы работы над скульптурой

Законченная работа

Йоганн-Георг Пинзель (XVIII ст.) – один из известнейших скульпторов, работавших в Украине. Биографических сведений о Пинзеле сохранилось, однако, немного. Судя по всему, он был родом из Южной Германии или Чехии. Точно известно, что в 1750 г. мастер поселился в г. Бучач (Тернопольской обл.). Умер он в 1761 или 1762 г. Но сохранились многочисленные работы Пинзеля, каждая из которых свидетельствует о его огромном таланте. Мастер принимал участие в оформлении собора Св. Юра во Львове, ратуши в Бучаче, выполнял статуи для церквей небольших городов. Скульптуры Пинзеля выполнены из дерева, раскрашены и позолочены. Созданные мастером образы – Авраам, Самсон, святая Анна и прочие – полны сильных и ярких чувств, предельного напряжения и истинного трагизма.

Пинзель. Святой Флориан

Донателло (полное имя – Донато ди Никколо ди Бетто Барди (ок. 1386–1466) – великий итальянский скульптор-реформатор. Жил и работал во Флоренции, а также в Парме. Посетил Рим, где увлекся скульптурой. Именно Донателло снова начал создавать круглые статуи, которые можно было осматривать со всех сторон. Его лучшие произведения – «Давид», памятник кондотьеру (полководцу) Гаттамелате в Парме – прославляют человека, его красоту, его мужество. Но последние статуи мастера («Мария Магдалина», «Юдифь») очень трагичны.

Донателло. Мадонна с младенцем

22. СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В СКУЛЬПТУРЕ

Каждый вид искусства имеет свои средства художественной выразительности. В графике это линия, штрих, точка и пятно, в живописи – цвет, насыщенность, оттенок. Имеет свои средства художественной выразительности и скульптура. Главное из них – *объем*, который отличает скульптуру от других видов искусства. Графика и живопись могут передать объем предмета лишь иллюзорно, то есть не на самом деле. А скульптура действительно может это сделать. Яблоко, даже очень хорошо нарисованное, остается лишь изображением на плоской бумаге или холсте. А яблоко из пластилина будет выглядеть точь-в-точь как настоящее.

Уже древнейшим скульпторам каменного века было интереснее всего изображать в скульптуре то, что живет и движется, – сначала животных, а потом и людей. Ведь человека можно было изобразить не только «с лица», а со всех сторон, и показать каждое его движение! Статуи, созданные скульпторами прошлого – греческими мастерами, итальянцами Микеланджело Буонарроти и Джованни Лоренцо Бернини, французом Огюстом Роденом или украинским скульптором Пинзелем, – одинаково интересно осматривать со всех сторон.

Рассмотреть скульптуру детально, даже крупную, можно только с близкого расстояния. Однако зритель уже издали может

Аполлон Кифаред. Древнеримская скульптура Марсе Гаспар. Огненные кони Аполлона

Донателло.
Бюст Никколо да Уццано

Имитация рельефа из соленого теста

понять, что именно делает изображенный персонаж – призывает, грустит, радуется. Именно поэтому в скульптуре нередко большую роль играет *силуэт* (это понятие вам уже известно) и *форма*. Форма может образовываться мягкими, плавными линиями или, наоборот, быть острой, динамичной.

Нет скульптур, совсем лишенных цвета, даже если статуя белая или прозрачная (из стекла). Памятник из черного гранита на площади воспринимается иначе, чем светлая мраморная статуя в парке. Скульптуру могут и специально раскрашивать, как деревянные статуи в старинных костелах или маленькие фарфоровые статуэтки. Цвет в скульптуре всегда так или иначе связан с *фактурой материала*, то есть с особенностями строения его поверхности, которые мы воспринимаем не только по виду, но и наощупь. Фактуры камня, бронзы, дерева, стекла или фарфора, конечно, очень разные, и скульптор всегда это учитывает, выбирая то, что лучше отвечает его замыслу. Например, памятник Лесе Украинке лучше будет выглядеть в бронзе, а героев ее «Лесной песни» можно вырезать из дерева. Кроме того, мастер может сделать статую условной, изобразив лишь самые главные ее элементы, а может воссоздать самые

мелкие детали так, что к цвету и фактуре добавится еще и игра света и тени на поверхности. Наконец, можно по-разному обработать уже готовую статую – отполировать ее или оставить шершавой, покрыть лаком, раскрасить.

1. Какие средства художественной выразительности существуют в скульптуре?
2. Из какого материала вы сделали бы скульптуру любимого литературного героя? Надо ли было бы раскрашивать ее? Почему?

Создайте рельефную композицию из соленого теста. Выполнить ее вам поможет описание работы на странице 111 в учебнике. Проанализируйте собственное скульптурное произведение как пример малой пластики.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД РЕЛЬЕФНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ

1. Для того чтобы сделать такую композицию, надо подготовить рисунок-эскиз.

2. Соленое тесто раскатывают в тоненькую пластину и к нему прижимают детали растений, чтобы вышло углубленное изображение.

3. Потом эти изображения на фоне-основе тонируются краской. Лишнюю краску с поверхности теста убирают с помощью салфетки так, чтобы большая часть краски осталась в углублениях.

4. Высушите изделия в сухом помещении или в духовке при небольшой температуре.

Этапы работы над рельефной композицией

Законченная работа

Рецепт соленого теста такой: на две чашки муки возьмите одну чашку мелко молотой соли. Эти ингредиенты разведите небольшим количеством воды – приблизительно полчашки. Смесь должна быть эластичной и не прилипать к рукам. Чтобы тесто не крошилось и было достаточно прочным, добавьте к нему 1–2 чайные ложки обойного клея.

23. ВИДЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Интерьер крестьянского дома

Человек стремится украсить свой окружающий мир. Он оформляет узорами предметы быта, жилье, среду обитания. Оформление предметов относится к отдельному виду искусства, который называется декоративным. Итак, *декоративно-прикладное искусство* – это вид изобразительного искусства, произведения которого объединяют художественные и практические свойства. Слово *прикладной* означает, что вещи имеют практическое применение. Слово *декоративный* произошло от латинского *dekorare* – украшать.

Декоративное искусство возникло еще в каменном веке, когда люди создавали бытовые предметы очень простой формы, но уже украшали их узорами. Первым украшениям они придавали магическое значение.

Декоративное искусство лучше развилось там, где для этого были соответствующие условия, в частности необходимые материалы: глина, дерево, камень.

Куманец (с. Опoшня)

Мастер И. Билик. Сосуд в форме быка (с. Опoшня)

В соответствии с материалом и его обработкой развились разные виды декоративно-прикладного искусства: ткачество и ковроделие, народный костюм и вышивка, керамика, резьба по дереву, чеканка (получение рельефного изображения на тонких металлических пластинах с помощью постукивания специальным инструментом), лозоплетение, художественное стекло, писанкарство и декоративная роспись.

а

б

Современные светильники: а – промышленное изделие, б – авторская работа

а

б

Вазы: а – промышленное изделие, б – авторская работа (мастер П. Димич)

Совершенствуя методы изготовления своих изделий, ремесленники прошлого старались создавать товары наиболее привлекательными, удобными в пользовании, надежными и долговечными. Над тем, что когда-то делал один человек, в современном обществе работают люди разных профессий: технологи, конструкторы, рабочие, дизайнеры.

Слово *дизайн* с английского переводится как *проект, рисунок*. Задача дизайнера — спроектировать, создать привлекательный внешний вид предмета, но чтобы при этом он не потерял своего удобства, практичности. Дизайнер должен следить за модой и предвидеть, что покупателю может больше понравиться, учитывать разные вкусы. То есть цель работы дизайнера — придать товару такой внешний вид, чтобы из многих похожих мы выбрали именно этот.

Художественное стекло. Рыба

В то время как дизайнеры создают образ большой промышленной партии товаров, мастера декоративно-прикладного искусства изготавливают уникальные,

уникальные, авторские работы, которые отличаются высокой художественной ценностью и оригинальностью.

неповторимые вещи, часто существующие в единичном экземпляре, и поэтому они так высоко ценятся.

Но и те, и другие создают и украшают вокруг нас предметную среду, в которой мы существуем: работаем, отдыхаем, живем.

1. В чем отличие между произведениями декоративно-прикладного искусства и дизайна?
2. Над какими окружающими вас предметами, работали дизайнеры? В чем вы ощущаете их влияние?
3. Является ли попыткой дизайнерского проектирования ремонт в квартире? А как считают одноклассники?

Создайте эскиз-проект предмета быта. Это может быть настольная лампа, посуда, рамка и т.п. Свой замысел вы можете воплотить в жизнь, если хорошо продумаете, из каких материалов его воплотить.

Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, цветные карандаши.

План работы:

- Попробуйте представить и нарисовать на листе бумаги один и тот же объект по-разному: меняя внешний вид, пропорции.
- Из таких эскизов-набросков выберите тот, который кажется вам наиболее удачным, и уже на другом листе сделайте его увеличенное изображение.
- В увеличенном изображении попробуйте продумать и детально изобразить разные части бытового предмета, обращая при этом особое внимание на то, будет ли удобно им пользоваться.

Вместе с родителями создайте дизайнерскую рамку для семейного фото.

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОЙ РАМЫ

1. Для того чтобы сделать дизайнерскую раму для фото, надо вырезать из картона рамку, нужной для вас толщины. Внутреннее отверстие в ней должно быть немного уже чем изображение, которое вы собираетесь поместить в рамку. Цвет рамки должен подходить к выбранному изображению. Ведь неправильно, если рамка будет слишком яркая и будет отвлекать внимание от самого фото.

2. На картонную основу можно наклеить кружево, можно оплести ее нитями, можно даже сделать аппликацию из разных лоскутков ткани.

3. На завершающем этапе работы один или более уголков в нашей рамке можно украсить декоративной деталью, которая станет акцентом дизайнерской композиции. Для этой цели подойдут разнообразнейшие вещи: ленточки, пуговицы, бусинки, природные материалы, такие как засушенные листики, перышки, ягодки, ракушки или даже морские камешки.

24. ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Орнаментальный мотив

Орнамент (лат. *ornamentum* – украшение) – узор, построенный на ритмическом повторении геометрических элементов – растительных или животных мотивов и предназначенный для оформления разнообразных вещей (предметов быта, мебели, одежды, оружия и т. д.), архитектурных сооружений.

Мотив – часть орнамента, его главный элемент. В зависимости от мотивов орнаменты делятся на три группы: *геометрические, растительные, животные*. Как видно из названия, главным мотивом геометрического орнамента являются геометрические фигуры.

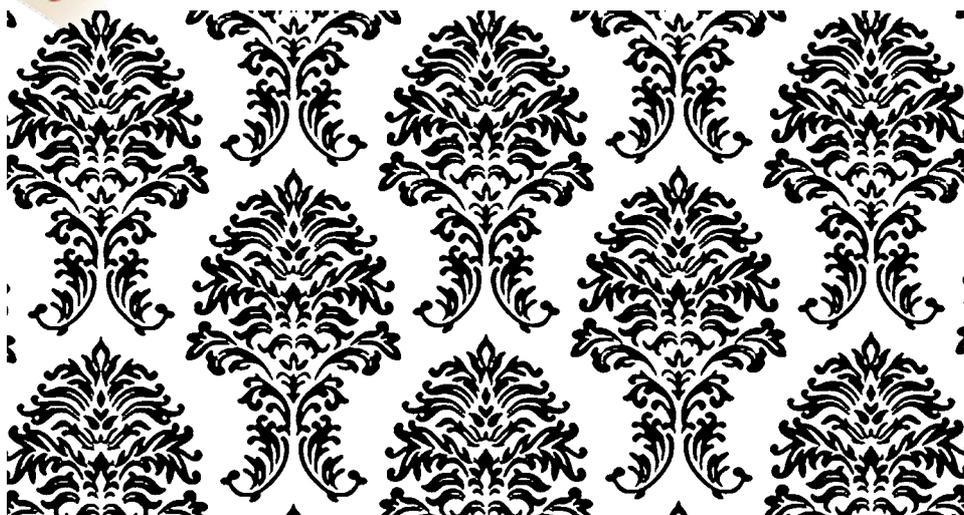
В основе растительного орнамента лежат реально существующие в природе цветы, листва, плоды и т.д.

В животных орнаментах изображают животных, например коня, зайца, рыб, петуха, голубя, кукушку.

По композиции орнаменты делят на несколько видов: *в полосе (фризы), в квадрате, в прямоуголь-*

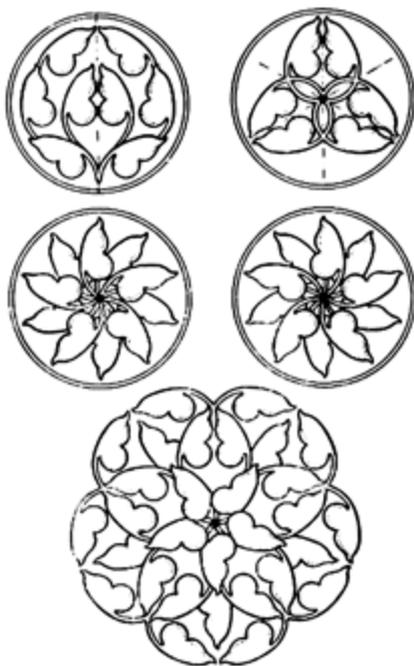
Фриз

Раппорт

нике, в треугольнике, в круге (розетты). Исходя из этого, различают три их типа:

- линейные;
- ячеистые (состоящие из равных ячеек);
- замкнутые.

Розетта

Линейные орнаменты – это орнаменты в полосе с линейным вертикальным или горизонтальным чередованием мотива.

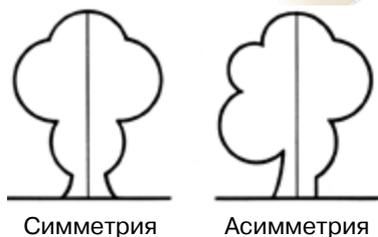
Ячеистый, или раппортный, орнамент – это мотив, который повторяется и по вертикали, и по горизонтали. Это орнамент бесконечный во всех направлениях. Раппорт – элемент орнамента, его главный мотив. Обычно используют прямоугольный раппорт.

Замкнутый орнамент komponуется в прямоугольнике, квадрате или круге (розетте). Мотив в нем или не повторяется, или повторяется с поворотом на плоскости.

Симметрия (от древнегреческого – *соразмерность*) – соответствие,

неизменность, проявляемые при каких-либо изменениях, при повторях, при воспроизведении. Двусторонняя симметрия, например, означает, что правая и левая стороны относительно какой-либо плоскости выглядят одинаково. **Асимметрия** – отсутствие или нарушение симметрии.

Ось симметрии – воображаемая линия, разделяющая фигуру на две зеркально равные части. По количеству осей симметрии фигуры бывают: с одной осью симметрии, с двумя, с четырьмя, а в круге вообще бесконечное количество осей симметрии.

В изобразительном искусстве симметрия – средство создания художественной формы. Она присутствует в орнаментальной композиции и является одной из форм проявления ритма в орнаменте.

Ритмом в орнаментальной композиции называют закономерность чередования и повтора мотивов, фигур и интервалов между ними. Ритм – главное свойство любой орнаментальной композиции. Характерной чертой орнамента является ритмический повтор мотивов и элементов этих мотивов, их наклоны и повороты.

Ритмическое построение – это взаимное расположение мотивов в орнаментальной композиции. Ритм организует определенное движение в орнаменте: переходы от малого к большому, от простого к сложному, от светлого к темному или повторы тех же форм через определенные промежутки.

Ритм может быть:

- 1) метрический (равномерный);
- 2) неравномерный.

Ученическая работа. Орнаменты, выполненные краской и кистями

1

2

3

Ученические работы. Орнаменты, выполненные краской и кистями (1);
вытынанки (2, 3).

В зависимости от ритма узор становится статичным или динамичным.

Неравномерный ритм придает композиции динамику, а равномерный делает ее спокойной.

1. Что такое орнамент? Как разделяют орнаменты по различию мотивов?
По композиции?

2. Какие три типа орнаментов вы знаете?

Выберите формат и попробуйте создать орнаментальную композицию.
Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш,
резинка, кисти, фломастеры, цветные карандаши.

План работы:

- Выберите тип и формат будущего орнамента, его основные мотивы и цветовую гамму.
- Решите, какой тип симметрии вы примените.
- Элементы орнамента будут повторяться или чередоваться?
- Определите, где в вашей композиции будут акценты, какой цвет будет доминировать.
- Определите, статическим или динамическим будет ваш орнамент.
- Какими деталями вы обогатите свою композицию, каким будет фон?

25. УКРАИНСКИЕ ПИСАНКИ

Писанкарство – одно из проявлений самобытной культуры народа. Писанки украшали орнаментами-узорами, построенными на ритмическом повторении геометрических элементов, растительных или животных мотивов.

Геометрические элементы очень простые: кружочки, треугольники, ромбы, «кривульки», линии. Сейчас используют такие мотивы, как «бараньи рога», «кучери», «кудрявцы», «ветрячки», «гребеночки», «восьмигранная звезда». «Кривульки», или

«бесконечник», – зигзагоподобный меандровый орнамент, который известен еще со времен трипольской культуры. К этому виду орнаментальных мотивов принадлежат «сосенки», «хвощ» и «перерва». Известный узор «рожи» (звезды, розетки) представляет собой переход от геометрического к растительному орнаменту. Иногда он напоминает изображение солнца.

В основе растительного орнамента лежат наблюдения за реально существующими природными формами. Их выразительность – яркое впечатление от увиденного.

Самая распространенная техника декорирования пасхальных яиц – восковая роспись, хотя популярными были также и крашенки, дряпанки, крапанки или шкрябанки.

Писанки на тарелке

Писанки, крашенки, крапанки

Писанки начинали изготавливать не в какой-либо определенный день, а в удобное, свободное от домашней работы время. Однако к этому действу готовились. Если Пасхальный пост – время духовного и физического очищения, то день, когда делали писанки, был вдвойне особенным. Эту работу начинали умиротворенными, прогнав все нехорошие мысли. Начинали писать со слов: «Господи, благослови». Часто первую писанку увенчивали надписью: «Христос Воскрес!». В этот день писанкарка старалась не делать трудной работы, чтобы рука не дрожала и могла выводить четкие узоры.

На протяжении Пасхальных праздников писанками одаривали детей, родственников, соседей. Вареные писанки ели за праздничным столом, самые удачные писанки освящали в церкви и обязательно сохраняли от Пасхи до Пасхи.

Освященные писанки очень чтили, их хранили на видном месте или возле икон, они были оберегом и украшением дома. Такая своеобразная коллекция была гордостью каждой писанкарки. Люди не представляли праздника Пасхи без писанки.

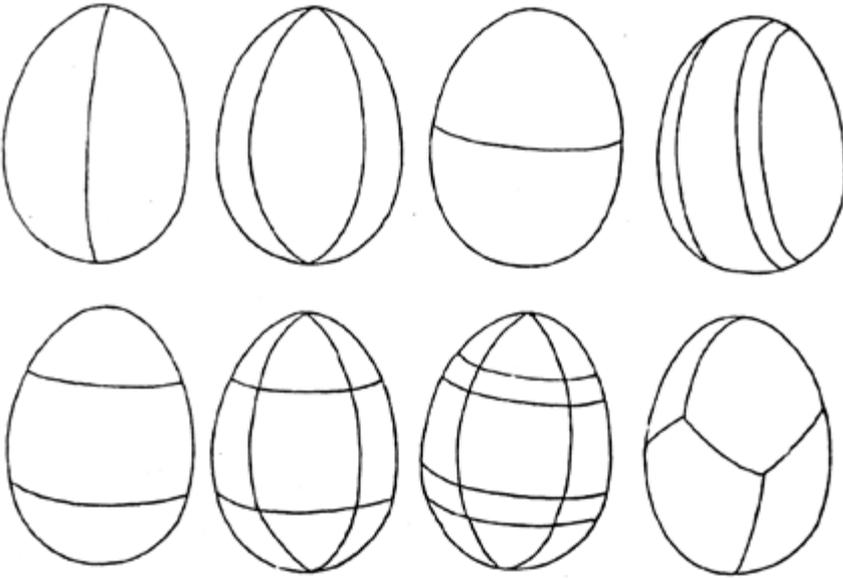

Создайте эскиз пасхальной писанки. Попробуйте расшифровать смысл изображений.

Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, цветные карандаши.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте (найдите соответствующее место) изображение, нарисуйте увеличенный силуэт яйца.
- Выберите одну из предложенных в учебнике схем традиционной росписи писанок.
- Определите, какими цветами вы будете пользоваться. (Традиционные – желтый, оранжевый, красный, черный.)
- Начните наносить цвета с самого светлого, как в настоящей писанке.
- Если вы довольны результатом, то можете попробовать сделать и настоящую писанку, пользуясь советами в учебнике.

Схемы расположения орнаментов на поверхности писанки

1. Расскажите, как ваша семья празднует Пасху.
2. Вместе с друзьями попробуйте сделать к празднику писанку или дряпанку по своим эскизам.

Дряпанки

Основные орнаментальные мотивы писанкарства: солнце, звезды, «бараны рога», «кучеры», «кудрявцы», «ветрячки», «гребеночки», «восьмигранная звезда», «кривульки», или «бесконечник», голубь, конек, рыба и другие

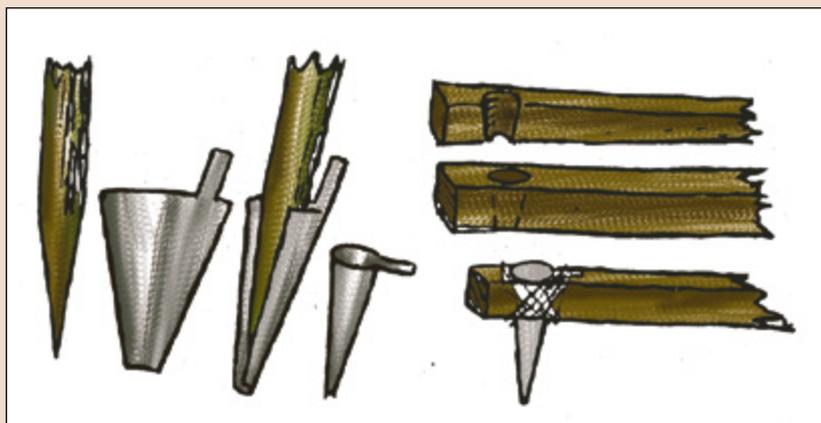

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПИСАНКОЙ

Писанкарский инструмент **писачок** довольно простой в изготовлении. В расщепленную на конце палочку под прямым углом вставляют металлическую трубочку, чаще используют металлический наконечник от шнурков для обуви. Эту деталь закрепляют тонкой проволокой. Писачок макают в растопленный воск, потом нагревают над пламенем свечи. Этим разогретым инструментом наносят орнамент на поверхность яйца.

Еще один инструмент **кульку** изготавливают так. В конце палочки втыкают иглу или шпильку с утолщением на конце. Иногда используют обычную спичку. От величины утолщения зависит размер и характер орнамента. Кулькой работают по-другому: ее макают каждый раз в горячий воск, не нагревая на огне. Капельку воска, который собирается вокруг утолщения, быстро наносят на яйцо. Получается что-то наподобие запятой. Из таких элементов выполняют узор. Часто писачок и кульку объединяли в одном инструменте (с одной стороны палочки – писачок, а с другой – кулька). Роспись делают сразу двумя техниками, что обогащает и разнообразит орнаментальный мотив.

Для писанок берут куриные яйца хорошей формы с белой гладкой скорлупой, чтобы орнамент был контрастный и четкий, а цвет насыщенный и чистый. Поскольку краска не

Писанкарские инструменты

всегда хорошо держится, яйцо перед росписью протирают раствором уксуса и воды в пропорции один к одному.

Обычно писанку пишут на сыром яйце. Прележав некоторое время, она засыхает изнутри и потому может сохраняться годами. А можно предварительно удалить содержимое. Для этого в скорлупе проделывают с противоположных сторон две дырочки и выдувают его. После росписи писанки покрывают не очень плотным слоем воска, после чего кладут в холодный раствор краски. Предварительно дно посуды, предназначенной для крашения писанок, выстилают тряпкой. Потом на очень медленном огне доводят до кипения. Когда на поверхности раствора краски появилась пленка растопленного воска – это знак, что писанки готовы. Их вынимают и с еще горячих стирают остатки воска. Чтобы писанка была яркой, ее протирают маслом.

Этапы работы над писанкой

26. СИМВОЛИКА УКРАИНСКОГО ОРНАМЕНТА

Вышивка — традиционный для Украины вид прикладного искусства. Испокон веков каждый регион имел свои характерные особенности цветовой гаммы, основных мотивов орнамента. Вышивали в свободное от полевых и других хозяйственных работ время.

На Полтавщине вышивали преимущественно белыми нитками, изредка красными и серыми. Узор обводили черными или цветными полосами.

Вышивки Полесья простые и четкие по композиции. Ромбы и другие геометрические мотивы повторялись раз за разом. Вышивали красной ниткой на бело-сером фоне.

Узоры Волыни геометрические, очень четкие и простые по композиции. Это одноцветные вышивки, выполненные красной ниткой на белом фоне. Для Черниговщины характерны белые вышивки. Геометрический или растительный орнамент вышивался белыми нитками или с вкраплением красного и черного цветов.

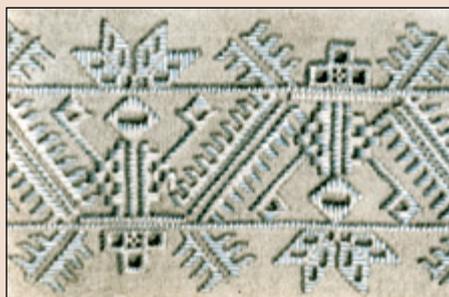
Вышивкам Киевщины присущ растительно-геометрический орнамент со стилизованными гроздьями винограда, шишками хмеля, восьмиконечными розетками, ромбами, квадратами. Основные цвета вышивок — белый, кораллово-красный, оттененный черным.

Стилизация растительных мотивов в вышивке
(вышивка шелком. Киевщина, XVIII в.)

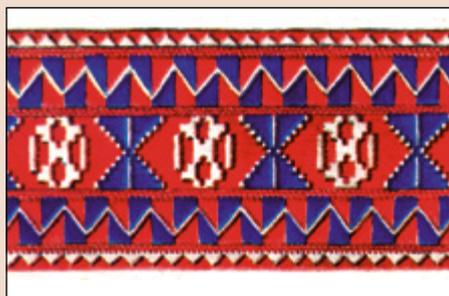
а

в

г

д

б

е

Образцы вышивки разных регионов: а – Прикарпатье, б – Гуцульщина, в – Полтавщина, г – Подолье, д – Закарпатье, е – Киевщина

На Буковине, кроме растительных и геометрических мотивов, использовали животные.

Для гуцульской вышивки характерно разнообразие геометрических и растительных узоров. Два или три оттенка желтого цвета проясняли вышивку и придавали ей золотистый отблеск.

Для вышивок Закарпатья характерен мотив «кривуля» в разных техниках исполнения. Цветовая гамма вышивок широка: красное объединяли с черным (при этом выделяли один цвет – черный или красный), использовали как белые, так и многоцветные орнаменты.

Все эти региональные особенности мастера вышивок сохраняют и в наше время.

На протяжении веков в искусстве вышивания непосредственное содержание символических изображений постепенно исчезало. Однако символика их в основном сохранилась благодаря традициям.

Стилизованное древо жизни
(вышитый рушник, Полтавщина, XIX в.)

Стилизованная кисть калины в
вышивке

Древо жизни в работах художников

На рушнике для путешественника вышивали разноцветные полосы, и каждая имела свое значение: красная – на счастье, зеленая – встреча с хорошими людьми, коричневая – дорогу под чистым небом, синяя и желтая – на здоровье и удачу. Маленьким девочкам вышивали рушники-росянички с изображением яблонь и незабудок, для мальчиков – рушники-грайлики – с узорами из бархатцев, васильков и барвинка, а между ними листья дуба, любисток и хмель.

Каждый вышитый мотив что-то символизировал: голуби, которые смотрят друг на друга, – взаимопонимание и уважение, ромбы – плодородие, восьмиугольная звезда – знак солнца, виноград – радость и красоту создания семьи, калина – символ крови и бессмертия, женской красоты, дуб – мужскую силу и энергию, нежный и хрупкий мак – оберег от зла, память рода, память о погибших, цветок лилии – добродетель и чистоту.

В украинской вышивке часто используются такие мотивы, как виноград, хмель, барвинок. Так, мотив барвинка является символом немеркнувшей жизни, яблоко – любовь. В современной вышивке встречается и давний символ – древо жизни, который изображается стилизованно в форме листьев или ветвей.

Древо жизни. Ученические работы

1. Какими элементами орнамента вы украсили бы свою одежду? Какой смысл вы вложили бы в этот орнамент?

2. Можно ли в орнаменте закодировать какое-либо пожелание?

1. Попробуйте создать эскиз вышивки рушника для лучшего друга.

2. Попробуйте создать свое древо жизни с элементами народной традиции.

Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, цветные карандаши.

План работы:

- На листе бумаги сконструируйте изображение.
- Карандашом легонько наметьте ось симметрии и очертания дерева, чтоб была возможность стереть неудачные линии, не повредив бумагу.
- Исправьте неудачные, на ваш взгляд, очертания.
- Продумайте и решите, как сделать детали: листву, ветви, цветы, птиц или животных.
- Определите, какие цвета будут преобладать — контрастные или сдержанные.
- Решите, будете ли акцентировать на чем-либо внимание.

Найдите вышитые вещи у вас дома. О чем рассказывают орнаменты на них?

27. КАК СТИЛИЗОВАТЬ ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ

Разглядывая орнамент или декоративное панно, мы замечаем, что природная форма силой воображения перевоплощается с помощью условных линий, пятен во что-то совершенно новое. Мы угадываем растение или животное, хотя оно все же не такое, как на фото.

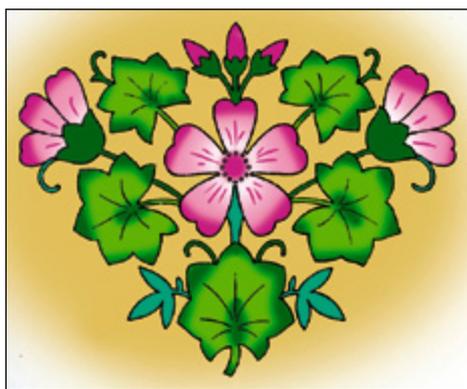
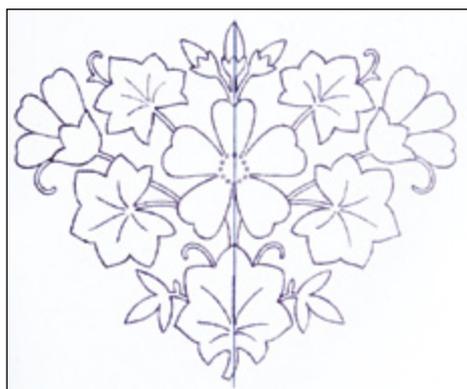
Существующая форма упрощается до предельно обобщенной, геометрической формы. Это позволяет много раз повторять мотив орнамента без лишних усилий и специальных приспособлений. То, что было утрачено природной формой при упрощении и обобщении, привело к плоскости изображения и дало возможность использовать ее как художественный орнаментальный мотив: ритмически повторять, разворачивать, воссоздавать в разных масштабах.

Как природные формы превращаются в мотивы орнамента? Сначала выполняют зарисовку с натуры, максимально точно воссоздавая сходство и подробности (этап «фотографирование»). Дальше — перевоплощение — переход от зарисовки к условной форме. Надо будто упростить, разложить изображение на простые геоме-

Панно – картина или барельеф, который заполняет часть стены, потолка; так иногда называют и просто декоративную картину.

Лягушки. Иван Семенюк. Шитье.

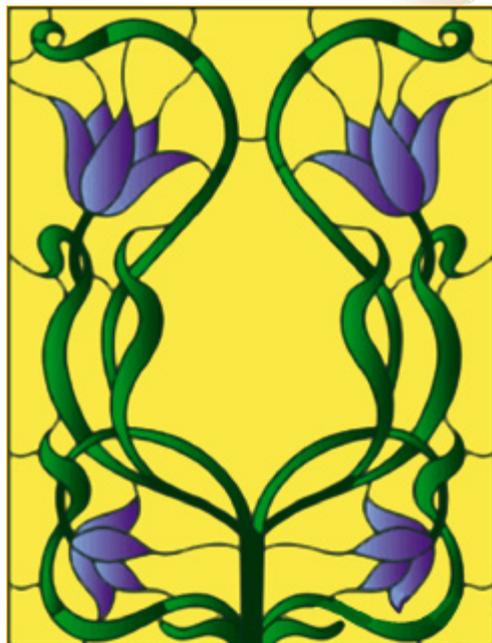
Этапы стилизации дикой мальвы

трические формы. Это — трансформация, стилизация мотива. Из одной зарисовки можно создать разные орнаментальные мотивы.

Ритмически повторяя или чередуя орнаментальный мотив, можно создать собственный, неповторимый орнамент.

Настя Фомичева. Пример стилизации жука (1).
Ксения Головина. Пример стилизации мотылька (2)

Этапы стилизации колокольчиков: зарисовка карандашом, цветная зарисовка, стилизованное изображение

1. Что такое стилизация?
2. Какие черты присущи стилизованной форме?

Выберите реальную модель в природе (можете использовать зарисовки цветов или растений, которые вы делали осенью) и попробуйте создать ее стилизованное изображение.

Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, цветные карандаши.

План работы:

- Выполните несколько набросков с натуры природных объектов (это можно сделать заранее) или используйте те ботанические зарисовки или зарисовки цветов, которые вы делали осенью. Проанализируйте их.
- Выделив характерные, узнаваемые детали изображения, перенесите их на бумагу. Возможно, это будет лишь промежуточный этап стилизации, а может, у вас с первого раза получится удачное изображение. В любом случае необходимо попробовать несколько раз по-разному стилизовать один и тот же объект.
- На отдельный лист бумаги перенесите самое удачное изображение. Решите, какой тип симметрии вы примените, а может быть, создадите асимметричное изображение.
- Цвета могут быть естественными, хотя стилизованное изображение допускает и некоторые нарушения. Поясните причину изменения цвета (гармония цветовой гаммы, символика цвета). Обратите внимание на детали, фон.

Екатерина Белокур (1900–1961) – народный художник Украины. Родилась в с. Богдановка на Киевщине, где и прожила всю жизнь. Необыкновенное дарование мастера раскрылось в таких ее картинах, как «Цветы», «Цветы и овощи», «Натюрморт с колосками и кувшином». Екатерина Белокур создала жизнерадостные, поэтические композиции. Она рисовала пышные букеты, уделяя внимание каждому цветочку, каждой детали. Произведения народного мастера поражают богатством красок, утонченностью и завершенностью.

Е. Белокур. Натюрморт с колосками и кувшином

Мария Приймаченко (1908–1997) родилась в с. Болотня на Киевщине. В своих работах художница создала неповторимый мир с цветами, зверями и птицами. Звери у нее добрые и злые, неуклюжие и симпатичные, выдуманные и реальные. Яркие и разнообразные краски в произведениях Марии Приймаченко: «Калиновый берег», «Гороховый зверь», «Свадьба в лесу», «Древний болотный зверь», «Медведи-гасечники». Неотъемлемой частью содержания картин стали самобытные авторские подписи — стихи, поговорки, притчи. Произведения М. Приймаченко привлекают внимание своеобразностью видения мира, любовью к жизни, людям и родной земле.

М. Приймаченко. Черный зверь

Ковер. Полтавщина

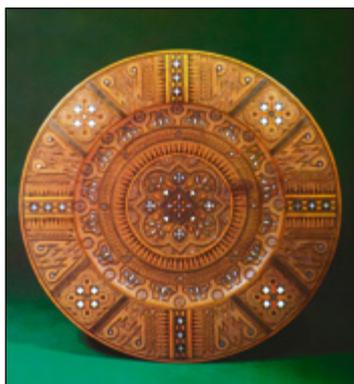
28. НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

В прежние времена, когда в Украине существовало натуральное хозяйство, крестьяне сами делали предметы быта, орудия труда, одежду. Постепенно стали образовываться центры народного прикладного искусства — ковроделия, ткачества, гончарства, кузнечества, художественной обработки дерева, шитья.

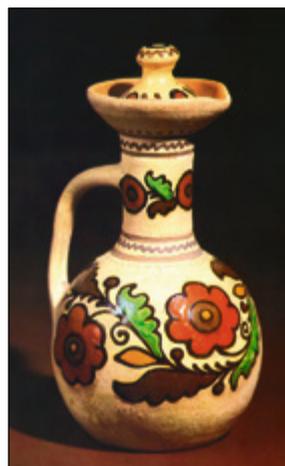
Ныне одним из наиболее развитых центров украинского народного искусства является г. Косов, который находится в Прикарпатье. Здесь изготавливают керамическую посуду, которую раписывают рисунками с сюжетами из жизни жителей карпатских сел. Широко распространено в Косове искусство резьбы по дереву. Издавна изделия из дерева (мебель, музыкальные инструменты, посуда) украшались резными геометрическими узорами и инкрустировались разноцветным деревом, бисером, металлом и перламутром. Далеко за пределами края славится Прикарпатье еще и ковроделием, ткачеством, шитьем, писанкарством.

г. Харьков. Кувшин в виде мещанина. XIX в.

В. Девдюк. Резное блюдо (г. Косов, резьба по дереву, инкрустация бисером)

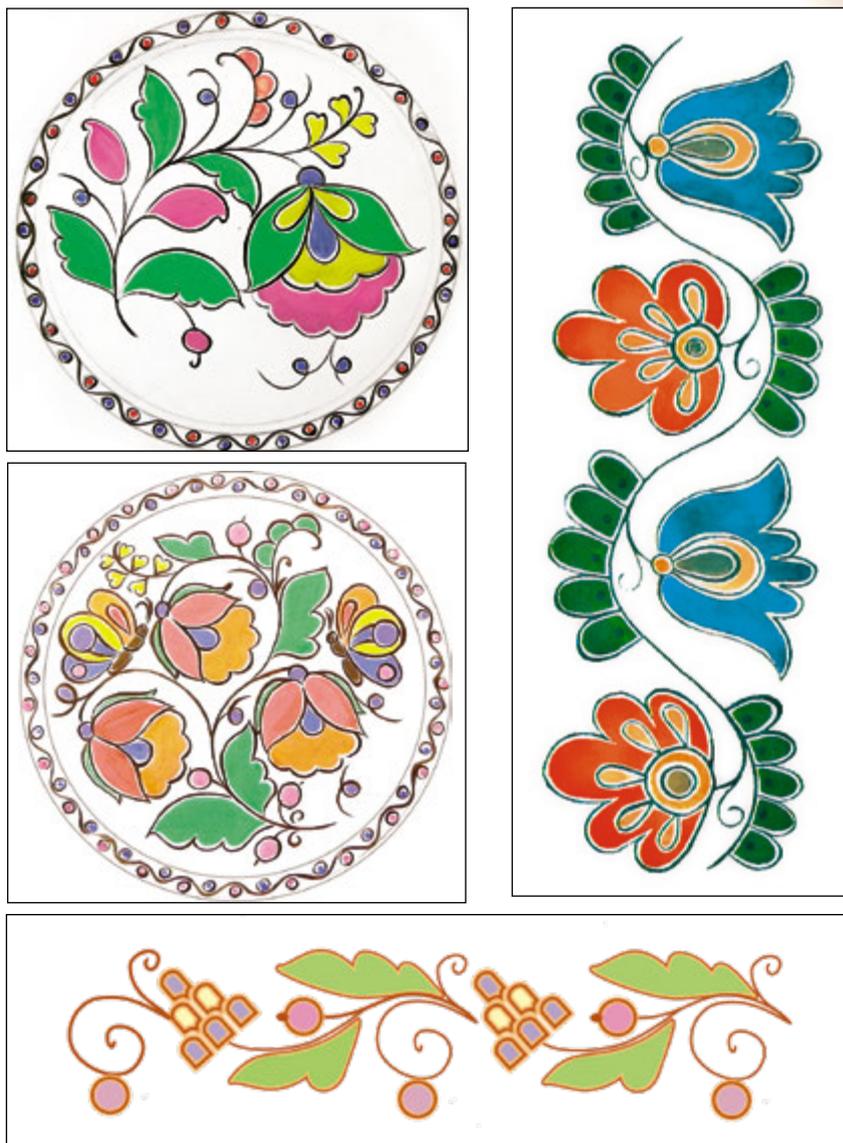
Мастер Ф. Чирвенко. Кувшин (с. Опошня, XIX в.)

В с. Опошня Полтавской области можно познакомиться с произведениями мастеров гончарства. Здесь создают куманцы, дзбанки, игрушки, вазы, бочонки, посуду из желтой глины и расписывают их белыми, красными, рыжими узорами с изображением растений, зверей, птиц.

В западной части Карпат, на Бойковщине, народные мастера делают оригинальные «горбатые» сундуки в виде маленького домика с двухскатной крышей. Их украшают резными и нарисованными геометрическими орнаментами. На Бойковщине производят также глиняную посуду зеленого цвета, одежду, расшитую геометрическими орнаментами, украшения из бисера.

Косовская керамика

Эскиз росписи в круге и в полосе в стиле опошнинской росписи

В селе Петриковка, что в Днепропетровской области, заботливо сохраняют традиции знаменитой петриковской росписи. В Украине существуют и другие центры народных художественных промыслов. Наша земля богата талантливыми людьми. Лучшие произведения народных мастеров заботливо хранятся в музейных собраниях Киева, Львова, Ивано-Франковска, Полтавы, Коломыи и других городов.

Элементы опошнинской росписи: грозди, листья, цветы, бесконечники

1. В каких центрах народных промыслов вы бывали?
2. Какие предметы традиционных народных промыслов есть у вас дома? Расскажите, как они к вам попали.

Выберите формат и попробуйте создать декоративную композицию.

Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, цветные карандаши.

План работы:

- Решите, какой тип симметрии вы примените или, может быть, создадите асимметричное изображение.
- Определите, где в вашей композиции будут акценты, какой цвет будет доминировать.
- Цвета могут быть традиционными для украинского прикладного искусства, а могут отличаться, например, гармонией цветовой гаммы, символикой цвета.
- Решите, какими деталями вы обогатите свою композицию, каким будет фон.

Вместе с родителями сделайте из соленого теста и распишите декоративную плитку или рельефное изображение. Как изготовить соленое тесто для декоративного изделия, мы рассказывали в разделе, посвященном скульптуре. Краски для этого подойдут гуашевые или темперные.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛИТКОЙ

1. Для создания декоративной росписи нужно сначала, как и в любой другой творческой работе, создать эскиз. На поисковом эскизе вам нужно будет продумать форму будущей плитки: квадрат, круг или вообще зооморфная или растительной формы. Также нужно выбрать стиль, в котором будете расписывать плитку: в опошнинском, коломыйском или произвольном, выдуманном именно вами.

2. Из соленого теста сформируйте плитку и подсушите ее.

3. Высохшую плитку распишите гуашью в выбранном вами стиле. Цветовая гамма также должна отвечать замыслу: будет ли это традиционный для определенного региона колорит или выдуманный вами.

Этапы работы
над плиткой

Готовая плитка

В. Глуценко. Все для тебя, любимая (роспись на картоне, с. Петриковка)

29. ПЕТРИКОВСКАЯ РОСПИСЬ

Петриковка – село в Днепропетровской области, одно из тех, где ценят и заботливо сохраняют традиции давних народных промыслов. Знаменитая петриковская роспись известна далеко за пределами Украины. Петриковка 230 лет тому назад была основана Петром Калнышевским. В этом свободном казацком селе возник интересный обычай: женщины стали расписывать стены домов яркими цветочными орнаментами. Их рисовали кистями, сделанными из кошачьей шерсти, спичками, обмотанными мягкой тканью, и просто пальцами. Краски разводили на яйцах и молоке, а цвета выбирали яркие, как сама природа Приднепровья.

Элементы петриковской росписи. «Зернышко» – простой мазок, профиль которого зависит от кисточки. Это один из основных элементов петриковской росписи, с помощью которого создаются все орнаментальные мотивы. «Кривенькие зернышки» – очень распространенный элемент, с помощью которого образуются перистую листву, бутоны, лепестки цветков. Чтобы сделать «кривенькое зернышко», надо кончик кисточки опустить на бумагу возле вертикальной линии. Вытягивая тонкую линию усика, де-

Владимир Мельник. Элементы петриковской росписи

лают легкий поворот кисточки. Заканчивают этот мазок прижиманием «пятки» кисточки к бумаге.

Можно нарисовать «бегунок», который состоит из трехлепестковых цветков и «перистой листвы». Цветы, размещенные на одинаковом расстоянии друг от друга (наклон цветка каждый раз меняется), соединяют легкой волнистой линией, по краям которой располагают листочки с длинными усиками («перистая листва»). «Бегунок» – один из самых важных элементов петриковской росписи. Он может быть использован для декоративного обрамления любого изделия.

Рисование ромашки, майора, астры. Новые необходимые элементы композиции создают объединением таких мазков, как «зернышко» и «кривенькое зернышко». Нужно учитывать их размер, размещение и цвет. В основе цветков – «бутон», дополненный в определенном порядке мелкими и крупными лепестками. На основе цветка «бутона» строятся и другие большие цветочные элементы. В зависимости от формы основы (округлой, удлиненной или растянутой вширь) выбирают форму растительного элемента. Еще один вариант цветка можно сделать с помощью «зернышек», расположенных по кругу в один или несколько рядов. Эти полосы позволяют сделать ромашки, майоры и астры. В середине круга

Владимир Мельник. Этапы создания декоративной росписи

«зернышек» деревянным концом кисточки, окунутым в густую краску, наложите цвет небольшими точками, которые сделают рисунок более рельефным и веселым. На основе этих новых растительных элементов можно выполнить свои варианты цветов, создать новый мотив орнамента с помощью уже известных нам приемов.

Выполнение смородины, орехов, кисти калины с помощью пальца. Ягоды калины, винограда, смородины и орешки петриковцы делают кончиком пальца или палочкой. Набрав краски на кончик пальца, сделайте оттиск на бумаге. Он может быть меньшим или большим (если выполнять оттиски палочкой, все они будут одинаковыми по размеру). Сделав несколько ягодок, разместите их в форме кисти, грозди или корзиночки (ягоды размещают одна над другой, постепенно уменьшая их размер), потом соедините ягоды тонкими веточками. Рисунок можно дополнить волнистыми листочками и тоненькими усиками, создавая таким образом новые интересные элементы.

Выполнение элемента «переходной мазок». Этот элемент выполняют кистью большего размера, чем предыдущие. В петриковской росписи часто встречается эффект плавного перехода одного насыщенного цвета в другой – более светлый или темный. Это

Елена Щербань, Анна Назаренко, село Петриковка.
Декоративные композиции

достигается «переходным мазком». На кисть набирают краску яркого цвета (например, зеленую), потом кончиком кисти набирают краску более светлую (например, желтую). Делают первый мазок: сначала тянут светлый (желтый) усик, постепенно появляется второй оттенок (зеленый), который набирает силу в конце мазка. Для нового мазка весь процесс повторяют.

Объединение деталей орнамента с помощью «петушинок». Чтобы композиция имела законченный вид, в петриковской росписи используют так называемое «петушиння», то есть соединение как отдельных мазков в цветах и листочках, так и отдельных элементов между собой. Это могут быть тоненькие линии, соединенные в одной точке в цветах, вдоль центральной линии в цветке, или разные «травинки», «бутоны», маленькие ягодки, колосочки и много других мелких деталей, которые размещены вокруг основных элементов или вдоль стебля в букетах.

Эти элементы являются дополнительными средствами для обогащения рисунка, но они имеют большое значение в петриков-

Владимир Мельник. Этапы создания декоративной росписи

ской росписи, потому что являются завершающим элементом всего произведения, придают ему легкость, выразительность, остроту и объемность.

На начальном этапе работы лучше всего обратиться к произведениям признанных мастеров петриковской росписи, внимательно их рассмотреть и попробовать сделать копии с этих работ.

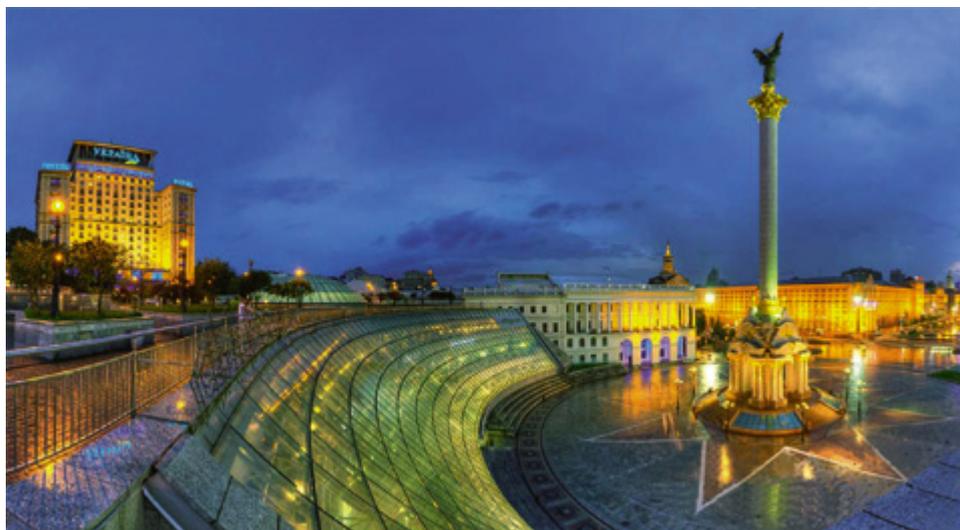
1. Назовите основные элементы петриковской росписи.
2. Чем мастера-петриковцы выполняли свои росписи?
3. Какие цвета преобладают в петриковской росписи?

1. Выполните декоративный цветок с помощью кисти.
2. Пользуясь советами в параграфе, выполните с помощью пальца декоративную кисть калины, а используя мазок «кривенькое зернышко» – перистую листву вокруг кисти. «Петушинками» дополните свою декоративную композицию.

Раздел 4. СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВ

Главная площадь Киева — сочетание искусства скульптуры, архитектуры, ландшафтного дизайна и градостроительства

30. ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС

Вы уже познакомились с основными видами изобразительного искусства – графикой, живописью, скульптурой, декоративно-прикладным искусством. Но просто картину, просто гравюру, просто статую можно увидеть разве что в музее или художественной галерее. Обычно произведения, относящиеся к разным видам искусства, постоянно взаимодействуют между собой.

Представьте себе памятник, установленный в вашем городе или селе или тот, который вы, может быть, видели во время экскурсии. Если он расположен на площади, то вокруг обязательно существуют какие-то сооружения. Происходит взаимодействие скульптуры и архитектуры – они создают впечатление не отдельно, а вместе; у зрителя возникает общий образ. Если сочетание скульптуры и архитектуры удачное, площадь с памятником на ней становятся украшением города, и даже его символом. Известнейшие такие сочетания обрели всемирную славу, ими гор-

Школьное представление – сочетание разных видов искусств: литературы, музыки, изобразительного искусства, моделирования одежды и т.д.

дятся и восхищаются, даже не разграничивая, что именно здесь принадлежит к архитектуре, а что – к скульптуре.

Разные виды изобразительного искусства способны взаимодействовать не только друг с другом, но и с совсем другими искусствами, с которыми их, кажется, ничего не может связывать. Например, вы читали книжку и рассматривали иллюстрации в ней. Однако это два разных вида искусства – литература и графика, и они одновременно помогают вам представить героев и их приключения!

И самые большие возможности для объединения разных видов искусства дают театр и кино, а также цирк. Ведь, например, театральный спектакль – это объединение чуть ли не всех видов искусства, которые можно вспомнить. Во-первых, существует драматическое произведение, пьеса, которая принадлежит, конечно, к литературе. Очень редко спектакль может обойтись совсем без музыки, а иногда новые мелодии создают специально для него. А как же изобразительное искусство? На его ответственности – декорации и костюмы героев (то есть живопись, а иногда и графика). Декорации довольно часто бывают объемными. Актеров (если они не персонажи из театра теней) и, конечно,

их костюмы зрители также увидят во время спектакля со всех сторон. Итак, театральные художники используют еще и выразительные средства скульптуры, а иногда и архитектуры. Однако все сказанное совсем не означает, что в спектакле можно объединять любые декорации, костюмы, музыку и текст. Представьте, например, «Золушку», где текст будет обычным, а музыка –

Цирковое представление – также пример сочетания разных видов искусств

Ученические работы. Композиции на тему «Клоуны в цирке»

слишком страшной, костюмы – современными, а декорации будут изображать далекое будущее или другую планету! Это же несмотря на страшную музыку будет выглядеть просто смешно!

Если все будет удачно, зритель скажет в конце: «Какой замечательный спектакль!». Если же он скажет: «Гениальная пьеса!», или «Прекрасная музыка!», или «Очень интересные декорации и костюмы!», – спектакль не удался или, точнее, вышел похожим на борщ, в котором есть вкус свеклы, картофеля, сметаны, а вот вкуса борща почему-то нет!

Первые фильмы (вы, наверное, видели их отрывки) мало чем отличались от снятых на пленку спектаклей – разве что были черно-белые и сопровождалась лишь музыкой. Совсем другое дело – современные фильмы, особенно те, где используют ошеломляющие спецэффекты. Однако и из современных фильмов никуда не исчезли литература (сценарий) и музыка, так же осталось в них и изобразительное искусство – живопись, графика, скульптура, с помощью которых создают костюмы и декорации. Правда, теперь художнику в этом помогают не только карандаш и краски, но и компьютер.

1. Приведите примеры связи разных видов искусства из повседневной жизни.
2. Существуют ли виды искусства, которые не могут сочетаться между собой?

Сделайте декоративное панно «клоун».

Инструменты и материалы: для изготовления такого панно можно взять соленое тесто, акриловые краски, кисточки, стержень, нож, белые и оранжевые нитки, клей.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ДЕКОРАТИВНЫМ ПАННО «КЛОУН»

1. Для изготовления основы раскатаем пласт теста и вырежем из него прямоугольник. Раскатаем полоски из теста и сделаем из них рамку по краям четырехугольника. Приклеим эту рамку к целой пластинке и сделаем два отверстия наверху. Рамочка должна высохнуть, затвердеть. Нужно покрасить лицевую сторону основы выбранным для фона цветом. Эту подготовительную работу можно заранее выполнить дома вместе с родителями. А можно вместо основы использовать картон.

2. Голову клоуна слепим так: раскатаем овальную пластинку – лицо, сделаем стекой ему улыбку и морщинки возле глаз. Из дополнительных маленьких кусочков теста сделаем глаза и нос клоуну и приклеим их к лицу. Стекой вырежем зрачки. Прикрепим брови. На основу панно нужно наклеить волосы для клоуна, на том месте, где будет расположена его голова. Потом присоединим и саму голову клоуна.

3. Галстук-бабочку также слепим из теста и приклеим немножко ниже головы. Когда тесто подсохнет, покроем его краской.

Старинный театр марионеток

31. КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Кукольный театр – особый вид театрального искусства, в котором вместо актеров или наряду с ними действуют куклы. Сцена кукольного театра – уменьшенная модель сцены настоящего театра или же ширма, за которой прячутся актеры-кукловоды. И ширму, и заднюю часть декораций оформляют согласно содер-

Украинские народные куклы из платочка и куклы-мотанки

Теневые полупрозрачные раскрашенные куклы индонезийского кукольного театра ваянг-кулит

жанию произведения, которое разыгрывают перед зрителями. Это могут быть сказочные города, интерьеры или пейзажи – воображаемые, настоящие или даже инопланетные.

В кукольном театре, как и в обычном, все подчиняется основному замыслу. Место действия (ширма или сцена), внешний вид персонажей, музыка – все должно раскрывать идею сценария и создавать сочетание искусств. Театральная кукла в кукольном театре – главный художественный инструмент, с помощью которого спектакль показывается зрителю.

Куклы бывают разных типов. Тростниковые – актер держит куклу над собой и играет ею, находясь за ширмой. Главный стержень идет от головы через все тело, а два других – к рукам. Теневые куклы вырезаются из плотного материала или прозрачной кожи и подкрашиваются – тень получается разноцветная. Плоские куклы выпиливают из фанеры по частям. Туловище, руки, ноги и голову раскрашивают. Отдельные части соединяют друг с другом проволокой или веревками, чтобы они могли двигаться. Куклой-марионеткой управляют сверху нитями. Актер держит в руках дощечку, к которой прикреплены веревки от головы, рук,

Куклы из камыша и кукурузной листвы

ног. Покачивая дощечкой, актер водит куклу. Перчаточная кукла – самая простая. Ее основа – перчатка. Голову делают из разных материалов: папье-маше, поролону, пенопласту, пластилину, бумажных цилиндров. Руки – из того же материала, что и голову, и потом крепят к перчатке.

От чего зависит выразительность художественного образа созданной куклы? Конечно, от ее лица. Так сразу можно отличить положительного героя от злодея. Выражение лица помогает полнее раскрыть характер. Прическа и одежда – также важные элементы образа. С их помощью можно охарактеризовать определенные особенности: возраст персонажа, мужчина это или женщина, какую имеет профессию, богат он или беден. Итак, художнику здесь есть над чем поработать. К тому же в кукольном театре спектакли проходят совсем рядом со зрителями, прямо перед ними, поэтому заметна каждая деталь.

Все мы видели спектакли, где актер-кукловод прячется за ширмой. Ширму тоже можно украсить. А на задней части сцены должно быть изображено место действия, а то и несколько, в том случае если в спектакле действие происходит в разных местах.

Итак, кукольный театр – это важная часть театрального искусства. В кукольном театре работают настоящие актеры, режиссеры, художники. А кукла – это олицетворение живого существа

Куклы из соленого теста.
Их головки можно использовать
и для перчаточной куклы

Куклы из соломы

(человека или животного). Процесс ее «оживления» кажется зрителю чудом! Кукла может быть веселой, нежной, саркастической, злой. В кукольном театре можно создавать спектакли, которые невозможно было бы осуществить в другом театре.

1. Какие типы кукол вы знаете?
2. Применяются ли в кукольном театре законы воздушной перспективы?

Сделайте из картона плоскую куклу, руки и ноги которой двигались бы. Для этого нарисуйте на картоне ее образ и определите места, где отдельные детали будут перекрывать друг друга. После этого сделайте выкройку, раскрасьте ее и вырежьте. Места стыка частей куклы соедините тонким проводом или сшейте нитками.

Вместе с товарищами сделайте куклы и разыграйте отрывок литературного произведения, которое вы недавно выучили в школе. Голову для будущей перчаточной куклы слепите из пластилина, глины или соленого теста. Из нитей, сухой травы или соломы сделайте волосы. Раскрасьте лицо. Возможно, созданный вами образ будет нуждаться дополнительно в головном уборе. Продумайте одежду для своего персонажа.

Сделайте куклу из носка.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПЕРЧАТОЧНОЙ КУКЛОЙ

1. Для изготовления куклы голову лепим из соленого теста почти так же, как и для клоуна. Отличие в том, что она должна быть круглой и не будет приклеиваться на основу.

2. Лицо делаем так же: стекой формируем нос, улыбку, глаза и мошинки возле глаз. Глаза и нос можно сделать из дополнительных маленьких кусочков теста и приклеить их к лицу. Стекой вырежем зрачки. Потом в нижней части головы сделаем отверстие для пальца.

Самодельная перчаточная кукла

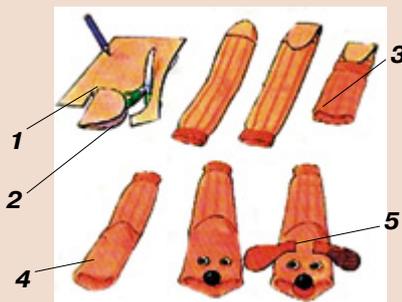

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД КУКЛОЙ ИЗ НОСКА ИЛИ ЧУЛКА

Из картона вырежьте овал (1), как показано на схеме, согните его пополам (2). Эту заготовку разместите внутри носка (чулка) (3), сформируйте рот и закрепите нитями (4). Извне в рот, на сгибе картона, можно пришить язычок. На голове прикрепите глаза, нос, прическу (или уши, если это животное) (5). Внутри носок (чулок) для объемности заполните ватой или другим наполнителем.

Куклы из носка и этапы их изготовления

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Наше путешествие по волшебной стране искусства заканчивается. Надеемся, что на протяжении этого учебного года вы многому научились и узнали много нового, а еще – что вам было интересно. Наверное, теперь, посещая выставку, музей или галерею, вы будете чувствовать себя увереннее. Ведь вам уже известны имена величайших художников – графиков, живописцев, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Вы ориентируетесь в видах изобразительного искусства, а также в техниках, которые применяют для их выполнения, то есть всегда сможете отличить акварель от линогравюры, а масляную живопись от офорта. Самое же главное – вы сами прикоснулись к увлекательному и загадочному процессу творчества. И все это произошло в этом учебном году!

Но к концу подошло лишь это путешествие. А в 6 классе нас ждут новые неожиданные встречи. Мы углубим наше знание перспективы, светотени, цветоведения. Мы научимся различать произведения искусства не только по видам, но и по жанрам. А еще мы сами будем создавать портреты, пейзажи, натюрморты, а также выполнять зарисовки и наброски с натуры. Мы познакомимся с другими выдающимися художниками прошлого и увидим лучшие их произведения.

Итак, до встречи!

СЛОВАРИК

Автопортрет – портрет художника, выполненный им самим.

Акварель – прозрачная краска, которая легко растворяется водой; произведение, выполненное такими красками.

Аллегория – в искусстве развернутое уподобление, части которого составляют систему намеков, воплощение в конкретном художественном образе абстрактного понятия.

Аппликация – изготовление орнаментов или художественных изображений наложением (нашивкой) или наклеиванием на бумагу (ткань) разноцветных кусочков бумаги (ткани); изделие, созданное таким образом.

Барельеф – скульптурное произведение, разновидность рельефа, в котором выпуклое изображение не очень сильно выступает над плоской поверхностью (фоном).

Батальный жанр – жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной жизни.

Буквица – заглавная буква, инициал.

Бытовой жанр – жанр изобразительного искусства, посвященный темам быта.

Воздушная перспектива – показывает, как меняется цвет и тон отдаленных предметов.

Вышивка – нашивание узоров на ткань или кожу разными видами нитей, бисером.

Виньетка – графическое украшение в виде небольшого рисунка в книжке и в других печатных изданиях.

Витраж – вид монументально-декоративного искусства: картина, выполненная на стекле красками или составленная из кусков стекла с помощью узких свинцовых полос.

Галерея – специальное помещение, в котором размещены для обзора произведения искусства.

Гамма цветовая – ряд гармонично взаимосвязанных оттенков цветов (с одним главным) в изобразительном искусстве.

Гончарное искусство – вид декоративно-прикладного искусства: изготовление изделий из глины; керамика.

Горельеф – скульптурное произведение, разновидность рельефа, в котором выпуклое изображение довольно сильно выступает над плоской поверхностью (фоном).

Граюра – вид графики, в котором изображение является печатным отражением.

Графика – вид изобразительного искусства, основным изобразительным средством которого является рисунок, выполненный преимущественно на бумаге карандашом, пером, кистью, углем и т.п.; печатные изображения, оттиснутые на бумаге гравированной формой. Различают станковую, книжную, журнально-газетную, прикладную, плакатную графику.

Гризайль – декоративная живопись, выполненная оттенками одного цвета, обычно черного или коричневого; иногда имитирует скульптурный рельеф.

Гуашь – непрозрачная краска, которая растворяется водой; рисунок, выполненный такими красками.

Декоративно-прикладное искусство – вид искусства, суть которого состоит в изготовлении предметов, имеющих художественные качества и предназначенных для удовлетворения практических потребностей (посуда, ткань, мебель), а также для украшения жилья, парков, архитектурных сооружений.

Декорация – художественное или архитектурное изображение места действия в сценических спектаклях.

Дизайн – художественное конструирование удобных и красивых предметов.

Жанр – 1. Стойкая разновидность художественного произведения, которая сложилась исторически: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, бытовой, батальный и др. 2. Изображение бытовых сюжетов.

Живопись – вид изобразительного искусства, которое воссоздает предметы и явления с помощью красок. Различают монументальную, декоративную, станковую живопись.

Задний план – то, что нарисовано позади и не представляет главного содержания картины, не является существенным.

Зарисовка – рисунок с натуры с целью тренировки или собирания материала для какой-либо темы в рисовании; набросок, эскиз.

Заставка – рисунок перед началом раздела, части книжки.

Икона – живописное изображение Бога или святых, являющихся предметом религиозного поклонения.

Иллюстрация – изображение, которое наглядно объясняет или дополняет любой печатный текст.

Инкрустация – врезание и вклеивание в поверхность предмета кусочков других материалов для его украшения.

Исторический жанр – жанр изобразительного искусства, посвященный темам истории.

Картина – произведение живописи, выполненное красками на полотне, бумаге, доске.

Книжная графика – разновидность графики, предназначенная для оформления книг.

Колорит – гармоническое объединение цветов в разноцветном произведении искусства.

Композиция – 1. Конкретное построение, внутренняя структура произведения. 2. Произведение как конечный результат творческой работы художника.

Контраст – резкая противоположность в чем-либо.

Контур – линия, которая очерчивает форму.

Концовка – графическая композиция, которая завершает и украшает книжку или любой ее раздел.

Краска – вещество для окраски предметов в тот или иной цвет, для рисования картин; слой такого вещества на поверхности предмета.

Круглая скульптура – вид скульптуры, произведения которой являются самостоятельными трехмерными объемами, не связанными с плоскостью фона. Круглую скульптуру одинаково интересно рассматривать со всех сторон.

Ксилография – разновидность гравюры на дереве.

Лак – раствор смол или целлюлозы в спирте, эфире или в масле, которым покрывают поверхность предметов для их сохранности и придания им блеска.

Лепка – создание скульптуры из мягких материалов (воск, глина, пластилин).

Лессировка – нанесение тонкого слоя прозрачной краски на картины с целью усилить или изменить окраску.

Линейная перспектива – показывает, во сколько раз уменьшится отдаленная часть предмета в сравнении с более близкой, благодаря чему появляется возможность правильно изображать предмет в любом положении.

Линейный рисунок – рисунок, средством которого являются только линии.

Линия – черточка, узкая полоска на любой поверхности, одно из главных средств изобразительного искусства.

Линия горизонта – перспективная линия, полученная сечением горизонтальной плоскости, расположенной на уровне глаз того, кто рисует, с плоскостью картины.

Линогравюра – техника гравюры на линолеуме.

Литография – вид графики; печатание изображения осуществляется с литографского камня.

Мазок – наложение краски коротким движением, едва затрагивая кистью.

Макет – пространственное изображение, модель чего-нибудь, обычно в уменьшенных размерах.

Манера – совокупность особенностей, творческих приемов, присущая художнику, направлению в искусстве, художественному произведению.

Марина – картина с изображением морского вида; тип пейзажа.

Масло – художественная краска, которая готовится растиранием цветных пигментов на масле (как правило).

Метод – целостная система основных приемов, принципов художественного обобщения и воспроизведения действительности в искусстве.

Миниатюра – живописные изображения, которые украшали и иллюстрировали средневековые рукописи.

Модель – человек или предмет, который служит для художественного отображения.

Мозаика – изображение или узор на стене, созданное из смальты, цветного камня, керамических плиток, которые плотно прилегают друг к другу.

Мольберт – подставка для живописи, на которую устанавливают подрамник с полотном, картон, доску для работы художника.

Монотипия – разновидность графической техники. Краски одного или нескольких цветов накладывают на ровную поверхность металлической доски, на печатном станке получают единственное отражение.

Монумент – архитектурное или скульптурное сооружение в честь выдающегося события или лица, памятник.

Монументальная живопись – разновидность живописи, предназначенная для создания картин большого размера (витраж, мозаика, фреска), роль которых определена архитектурным комплексом.

Монументальная скульптура – произведения скульптуры, которые физически или пространственно связаны с архитектурой или определенным предметным окружением и при этом статически закреплены (например, на пьедестале).

Мотив – 1. Тема или идея художественного произведения.
2. Образец, характерная особенность.

Натура – реальные явления, существа и предметы, которые художник изображает, наблюдая как модель.

Натюрморт – жанр изобразительного искусства: изображение неживых предметов (посуда, цветы, овощи и фрукты и т.п.).

Объем – формы, абрисы чего-либо в трех измерениях.

Оранта – один из типов изображения Богоматери: в полный рост, с поднятыми до уровня лица руками.

Оригинал – истинное произведение (не копия).

Орнамент – узор, построенный на ритмическом повторении и объединении геометрических элементов или стилизованных животных или растительных мотивов.

Оттенок – разновидность любого цвета, который отличается от основного определенной яркостью, интенсивностью.

Офорт – вид гравюры. Линии рисунка делают резцом или иглой на смоляном покрытии металлической граверной доски и протравляют кислотой.

Панно – декоративное живописное или скульптурное произведение, предназначенное для украшения стены или потолка.

Пастель – мягкий цветной карандаш без оправы; рисунок, выполненный такими карандашами.

Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению природы, городов, архитектурных композиций.

Перо – инструмент для писания и создания рисунков чернилами, тушью.

Перспектива – способ изображения объемных фигур на плоскости (картине, рисунке) в зависимости от изменений их величины, четкости, обусловленный степенью отдаленности от зрителя.

Писанка – вид декоративно-прикладного искусства: яйцо, расписанное разноцветными узорами.

Плакат – рисунок с кратким текстом, который вывешивают на улице или в общественных заведениях с агитационной, информационной или рекламной целью.

Пленэр – рисование на открытом воздухе (не в мастерской).

Полутон – переход от светлого тона к темному.

Портрет – жанр изобразительного искусства: изображение человека или группы людей в живописи, графике, скульптуре.

Прикладная графика – разновидность графики, произведениями которой являются предметы практического назначения (этикетки, почтовые марки и т.п.).

Пропорция – 1. Соотношение частей целого между собой.
2. Соразмерность тела человека.

Пятно – часть любой поверхности, которая выделяется своим цветом, освещением.

Ракурс – вид разных предметов, фигур, архитектурных форм в перспективе, которая является причиной изменения их обычных очертаний.

Рельеф – скульптурное изображение на плоскости.

Сангина – мягкий красный или красно-коричневый карандаш без оправы; рисунок, выполненный таким карандашом.

Светотень – закономерная градация светлых и темных штрихов, пятен как средство передачи объемности изображения.

Силуэт – одноцветное изображение кого-нибудь, чего-нибудь, нарисованное на однотонном фоне или вырезанное.

Скульптура – вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную или рельефную форму и выполняются путем резьбы (из твердых материалов) или лепки (из мягких материалов).

Смальта – цветное непрозрачное стекло в форме кубиков или пластинок, которое применяют в мозаике.

Соус – сухой материал из прессованной сажи для рисования; используется и как краска (мокрый соус).

Станковое искусство – искусство (живопись, графика, скульптура), произведения которого имеют самостоятельный художественный характер (в отличие от монументального искусства).

Статуя – скульптурное трехмерное изображение человека или животного (обычно на полный рост).

Сценография – вид изобразительного искусства, связанный с художественным оформлением театрального спектакля.

Сюжет – тема, предмет изображения.

Темпера – краска, растертая на яичном желтке или на смеси клеевого раствора с маслом и разбавленная водой; темперой обычно рисуют на дереве.

Тень – места на рисунке, картине, которые изображают наименее освещенные участки чего-либо.

Тон – оттенок любого цвета, который характеризуется определенной степенью яркости, насыщенности.

Трафарет – пластинка из картона, металла и т.п., в которой прорезаны рисунки, буквы или цифры, чтобы их можно было быстро на что-то наносить.

Тушь – краска (жидкая или сухая), обычно черного, очень стойкого цвета, которую используют для рисования, черчения кистью, пером.

Узор – декоративный рисунок: переплетение линий, фигур, соединение красок.

Уголь – материал для рисования, изготовленный из обожженных ветвей деревьев; рисунок, выполненный таким материалом.

Фломастер – разновидность ручки для рисования; рисунок, выполненный такой ручкой.

Фон – второй план картины, рельефа, орнамента, на котором четко обрисовываются основные изображения.

Фреска – разновидность монументальной живописи: рисование водными красками по влажной штукатурке.

Штрих – линия, черточка, которую выполняют одним движением руки; основной, простейший элемент рисунка.

Энкаустика – живопись восковыми красками.

Эскиз – предварительный набросок картины.

Этюд – вспомогательный рисунок, выполненный с натуры, для будущего произведения или его части.

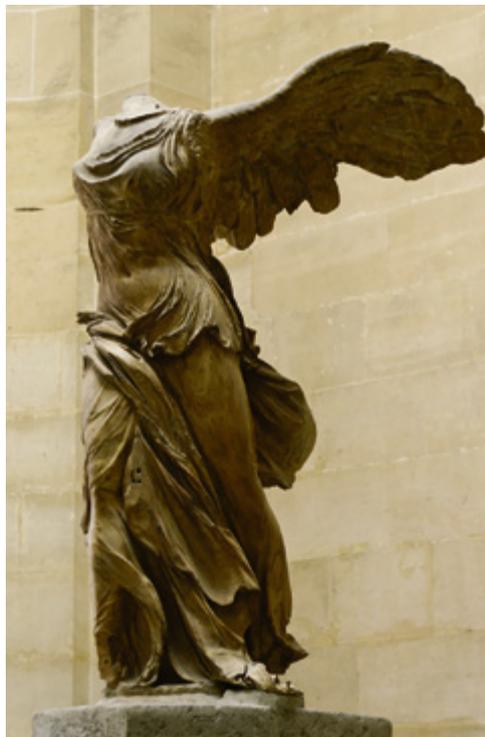
Рекомендованная литература

- Любимов Л. Искусство Древнего мира. – М.: Просвещение, 1980.
Любимов Л. Искусство Древней Руси. – М.: Просвещение, 1981.
Любимов Л. Искусство Западной Европы. – М.: Просвещение, 1982.
Маккай Л. Мир Ренессанса. – Будапешт: Корвина, 1980.
Нелюбимая А. Словарь изобразительного искусства. – Харьков, 1996.
Степовой Д. Сокровища Украины. – К.: Радуга, 1991.
Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983.
Энциклопедия для детей. Искусство (т. 7). – Часть 1. – М.: Аванта+, 1997.
Энциклопедия для детей. Искусство (т. 7). – Часть 2. – М.: Аванта+, 1999.
Сто известнейших шедевров Украины. – К.: Автограф, 2004.

ПРИЛОЖЕНИЕ

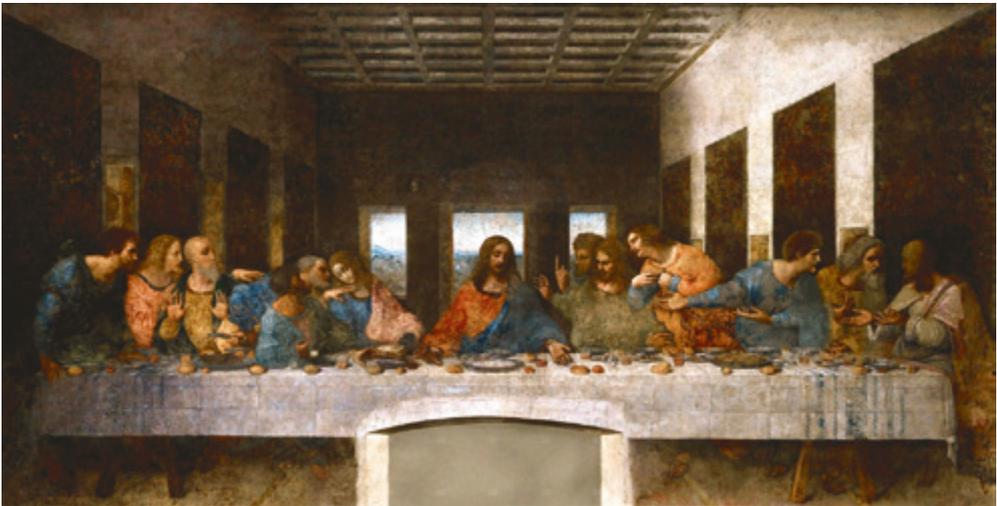
«Ника Самофракийская». Мирон. «Дискобол».
Фрески из раскопок города Помпеи

«Мадонна Литта»

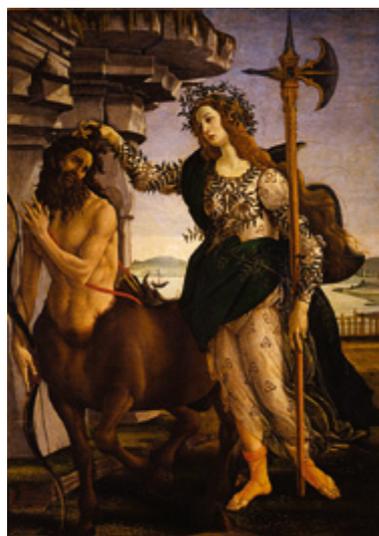
Леонардо да Винчи.
«Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа»)

«Тайная вечеря»

Рафаэль Санти.
«Сикстинская мадонна».
«Мадонна Террануова»

Сандро
Боттичелли.
«Паллада и
кентавр»,
«Благовещение»

Микеланджело Буонарроти.
«Пророк Исайя», «Моисей»

Альбрехт Дюрер. Четыре всадника.
Иллюстрация к «Апокалипсису»

«Ирис»

Рембрандт Харменс ван Рейн.
«Флора»

«Святое семейство»

Рубенс. «Гибель Публия Деция Муса» (1617)

И. Репин.
«Бурлаки на
Волге»

«Лев
Николаевич
Толстой
на отдыхе
в лесу»

«Портрет композитора Модеста Мусоргского»

М. Дергус. «Тарас Бульба во главе войска»

Джованни Лоренцо Бернини.
«Святой Лонгин»

Огюст Роден. «Мыслитель»

И. Пинзель
«Самсон, раздирающий пасть льву»

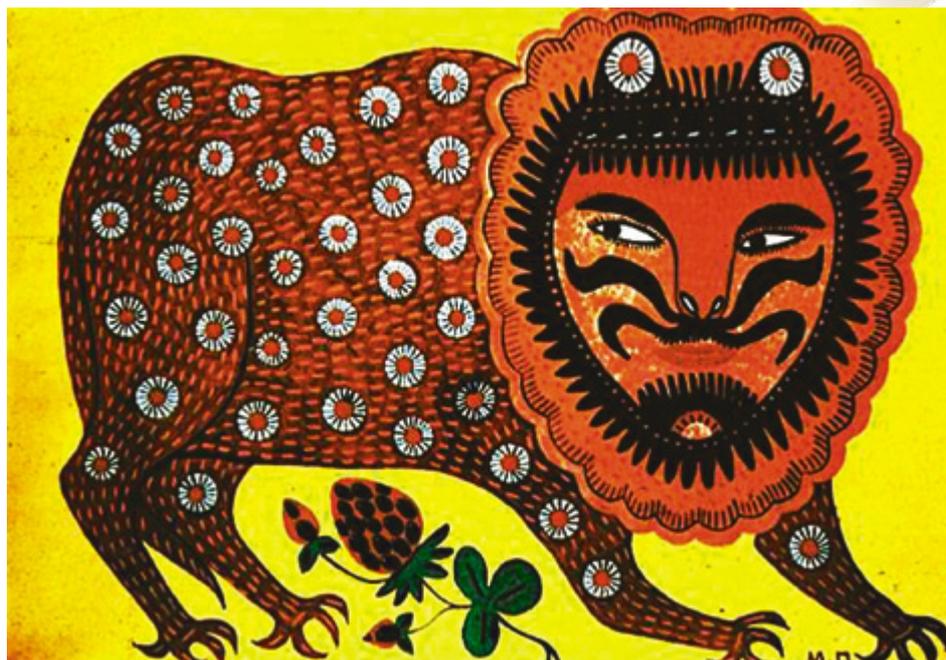
Г. Нарбут. «Поэзия». Заставка в журнале «Мистецтво»

Е. Белокур.
Натюрморт «Арбуз, морковь, цветы»

«Цветы за тыном»

М. Приймаченко. «Зверь гуляет», «Дивная птица»

СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие пятиклассники! 3

Введение. ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО

1. Виды изобразительного искусства 5
2. С чего начинается картина. Формат 10
3. Как скомпоновать рисунок в выбранном формате 18

Раздел 1. ГРАФИКА

4. Ботанические зарисовки 20
5. Графика. Виды графики. Графические техники 26
6. Линия и силуэт в рисунке 32
7. Приемы композиции 37
8. Что такое конструкция и пропорции 44
9. Светотень 47
10. Знакомство с перспективой, рисование куба и предметов
прямоугольной формы 50
11. Рисование предметов цилиндрической формы,
шарообразных и сложной формы 53
12. Иллюстрация 59
13. Из чего состоит книга 64
14. Художественный шрифт 67
15. Прикладная графика 70

Раздел 2. ЖИВОПИСЬ

16. Виды живописи 77
17. Цветовой спектр 82
18. Колорит 86
19. Влияние света на цвет. Флористика 94
20. Воздушная перспектива. Настроение 100

Раздел 3. СКУЛЬПТУРА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

21. Что такое скульптура. Виды скульптуры 103
22. Средства художественной выразительности
в скульптуре 109
23. Виды декоративно-прикладного искусства 112
24. Орнаментальная композиция 117

25. Украинские писанки	121
26. Символика украинского орнамента	128
27. Как стилизовать природные формы	133
28. Народные промыслы	137
29. Петриковская роспись	142

**Раздел 4. СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ
ИСКУССТВ**

30. Искусство вокруг нас	147
31. Кукольный театр	152
Послесловие	157
Словарик	158
Рекомендованная литература	164
Приложение	165

