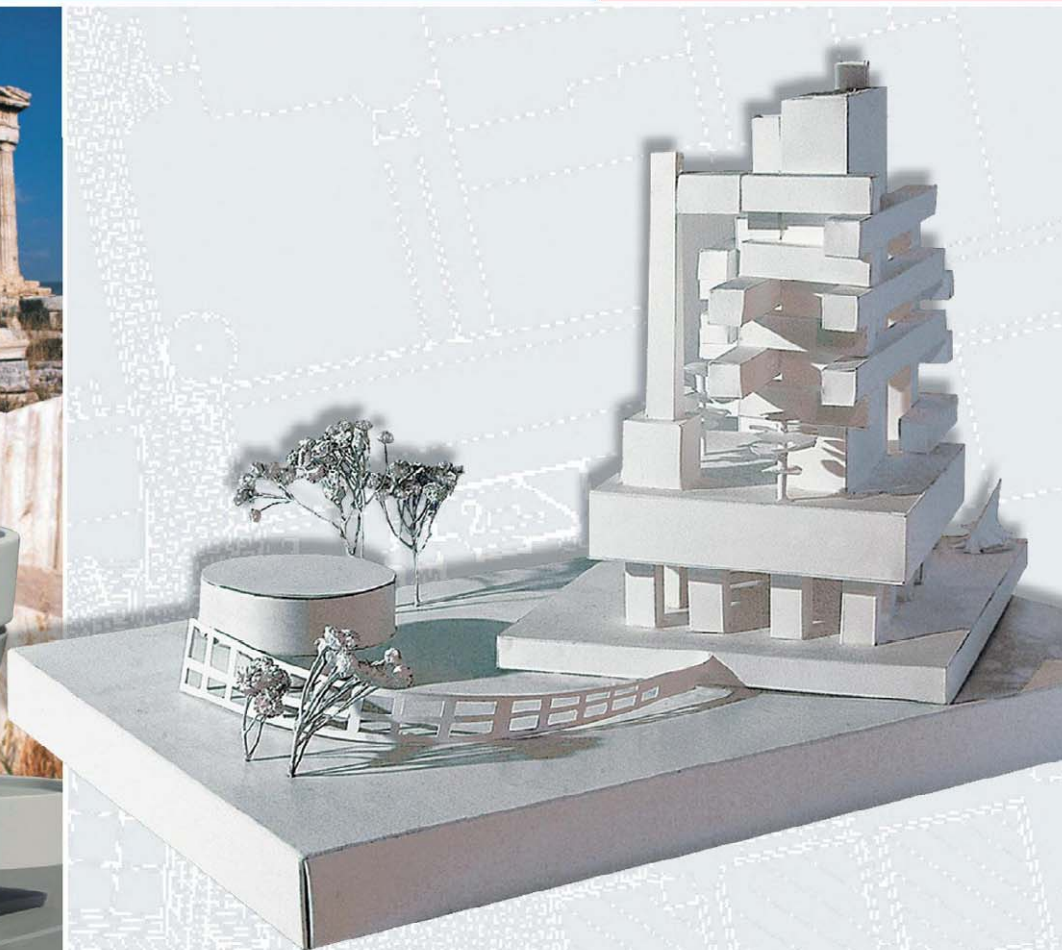

А.С. Питерских
Г.Е. Гуров

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Школа Неменского

УДК 373.167.1:75+75(075.3)
ББК 85.1я721
П35

Учебник (14-е издание, стереотипное соответствует 13-му, переработанному) допущен к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 858 от 21.09.2022 г.

Издание выходит в pdf-формате.

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

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

При подготовке данного издания использованы иллюстративные материалы фотобанка ООО «Лори»

Детские работы, приведённые в учебнике, выполнены учащимися московских школ: № 498, № 340, № 328, № 996, № 1122 — участниками инновационной сети «Модернизация эстетического образования».

Авторы благодарят педагогов-экспериментаторов, принявших участие в методической разработке заданий и создании видеоряда учебника, Т. В. Захарову, О. Ю. Пшеничную, И. Б. Полякову, В. Б. Голицыну, О. Н. Наумову и слушателей курсов повышения квалификации УНХО ГМЦ (Москва).

Питерских, Алексей Сергеевич.

П35 Изобразительное искусство : 7-й класс : учебник : издание в pdf-формате / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров ; под ред. Б. М. Неменского. — 14-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2024. — 175, [1] с. : ил.

ISBN 978-5-09-116597-5 (электр. изд.). — Текст: электронный.

ISBN 978-5-09-110826-2 (печ. изд.).

Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого Приказом Министерства просвещения РФ № 287 от 31.05.2021 г.

Учебник раскрывает содержание модуля «Архитектура и дизайн» в соответствии с Примерной рабочей программой основного общего образования «Изобразительное искусство (для 5–7 классов образовательных организаций)».

Изучение искусства композиции, особенностей использования цвета, линии, объёма в дизайне и архитектуре, а также основ графического и городского дизайна, дизайна интерьера и одежды, основных стилей и направлений в архитектуре будет способствовать развитию у учащихся художественного мышления, выработке собственного отношения к самым разным явлениям культуры.

По каждой теме предлагается система художественно-творческих заданий (плоскостное и объёмное макетирование, создание дизайн-проектов и коллажно-графических композиций, выполнение исследовательских проектов), которые помогут активизировать восприятие учебного материала, будут способствовать развитию умений работать с самыми разными художественными материалами и в разных техниках.

УДК 373.167.1:75+75(075.3)
ББК 85.1я721

ISBN 978-5-09-116597-5 (электр. изд.)
ISBN 978-5-09-110826-2 (печ. изд.)

© АО «Издательство «Просвещение», 2013, 2023
© Художественное оформление.
АО «Издательство «Просвещение», 2013, 2023
Все права защищены

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН — КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА В РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ

Мир, который создаёт человек

7

ХУДОЖНИК — ДИЗАЙН — АРХИТЕКТУРА

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры

13

Глава 1. Основы композиции в конструктивных искусствах

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

15

Прямые линии и организация пространства

21

Цвет — элемент композиционного творчества

23

Свободные формы: линии и тоновые пятна

25

Глава 2. Буква — строка — текст

Искусство шрифта

29

Глава 3. Когда текст и изображение вместе

Композиционные основы макетирования
в графическом дизайне

33

Глава 4. В бескрайнем море книг и журналов

Многообразие форм графического дизайна

41

В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ

Художественный язык конструктивных искусств

47

Глава 1. Объект и пространство

От плоскостного изображения к объёмному
макету

49

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете

54

Глава 2. Конструкция: часть и целое

Здание как сочетание различных объёмов.
Понятие модуля

59

Важнейшие архитектурные элементы здания

65

Глава 3. Красота и целесообразность

Вещь как сочетание объёмов и образ времени

71

Форма и материал

76

Глава 4. Цвет в архитектуре и дизайне

Роль цвета в формотворчестве

83

ЧАСТЬ

3

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека

89

Глава 1. Город сквозь времена и страны

Образы материальной культуры прошлого

91

Глава 2. Город сегодня и завтра

Пути развития современной архитектуры и дизайна

103

Глава 3. Живое пространство города

Город, микрорайон, улица

111

Глава 4. Вещь в городе и дома

Городской дизайн

117

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

120

Глава 5. Природа и архитектура

Организация архитектурно-ландшафтного пространства

127

Глава 6. Ты — архитектор!

Замысел архитектурного проекта и его осуществление

133

ЧАСТЬ

4

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ

Образ жизни и индивидуальное проектирование

137

Глава 1. Мой дом — мой образ жизни

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

139

Интерьер, который мы создаём

143

Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй

147

Глава 2. Moda, культура и ты

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды

155

Встречают по одежке

162

Автопортрет на каждый день

169

Моделируя себя — моделируешь мир

174

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН — КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА В РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ

Мир, который создаёт человек

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

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

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

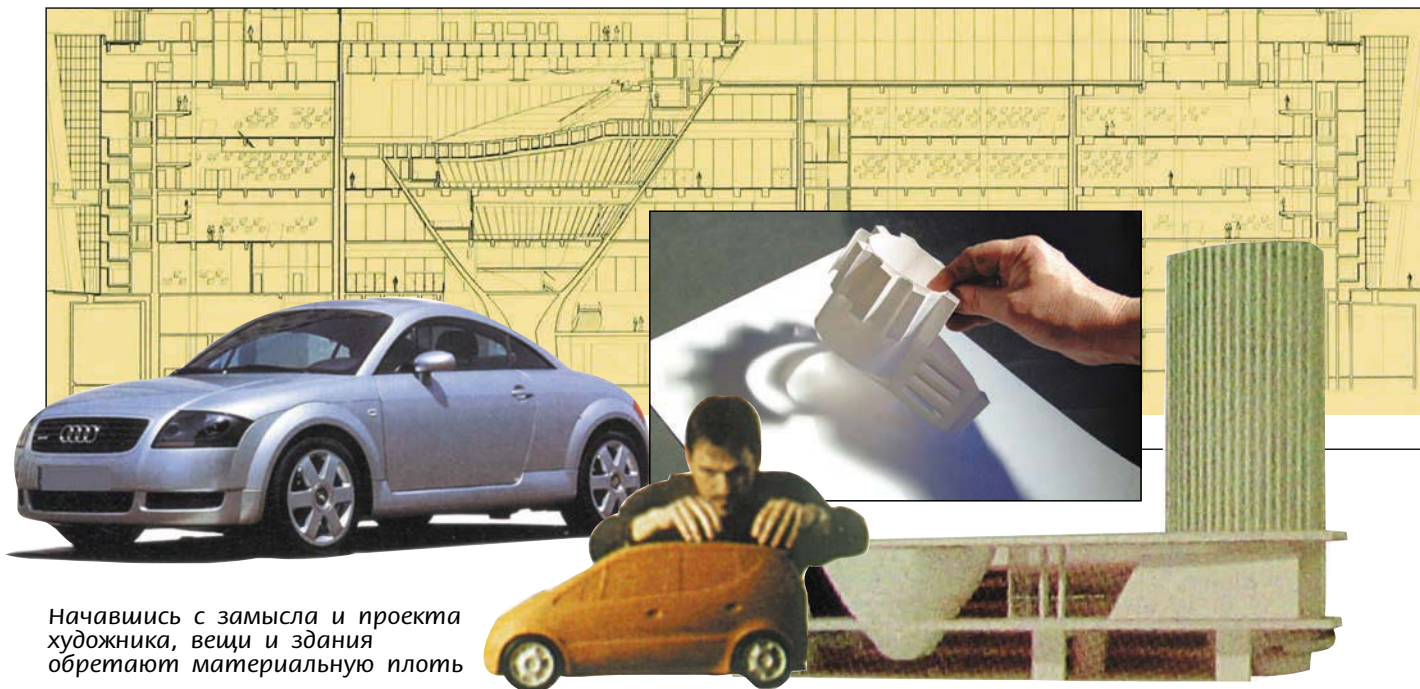
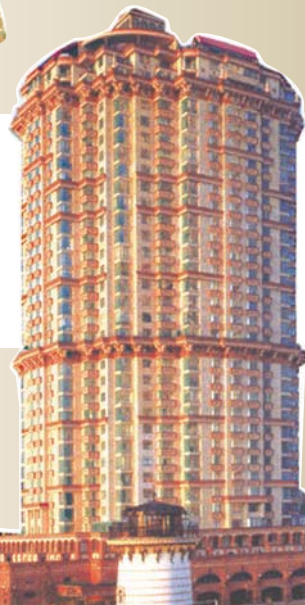
Все сооружения, будь то заводы и вокзалы, дворцы и церкви или жилые дома, конструируются архитектором. Вещи, если присмотреться к ним, — тоже сконструированные «сооружения». Различаются лишь принципы их конструирования.

Основу любой вещи или здания составляет какая-то конструкция, соединение объёмных форм, выполненных из разных материалов. Поэтому мы можем объединить архитектуру и дизайн в единое понятие **конструктивные искусства**, т. е. искусства **художественного построения** предметно-пространственной среды жизни людей.

Конструктивные искусства — единство художественной и материальной культур

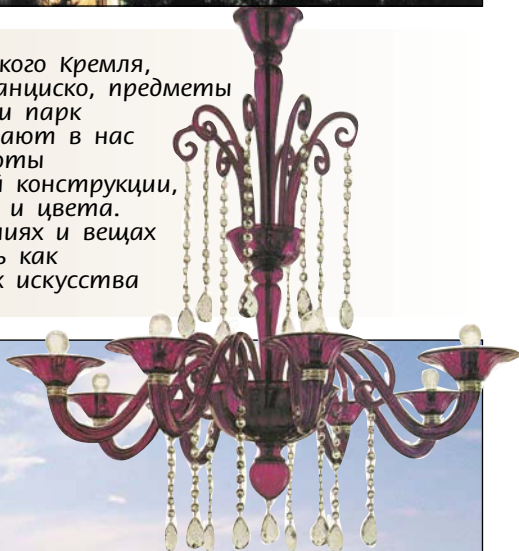
Жизнь любого предмета или здания начинается с графического изображения, чертежа и макета. В основе вещи и здания всегда лежит определённая конструкция

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

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

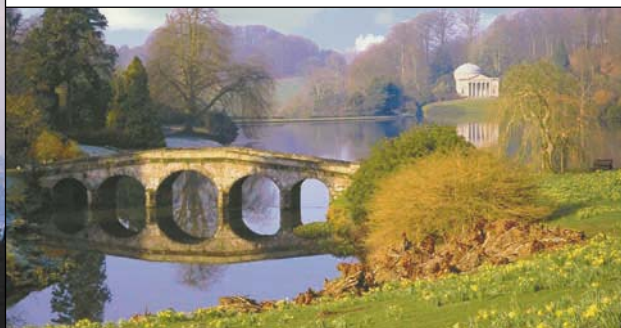

Здания и вещи составляют *предметный мир*, окружающий нас, «вторую», рукотворную природу, т. е. *вещественно-материальную среду, созданную людьми*, в которой они живут и трудятся. Почему же этот предметный мир, созданный для выполнения, казалось бы, конкретных, практических задач (защита человека от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

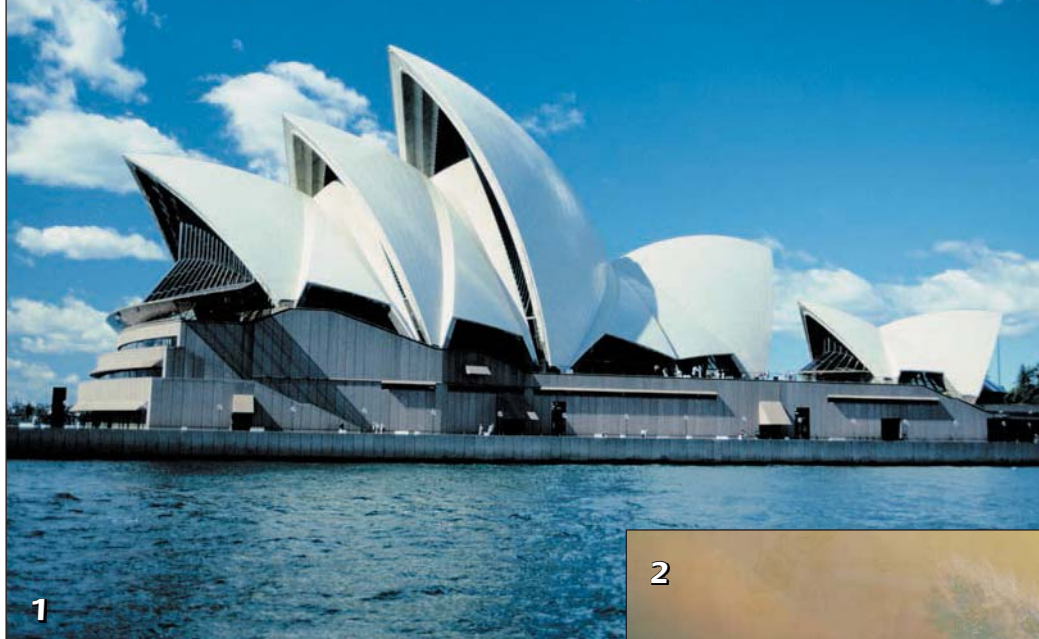
Потому что при взгляде на древний храм или современнейший мост через морской залив у нас захватывает дух не только от могущества технических возможностей человека, но и от **совершенства пропорций** и **красоты форм**. Они вызывают у нас художественные, эстетические переживания, как картина или рисунок.

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

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

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

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

2 ДЕВЯТЫЙ ВАЛ.
И. Айвазовский.
Фрагмент

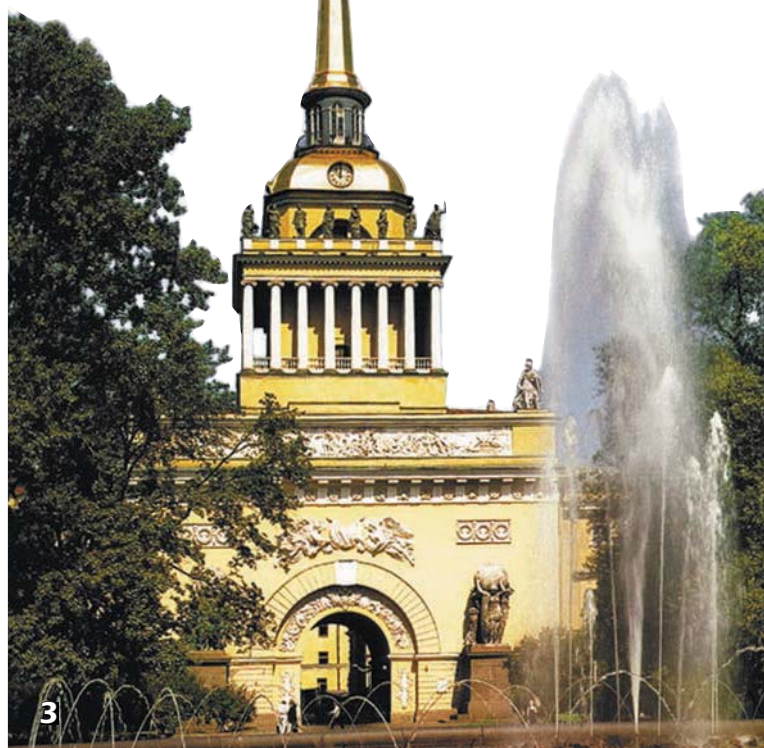
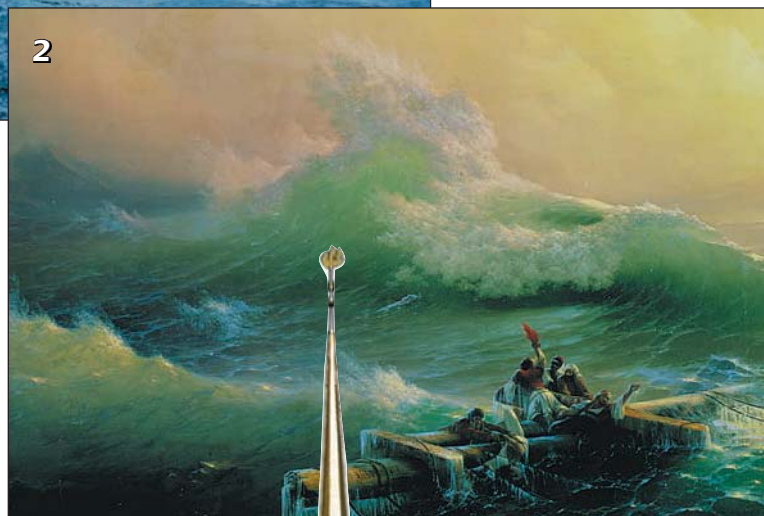
3 АДМИРАЛТЕЙСТВО.
Санкт-Петербург.
Арх. А. Захаров

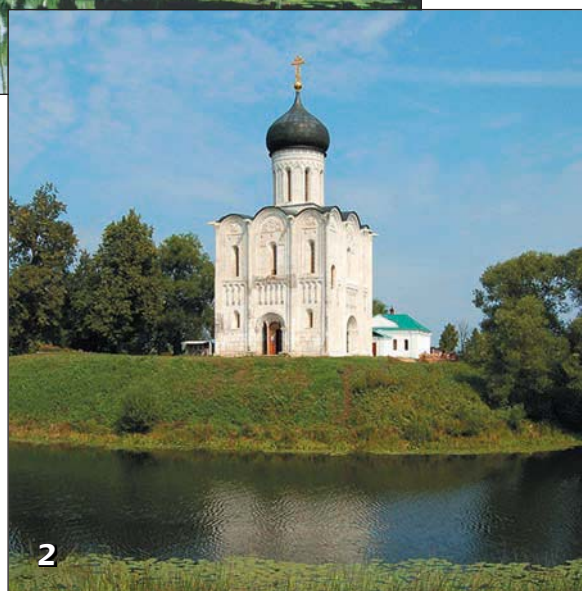
На картине Айвазовского изображено море, волны, а здание Оперного театра ничего конкретно не изображает, но ощущение морской волны, парусов, наполненных ветром, возникает

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

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

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

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

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

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

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

1 ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ

2 ХРАМ ПОКРОВА
НА НЕРЛИ.
Близ г. Владимира

3 ОСТАНКИНСКАЯ БАШНЯ.
Москва

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

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

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

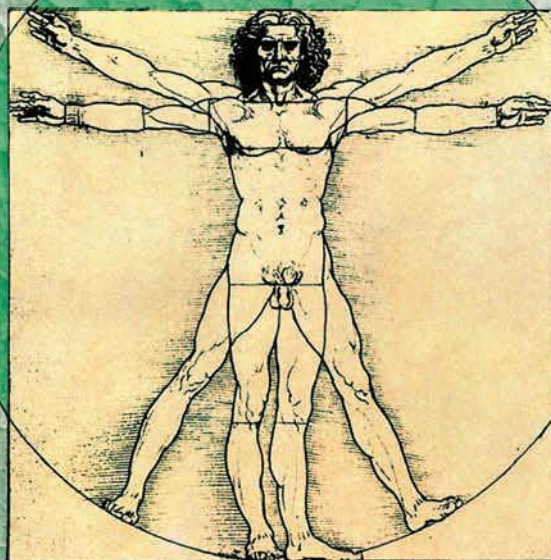
Конечно, все вы не станете дизайнерами или архитекторами, но те художественно-творческие навыки, которые приобретёте, понадобятся вам в любых сферах жизни.

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

ЧАСТЬ

ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА

ИСКУССТВО КОМПОЗИЦИИ — ОСНОВА ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ

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

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

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

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

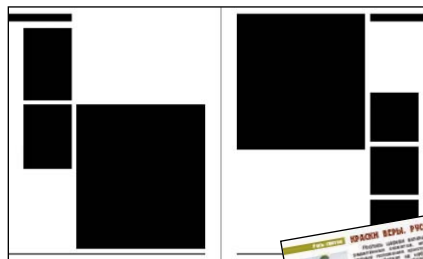
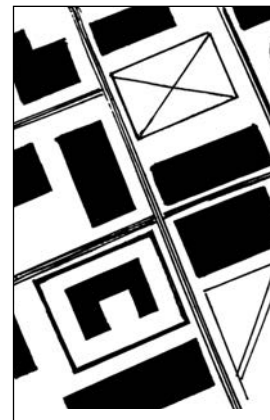
На первый взгляд перед нами просто пятна на белом поле, а на самом деле — это эскиз расположения иллюстраций и текста на страницах книги

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

Так выглядит город сверху

А так он может быть изображён схематически

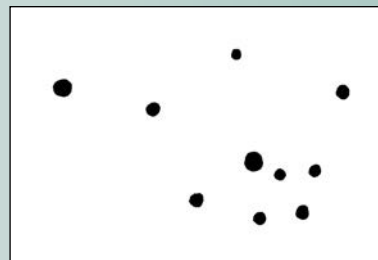

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!»

Перед нами лист бумаги. Пустое белое пространство, где ничего нет, где ничего не происходит — изобразительное бездействие. Для того чтобы начался «диалог», «разговор» между чем-то и чем-то, должна появиться сила, спорящая с безмолвием белого поля.

Этой силой может стать любое изображение — пятно или росчерк, прямоугольник или точка на белом поле. С их появлением и возникает диалог, даже конфликт, противостояние. Он рождается контрастом между чёрным и белым.

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

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

Пример поиска композиционной гармонии масс чёрного и белого

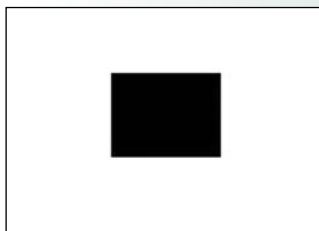

Рис. 1

Рис. 2

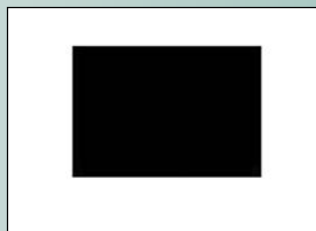

Рис. 3

На рис. 1 чёрный прямоугольник явно меньше белого поля

Для достижения баланса нужно увеличить массу чёрного

На рис. 2 видно, что чёрное преобладает над белым

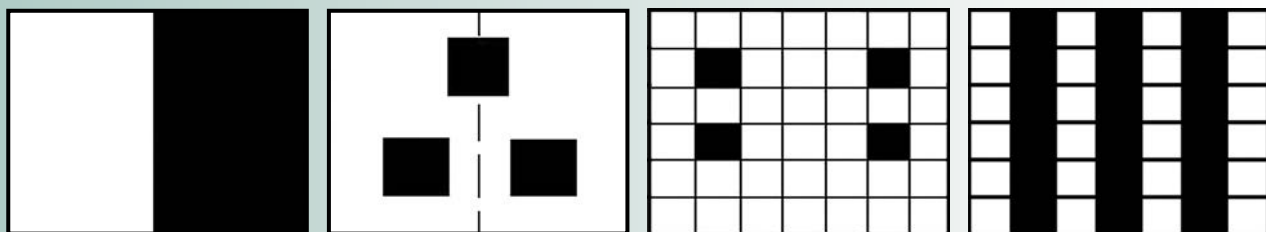
И только на рис. 3 найдено некое равновесие масс чёрного и белого

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

Симметрия

Достижение
гармонии
по принципу
симметрии

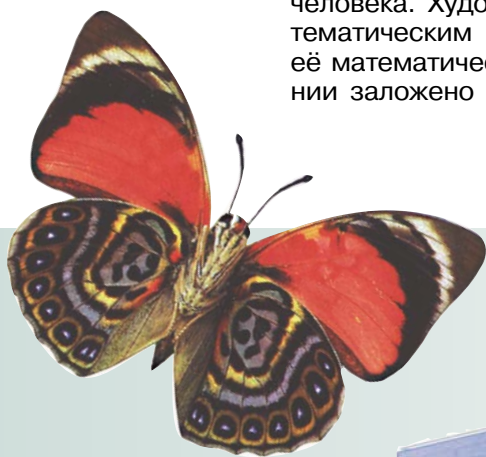
Приведённые ниже примеры объединяет то, что равновесие масс в них достигается как бы зеркальным отражением одной части другою. Такой способ гармонии, когда изображение слева подобно изображению справа и как бы разделено по вертикали, горизонтали или по какой-либо другой оси, называется симметрией, а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

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

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

Симметричная композиция в природе.
Асимметричная композиция в архитектуре

Асимметрия и динамическое равновесие

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

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

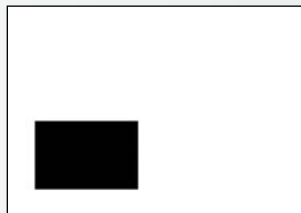

Рис. 1

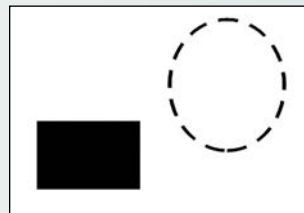

Рис. 2

Затем ищутся такие размеры второго прямоугольника, чтобы достичь наибольшего равновесия масс чёрного и белого.

На рис. 3 он мал, на рис. 4 — явно велик. И лишь на рис. 5 достигнуто ощущение зрительного равновесия

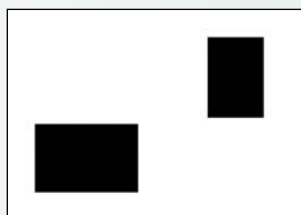

Рис. 3

Рис. 4

В этих упражнениях решается задача достижения баланса масс в асимметричной композиции

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

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

Рис. 5

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

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

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

Рис. 1.
Статичная
композиция

Рис. 2.
Динамичная
композиция

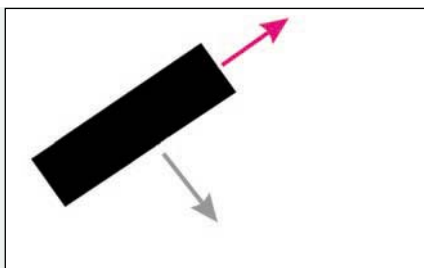

Рис. 3.
Усиление
движения

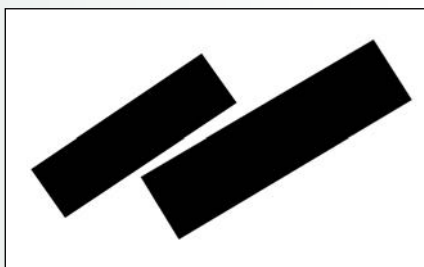
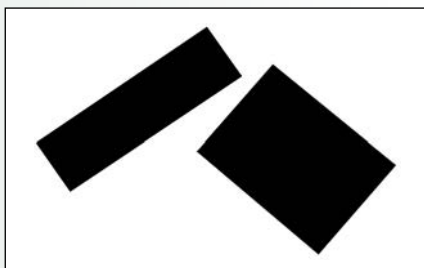
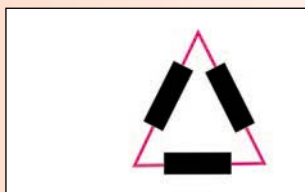

Рис. 4.
Противостояние
движению,
его остановка

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

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

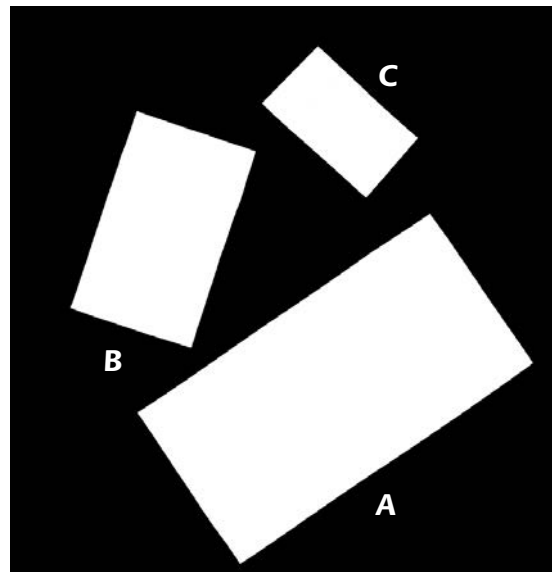

Движение и статика. Ритм

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

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

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

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