

1

2

3

Издательство
Мозаика-
Синтез

Альбом
с цветной
самоклеющейся
бумагой

ПЕРВЫЕ УРОКИ ДИЗАЙНА

ОСНОВЫ НАРОДНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

ПЕРВЫЕ УРОКИ ДИЗАЙНА

Рабочая тетрадь по основам декоративно-прикладного искусства

Рекомендуется для занятий с детьми 7–10 лет
на уроках труда и изобразительного искусства

Художник-дизайнер Татьяна Логунова

Москва
Мозаика-Синтез

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

О том, что такое дизайн можно прочитать на последней странице этого альбома. Однако не следует перегружать детей теорией, лучше пусть они сразу попробуют себя в роли дизайнера, а заодно учатся обращать внимание на обычные вещи, облагораживать и превращать их в предметы достойные восхищения. Поэтому сразу же приступим к работе и попытаемся сделать большой красивый подарок.

Предложите детям рассмотреть фотографию, помещенную в центре страницы. На ней изображена какая-то странная ваза — бутылка и ветка с круглыми подвесками. Одним это необычное сооружение напомнит букет цветов, которыми так любят украшать дом в праздники, другие вспомнят новогоднюю елку, третьи — повязанные памятными лоскутами ветви деревьев у святых источников, а четвертые скажут, что перед нами сказочное дерево с волшебными плодами. На самом деле этот необычный букет уместно дарить по любому поводу — дню рождения, новому году, пасхе, летнему равноденствию, дню Св. Валентина, и вовсе без повода. Эта нехитрая конструкция восхитительно смотрится в самых разных интерьерах, изготавливается без особого труда и радует глаз, вызывая положительные эмоции. На фотографии изображен всего лишь один из возможных вариантов. О том, как это делается и какими способами добиваются нужного эффекта и пойдет речь ниже.

Итак, для работы понадобится сосуд — подставка для ветки. На эту роль подойдет любая бутылка, но лучше взять не совсем ординарную. Бывают бутылки квадратные, бывают плоские, а некоторые кажутся вытянутыми, будто их кто-то специально тянул за горлышко. Еще для работы потребуется сухая ветка, о ней мы поговорим позже, и самоклеящаяся бумага различных цветов — ее Вы найдете в середине альбома. И, наконец, — клей, ножницы, картон, гуашевые краски, кисточка, простой карандаш и нитки. А самое главное — детям понадобится терпение, хороший глазомер, чувство меры и много, очень много фантазии.

Примечание. Если прилагаемой к тетради самоклеющейся бумаги не хватит на все Ваши задумки, то можно купить дополнительно листы самоклеящейся бумаги, а еще лучше приобрести специальная пленка — оракал, которую применяют в наружной рекламе. Такая пленка продается в некоторых художественных салонах. Подойдет и яркая цветная бумага без клейкой основы из наборов для детского творчества, а если и ее нет, то вполне можно обойтись цветными обложками глянцевых журналов, буклетов или старыми открытками.

Занятие 1

Цель. Знакомство и освоение простых композиций, составленных из геометрических элементов — квадратов.

Организация занятия. Выполнение такого задания приучит глаз и руку к гармоническому порядку, и позже, когда Вы будете составлять композиции с нарушенной симметрией, чувство гармонии не даст нам превратить в

хаос свободные композиции. Но, прежде чем приступить к декорированию бутылки, следует выполнить несколько тренировочных упражнений на бумаге. Это поможет освоиться с материалом, отработать некоторые навыки и технологические приемы.

Задание 1. Для работы понадобятся большие и малые квадраты двух цветов по 10–12 шт. каждого вида. Для выполнения заданий в тетради лучше использовать обычную цветную бумагу и клей-карандаши, чтобы сэкономить самоклеящуюся бумагу для декорирования бутылочек.

На белом прямоугольнике в тетради раскладываем и двигаем квадраты, составляя из них разные комбинации. Делаем несколько вариантов. Чем богаче фантазия, тем больше вариантов получится. Обратите внимание на то, как с этим заданием справился дизайнер: его работы представлены на той же странице. Выбрав лучшую композицию, вклеиваем ее в тетрадь.

Задание 2. Второе задание в занятии позволяет ребенку применить полученные при выполнении первого задания навыки для декорирования более сложной формы — изображения предмета.

Занятие 2

Цель. Знакомство и освоение простых композиций, составленных из геометрических элементов — квадратов и треугольников.

Проводится аналогично занятию 1.

Занятие 3

Цель. Освоение приемов построения простых абстрактных композиций с использованием лент различной ширины, полос, спиралей и змееек.

Организация занятия. Очень интересные узоры можно придумать, используя сочетания прямых, наклонных и кривых линий. При этом следует помнить, что в узоре важны не только форма полосок, но также их расположение, интервалы между ними, их толщина — именно это придает узору легкость и плавность или плотность и жесткость.

Обратите внимание детей, на то, как линия, расширяясь, превращается в полоску, полоска, изгибаясь, превращается в ленточку, ленточка, закручиваясь, становится завитком.

Проводится аналогично занятию 1.

Занятие 4

Цель. Освоение приемов построения сложных абстрактных и тематических композиций.

Организация занятия. От геометрических декоративных композиций из треугольников, квадратов и полосок мы переходим к более сложным абстрактным и тематическим: ленточки — это «ветви», а заостренные овалы — «листья». Из полос не трудно дом «построить», а волнистые линии подойдут для изображения моря и облаков. При составлении декоратив-

ных композиций нужно помнить, что умелое упрощение формы нисколько не вредит выразительности изображаемого образа. Приглушая и опуская детали изображения, мы делаем более заметным главное.

Задание 1. Прежде всего нужно решить, какую композицию создавать — абстрактную или тематическую. Рассмотрите внимательно абстрактные и тематические декоративные композиции, созданные дизайнером. Для тематической композиции дети самостоятельно или советуясь с педагогом выбирают тему. В работе можно использовать весь арсенал фигур — квадраты, треугольники, полоски, ленточки и завитки и любые другие простые формы, которые могут понадобиться для воплощения замысла.

Задание 2. Теперь дети, выполнившие абстрактную композицию на прямоугольнике, пусть выберут тему, а делавшие тематическое изображение, создают абстрактный узор.

Задание 3. Наконец можно приступить и к декорированию бутылочки.

Нарежьте из самоклеящейся бумаги различные разноцветные полоски, призовите в помощь всю свою фантазию и выполните оригинальную композицию на приготовленной бутылочке. Однако тут ребенка подстерегают небольшие трудности. Во-первых, нужно быть осторожным при работе с легко бьющимся материалом, а во-вторых на стекле невозможно отмечать карандашом место приклеивания, но глазомер ребенка к этому времени уже должен быть достаточно натренирован и не беда, если получится немножко криво, можно легко отделить фигурку от плоскости стекла и переклеить ее снова.

Присевшая длинную полоску, не стоит сразу снимать всю защитную пленку. Делайте это постепенно, по мере присевания полоски.

Посмотрите, как обыкновенная бутылочка постепенно превращается в красивый декоративный сосуд.

Занятие 5

Цель. Освоение простых приемов украшения круга.

Организация занятия. Предыдущее занятие закончилось изготовлением декоративного сосуда, или красивой бутылочки, или вазы — кому как больше нравится. Теперь можно поставить туда живой цветок, например, розу — и подарок готов. Однако живые цветы недолговечны. Но настоящий дизайнер всегда найдет выход из ситуации: можно, например, вместо цветов разместить в вазе живописную веточку, украшенную декоративными подвесками.

Подвески могут быть любой формы, но мы начнем с самого простого, но очень эффектного варианта — круглых подвесок с геометрическим орнаментом.

Задания 1 и 2. Выполнение этих заданий см. на с. 12–13 тетради.

Задание 3. Изготовление декоративных подвесок круглой формы.

Для работы необходимо взять тонкий цветной картон или плотную глянцевую бумагу и вырезать кружки радиусом 3,5 см. Можно использовать упаковку из-под молока или соков. Коробочки внутри покрыты серебряной фольгой. Это очень удобно при изготовлении подвесок. Наружную, рекламную сторону при этом нужно заклеить цветной бумагой или пленкой. Не забывайте вкладывать нитку между слоями, когда делаете подвески.

Теперь нужно нарезать из самоклеящейся бумаги или пленки орнаментальные детали и украсить кружок с двух сторон. Необходимо сделать 10–12 подвесок.

Занятие 6

Цель. Знакомство с некоторыми простыми формами подвесок и вариантами их декоративного оформления.

Организация занятия. Ранее мы знакомились с некоторыми способами украшения круглых подвесок треугольниками и квадратами. Но, как известно по предыдущим занятиям, у нас в арсенале имеются и другие формы — ленты, полосы, спирали, овалы и т. д. Кроме того, сами подвески не обязательно должны иметь форму круга — они могут быть в виде сердечка, звездочки, рыбки, солнышка, месяца, квадрата, ромба, любого многоугольника. Выбор формы дает дополнительный простор детской фантазии, чему и посвящено это занятие. На полях тетради можно отыскать некоторые подсказки, хотя и не обязательно ими пользоваться.

Задание 1. Выполнение задания см. на с. 14–15 тетради.

Задание 2. Изготовление декоративных подвесок произвольной формы. Выполняется аналогично третьему заданию из занятия 5.

Занятие 7

Цель. Использование ранее полученных знаний для самостоятельной работы по декоративному оформлению подарка.

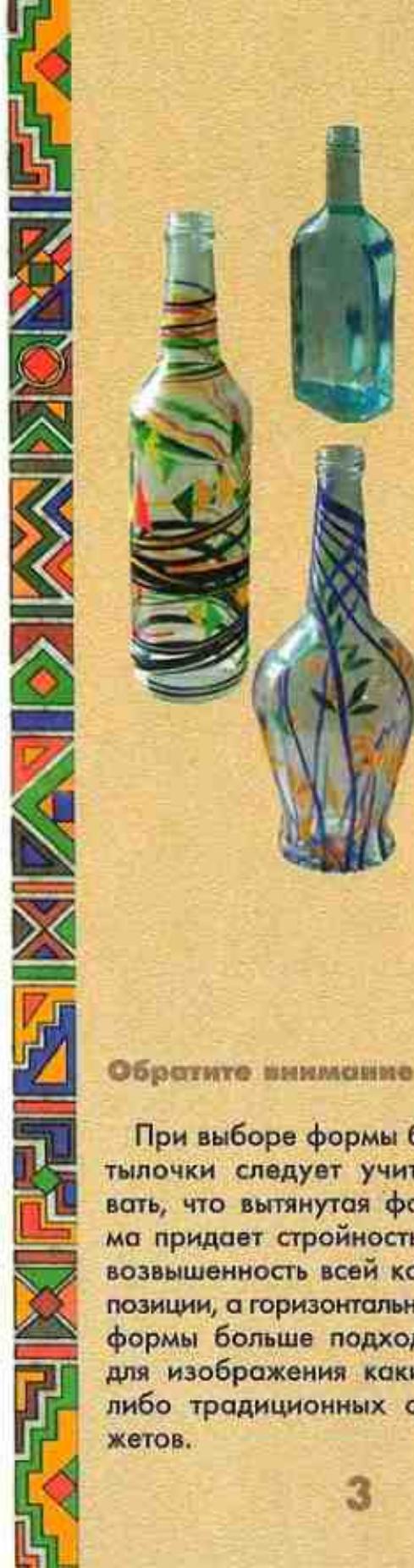
Организация занятия. Вот и наступило последнее занятие. Мы научились превращать обычную бутылку в декоративную вазу, а из картона и бумаги делать замечательные подвески. Осталось одна небольшая, но важная деталь. Та, что соединяет первое и второе, а именно, чудо-ветка.

Ветку можно найти во дворе, в лесу или парке. Конечно, никто не станет ломать живые деревья. Сухих веток достаточно, особенно осенью. Ветка должна выглядеть как маленько деревце — крепкая и развесистая. Если есть необходимость, то слишком длинные отростки ее можно подрезать. Ветка естественно должна подходить к нашему декоративному сосуду и свободно проходить через горлышко. Ветку следует покрасить. Лучше всего подойдет белая гуашь, но можно взять и акриловую или водозумульсионную краску. Когда краска высохнет, необходимо собрать наш подарок в единое целое.

И в конце — несколько советов общего характера. Если подарок имеет отношение к новому году, то подбирайте соответствующие теме холодные цвета — синий, голубой, белый; очень эффектно смотрится серебряная фольга, бронза с фиолетовыми вставками. Если подарок тематически связан с весной, то лучше брать весеннюю гамму — это нежно зеленые цвета, желтый разных оттенков, а для контраста добавьте немного черного цвета.

Надеемся, что эта работа доставила детям много радости.

Желаем творческих успехов!

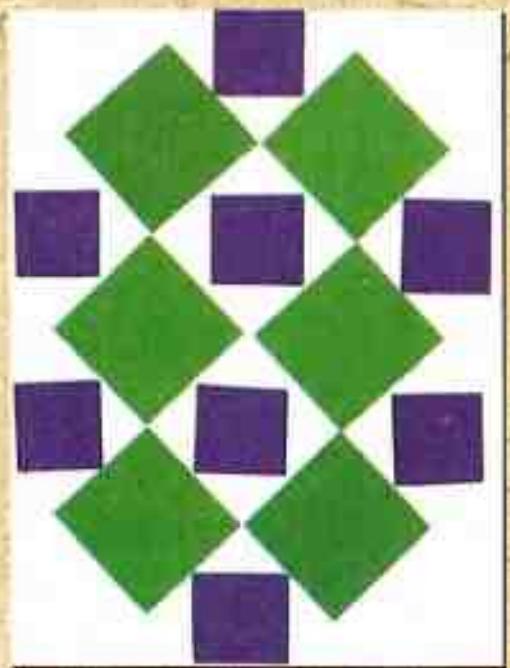
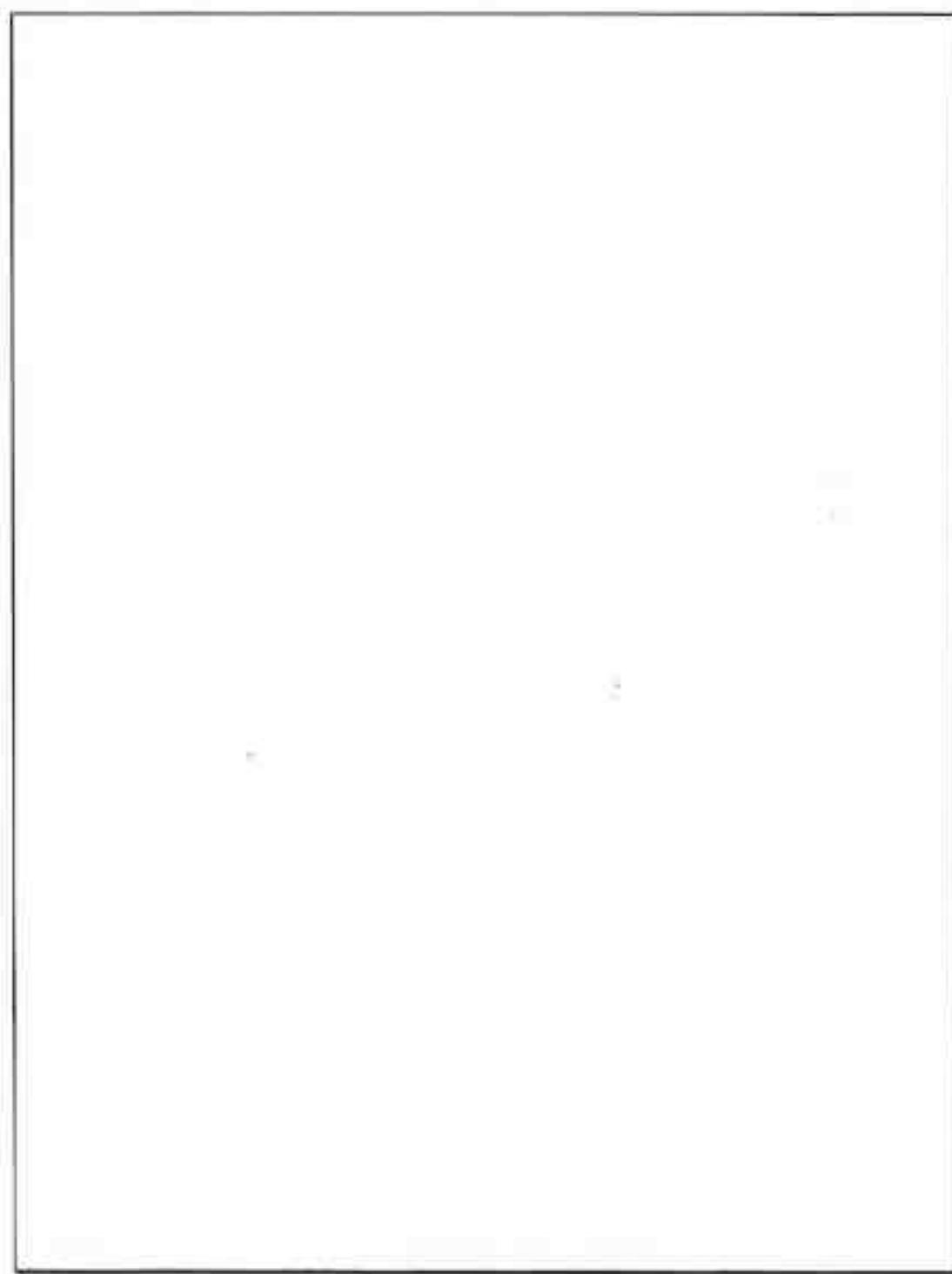
Обратите внимание

При выборе формы бутылочки следует учитывать, что вытянутая форма придает стройность и возвышенность всей композиции, а горизонтальные формы больше подходят для изображения каких-либо традиционных сюжетов.

ЗАНЯТИЕ 1

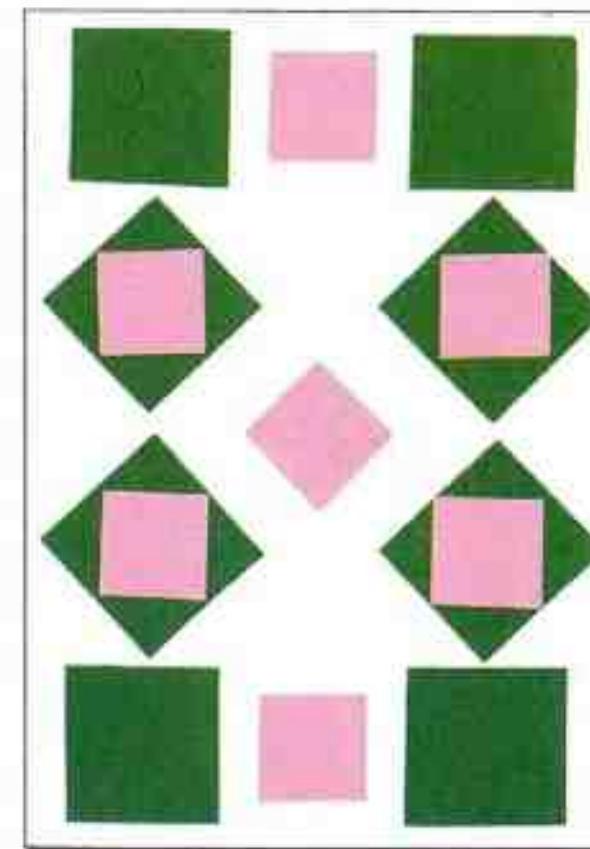
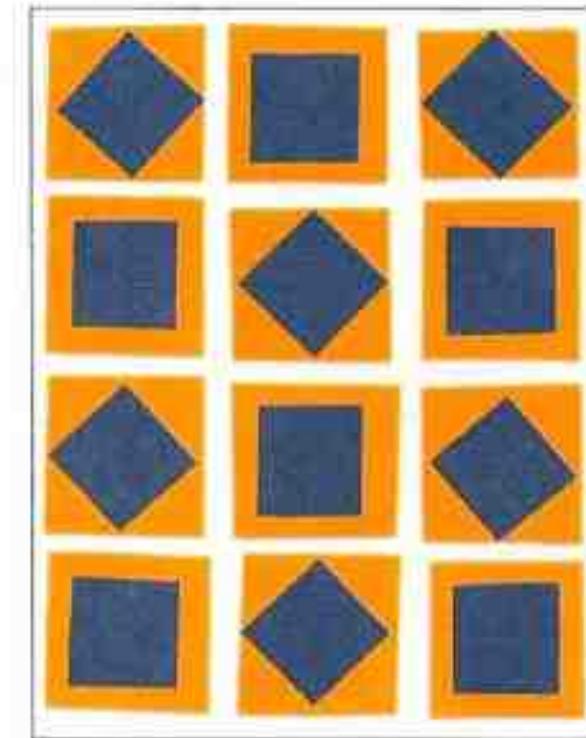
ЗАДАНИЕ 1. Составьте простую композицию на прямоугольнике, используя квадраты двух цветов и размеров.

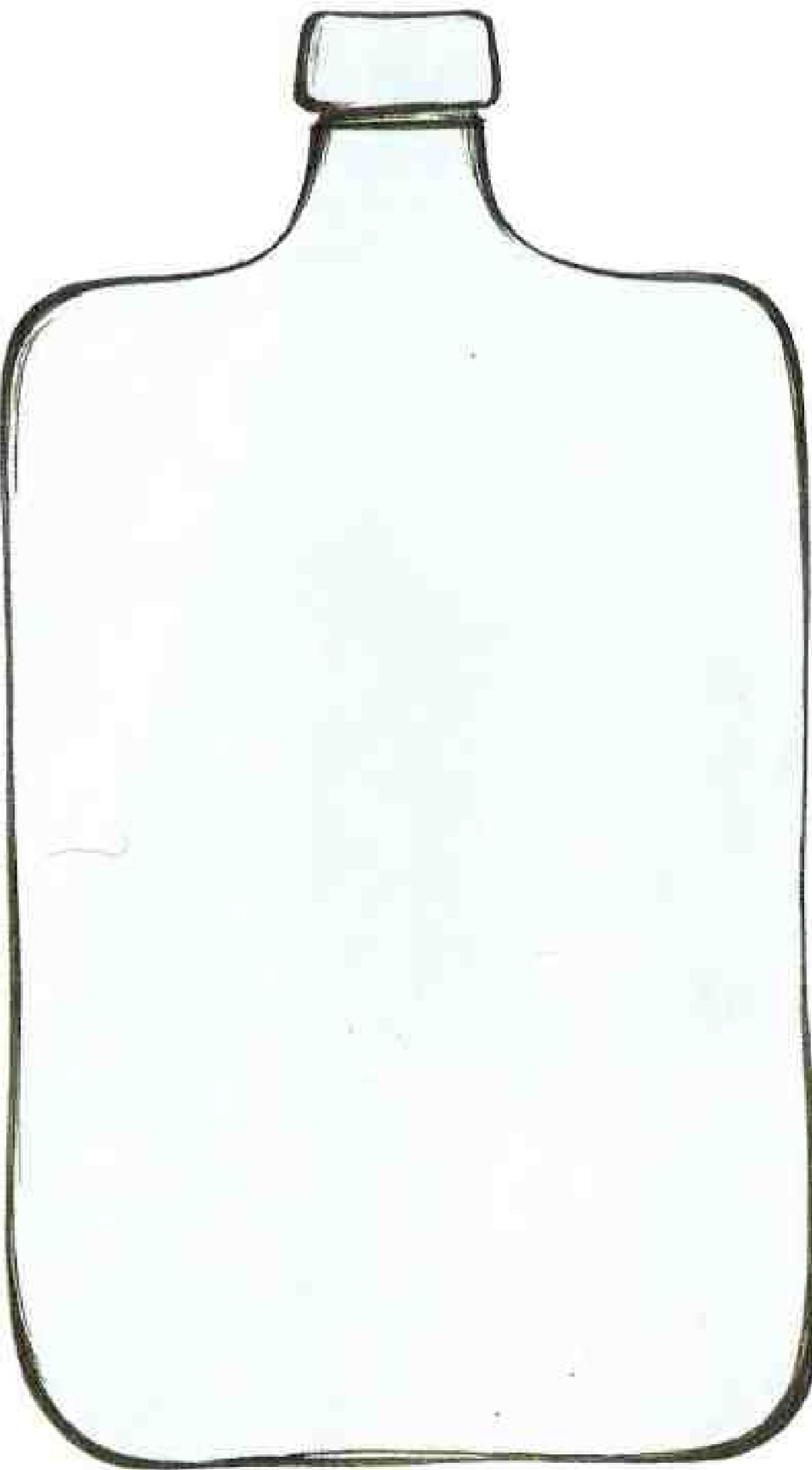
ЗАДАНИЕ 2. Составьте композицию из квадратов нескольких размеров и цветов на изображении бутылочки.

Обратите внимание

Прежде чем наклеить квадрат на бумагу — карандашом отметьте его место на листе, а затем снимите защитную пленку и приклейте фигуру на отмеченное место.

ЗАНЯТИЕ 2

ЗАДАНИЕ 1. Составьте простую композицию на прямоугольнике, используя квадраты и треугольники.

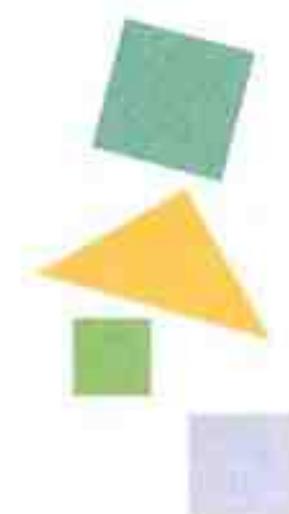
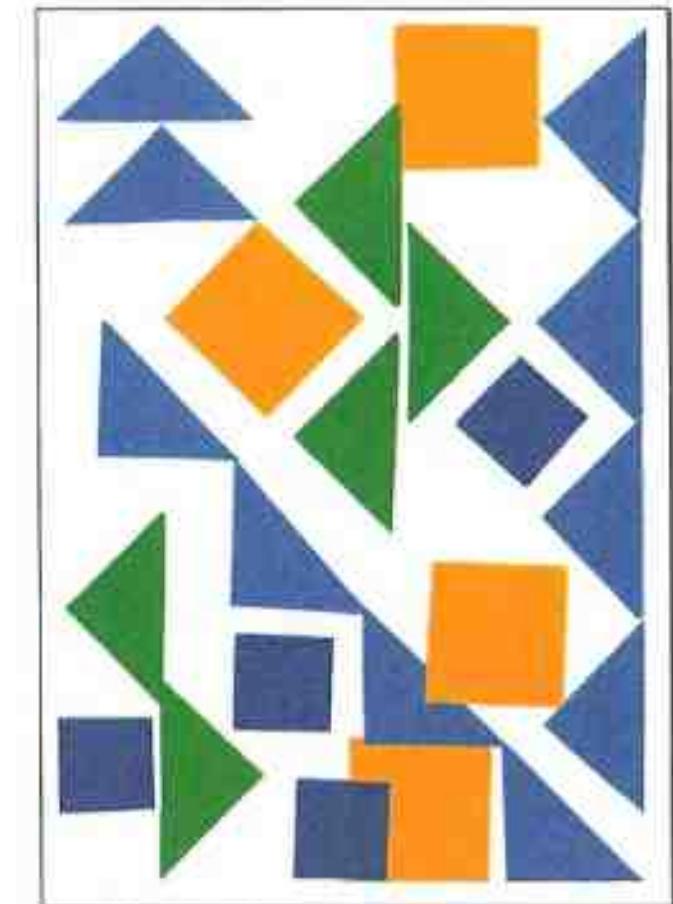
ЗАДАНИЕ 2. Составьте произвольную композицию из квадратов и треугольников на изображении бутылки вытянутой формы.

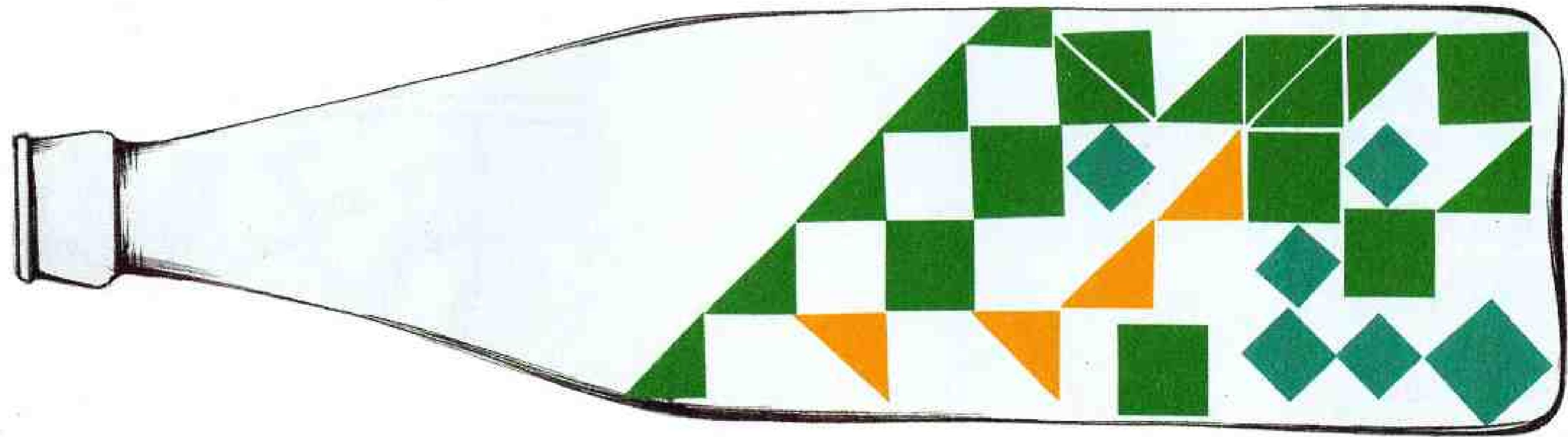
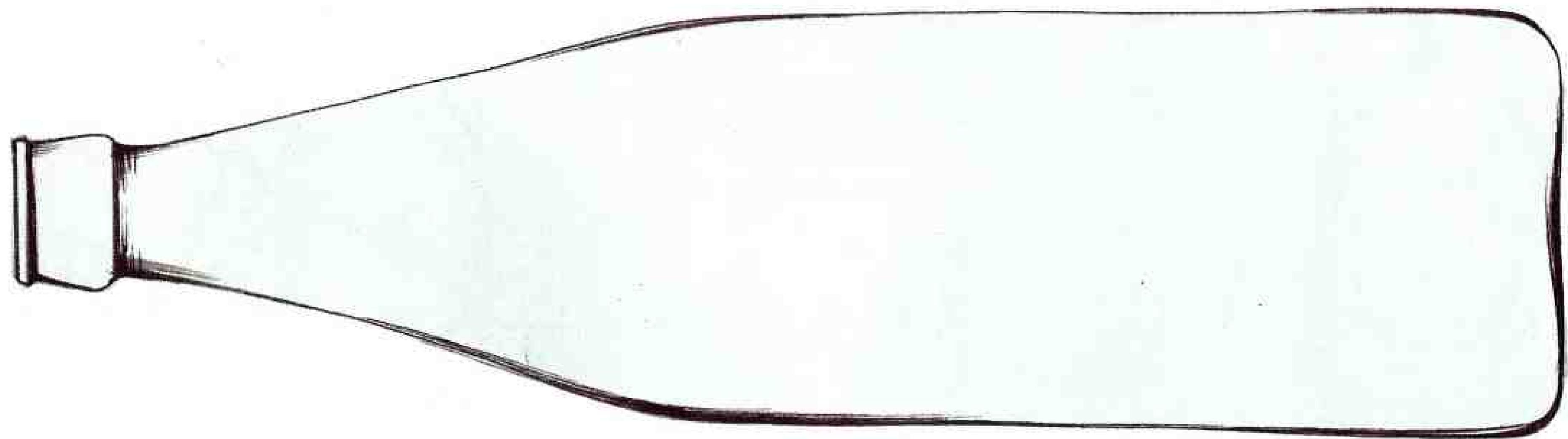
Треугольники получатся делением квадрата пополам.

Обратите внимание

Светлый объект лучше заметен и смотрится выразительнее на темном фоне и, наоборот, темный — на светлом.

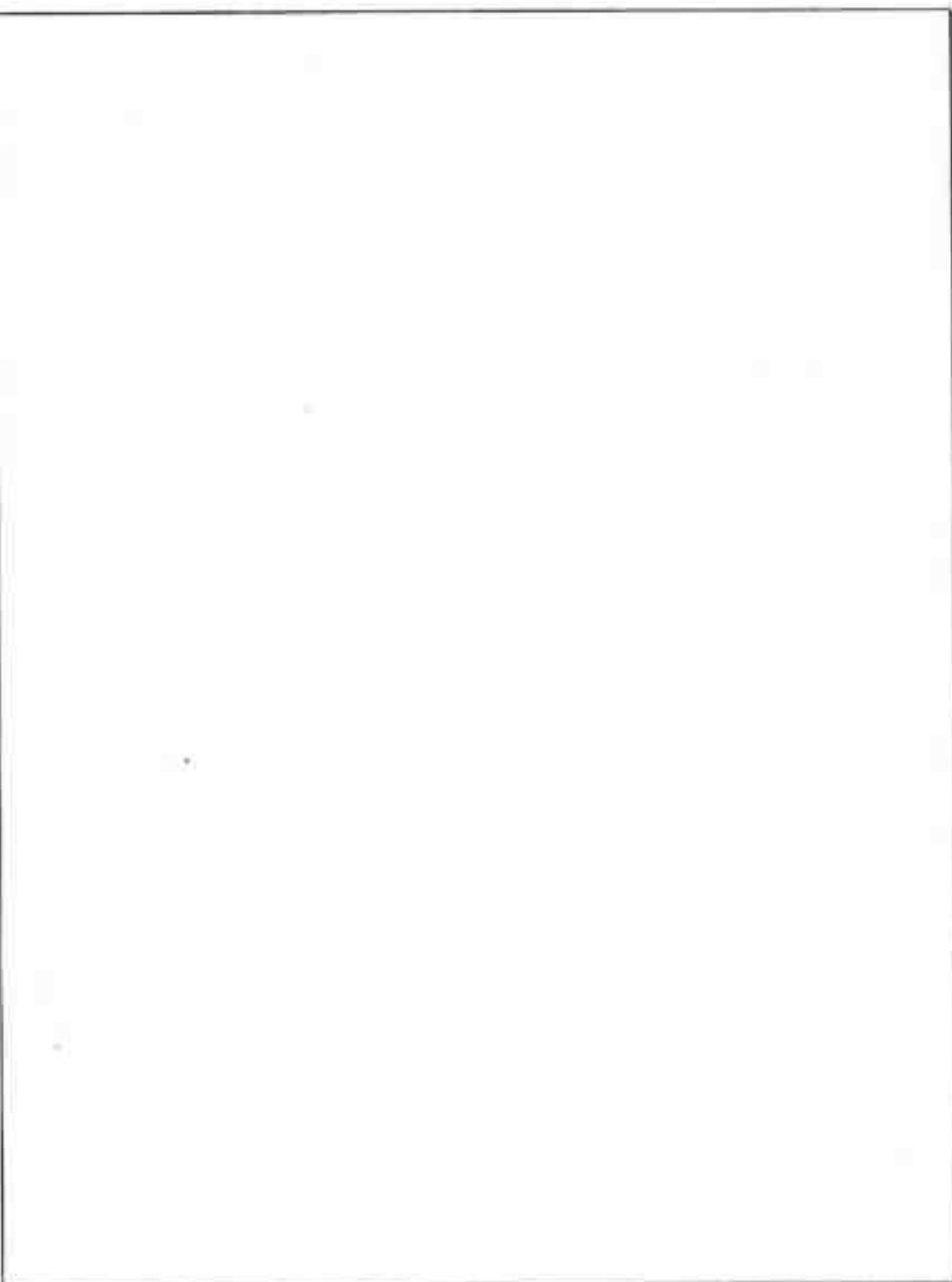
ЗАНЯТИЕ 3

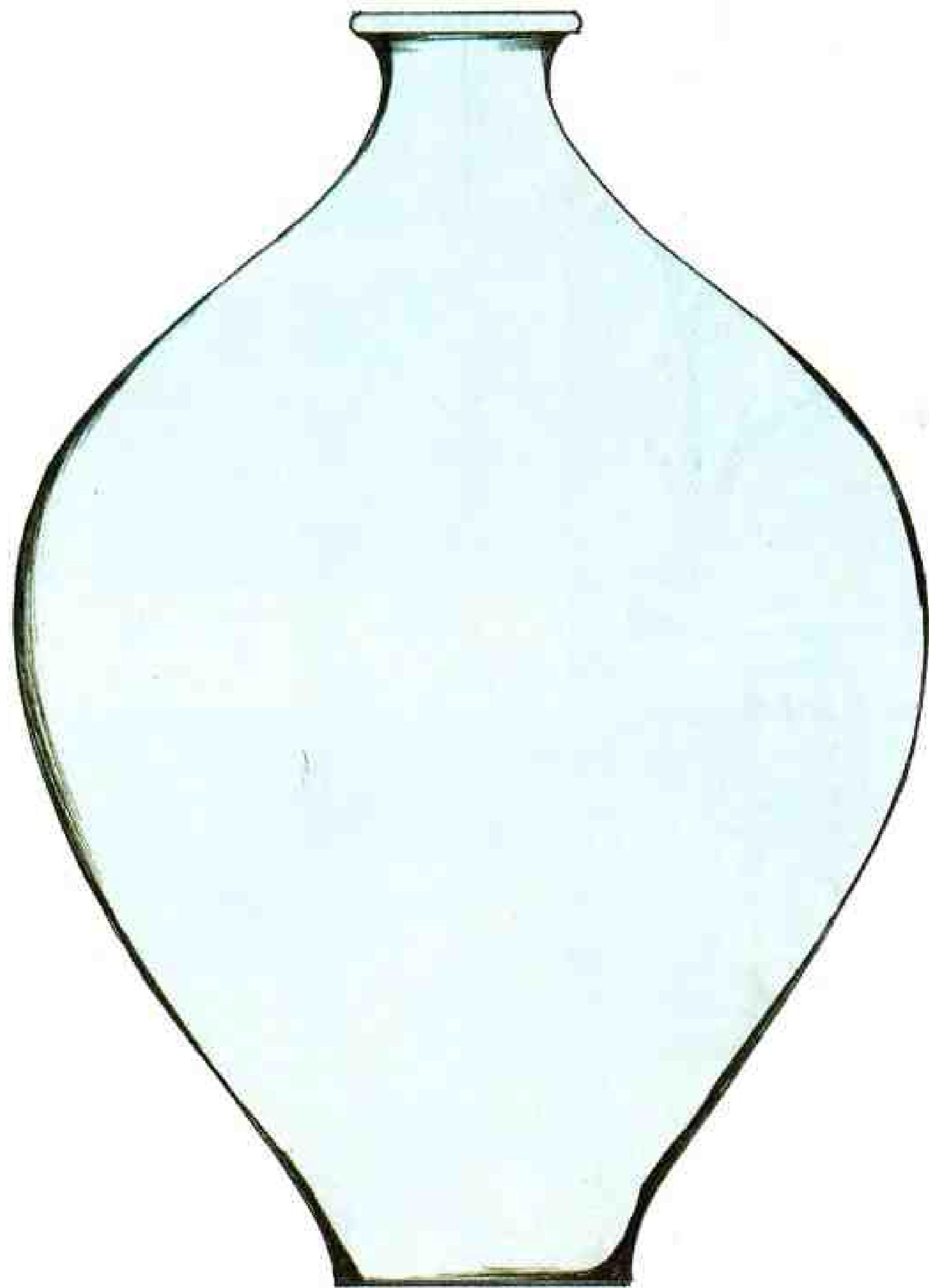
ЗАДАНИЕ 1. Составьте простую композицию на прямоугольнике с использованием лент разной ширины, полосок, спиралей и змеек.

ЗАДАНИЕ 2. Составьте произвольную композицию на изображении бутылки сложной формы с использованием лент, полосок, спиралей и змеек.

Внимательно ознакомьтесь с
представленными образцами.

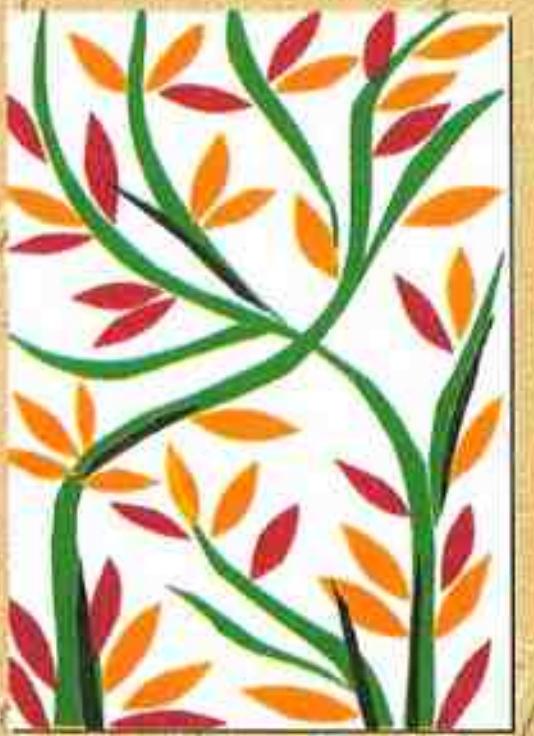

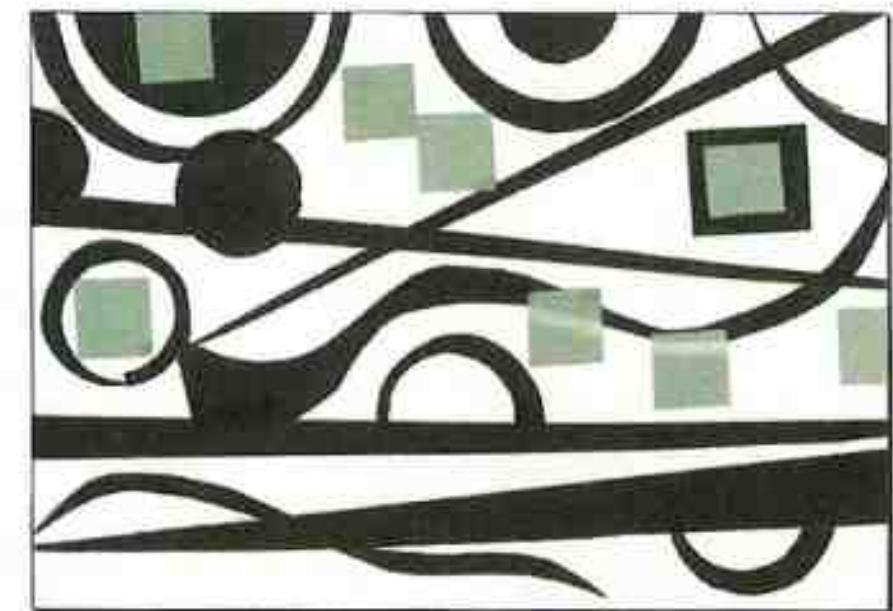
ЗАНЯТИЕ 4

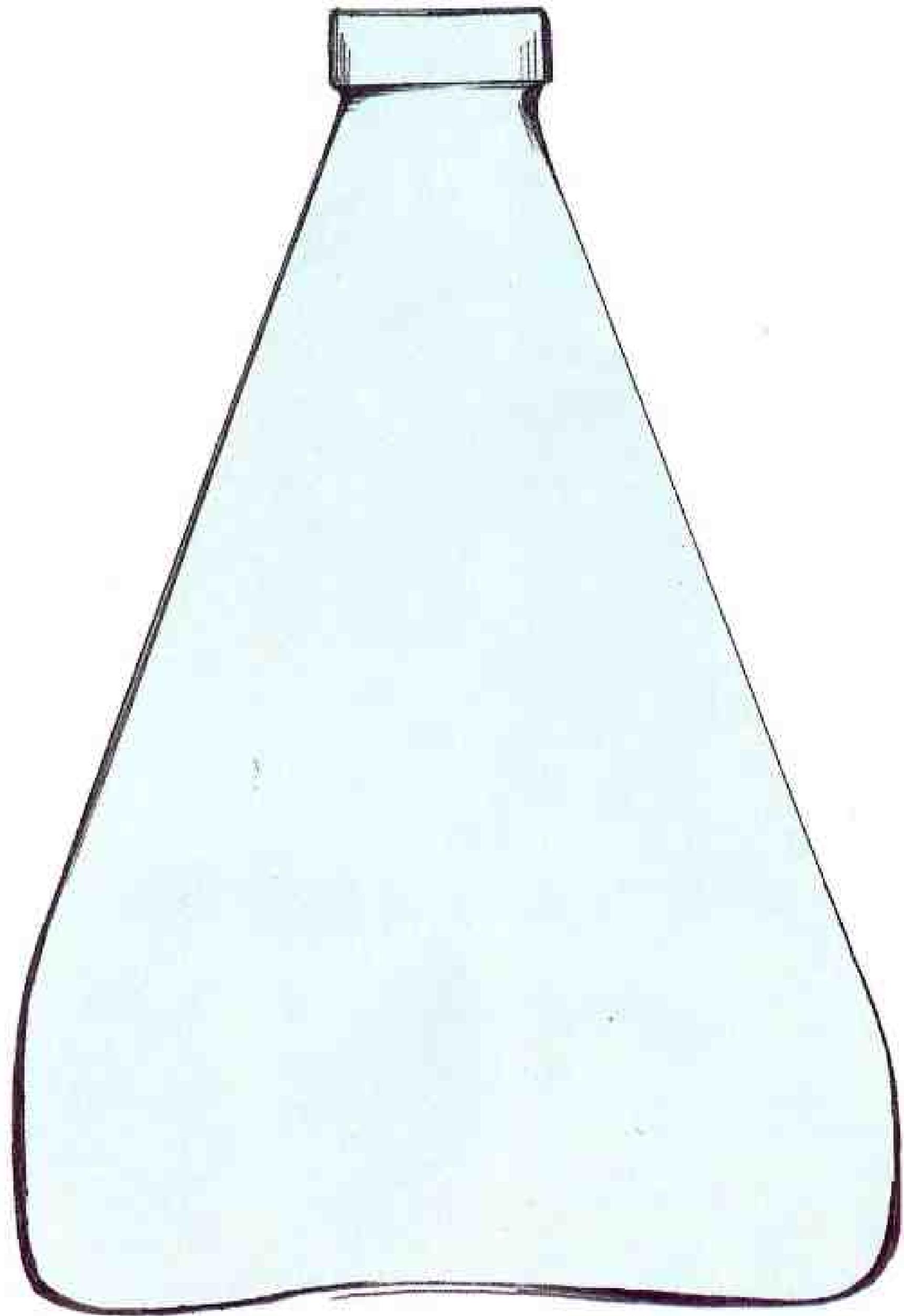
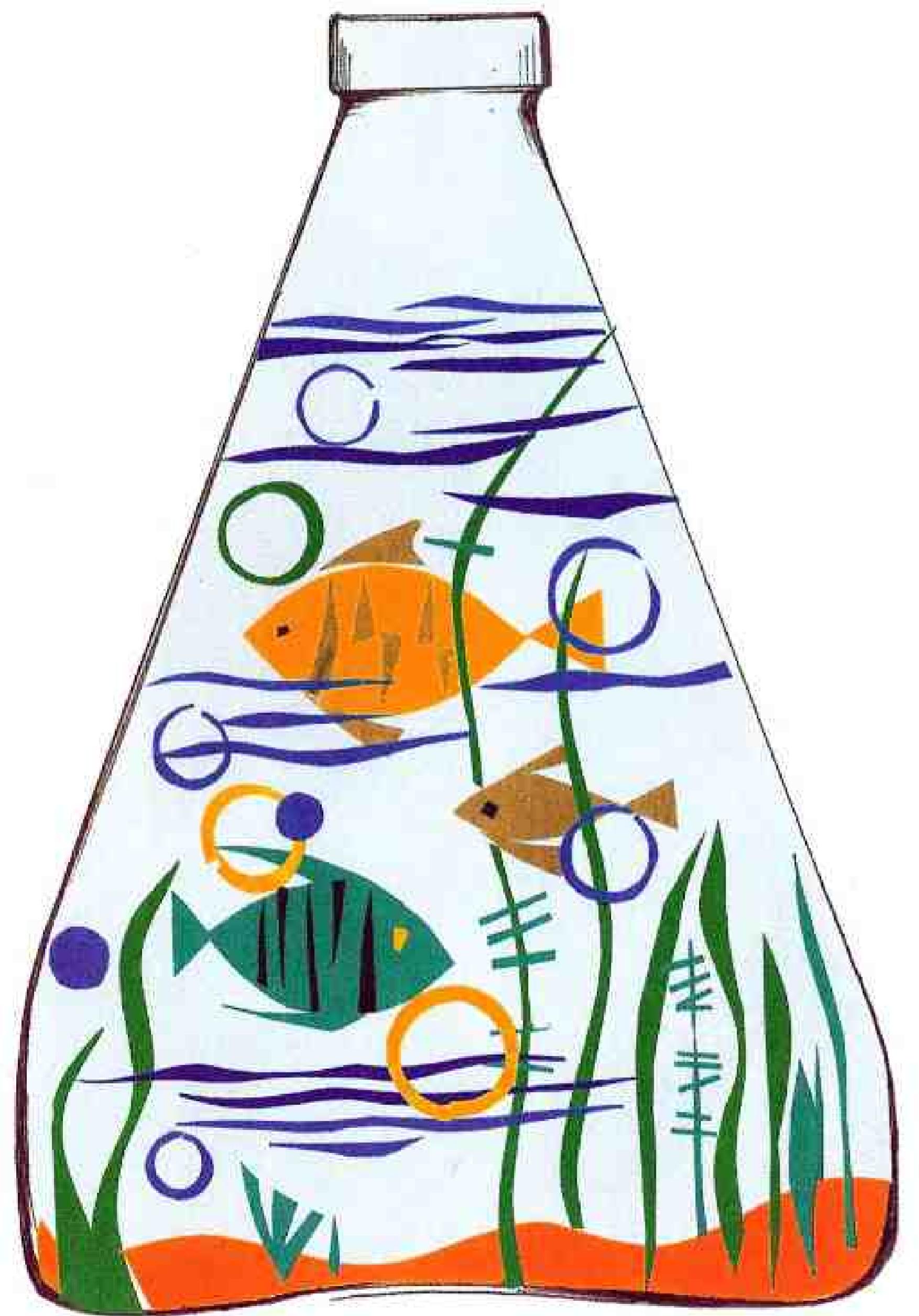
ЗАДАНИЕ 1. Составьте абстрактную или тематическую композицию на прямоугольнике.

ЗАДАНИЕ 2. Составьте абстрактную или тематическую композицию на изображении бутылочки.

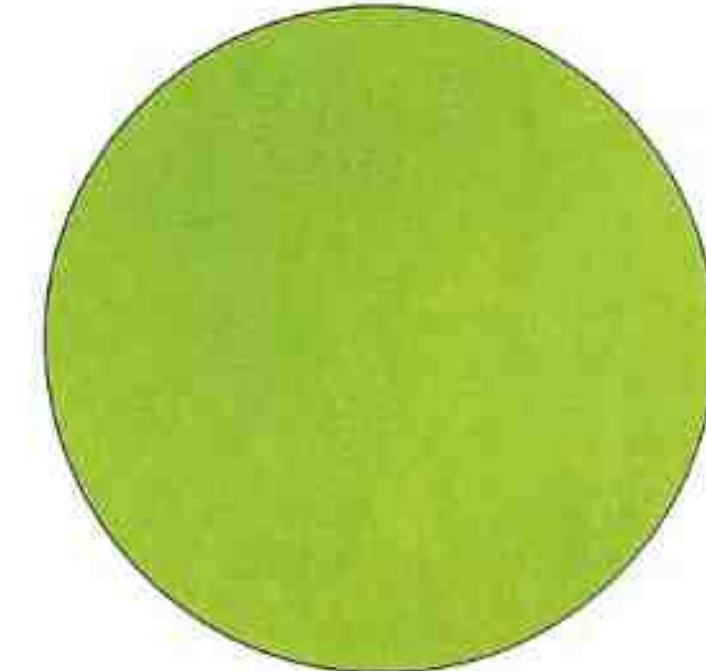
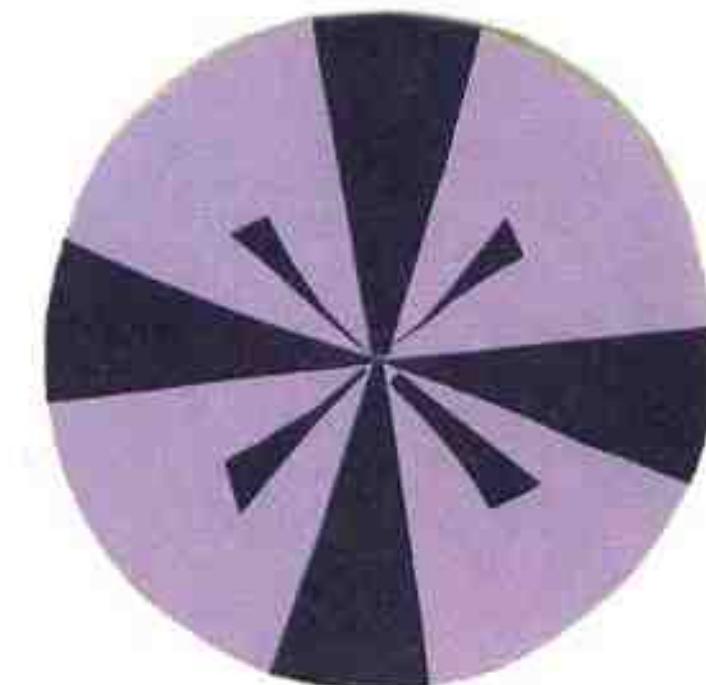
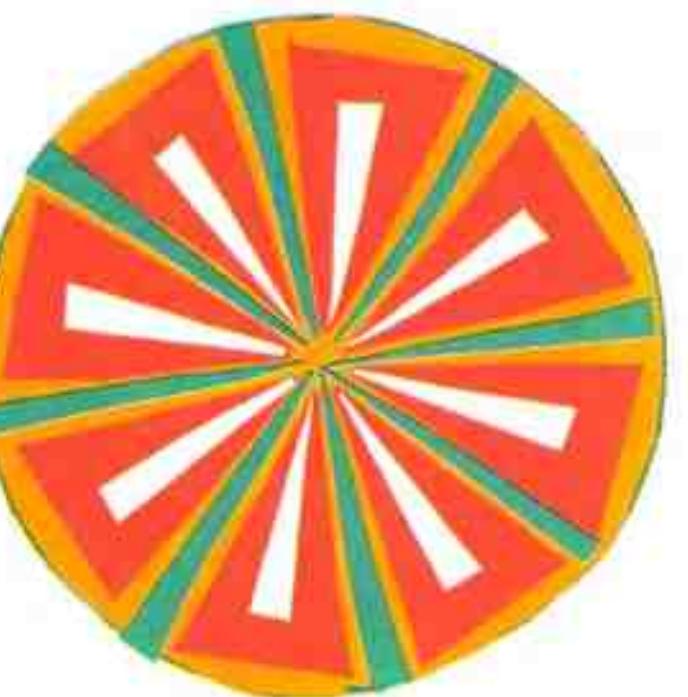
Внимательно ознакомьтесь с
представленными образцами.

ЗАНЯТИЕ 5

ЗАДАНИЕ 1. Украстьте две подвески треугольника-ми разного цвета и размера.

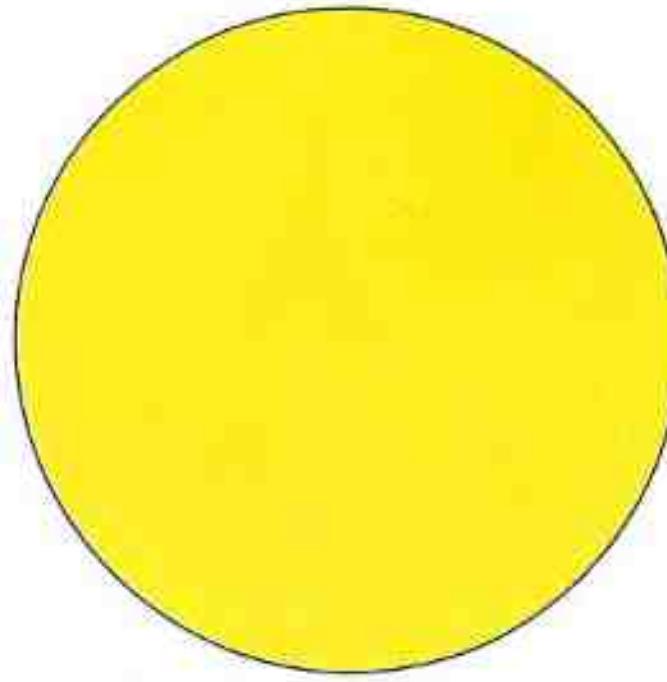
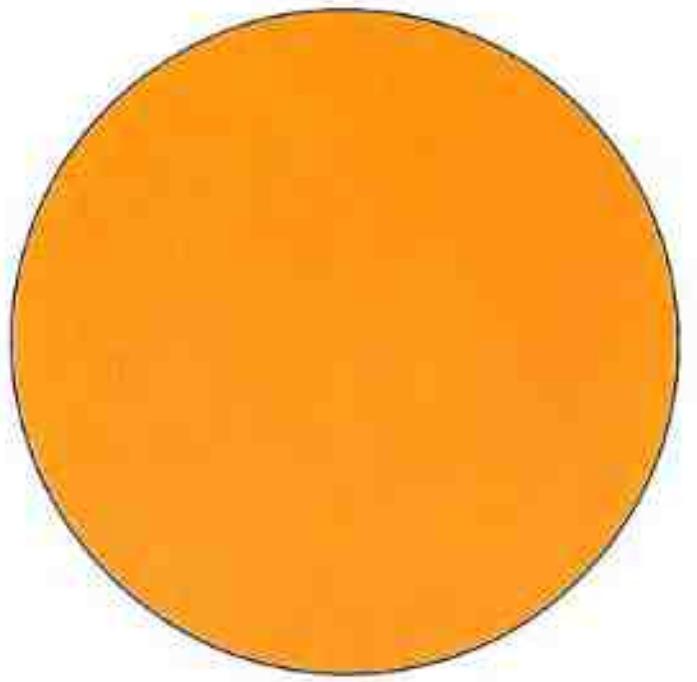

Цвет, размер и форма
треугольников выби-
рается произвольно.

Обратите внимание

При составлении узора
не следует использовать
более трех-четырех цве-
тов, иначе будет трудно
избежать излишней пест-
роты. Чувство меры —
прежде всего.

ЗАДАНИЕ 2. Украсьте две подвески квадратами и треугольниками разного цвета и размера.

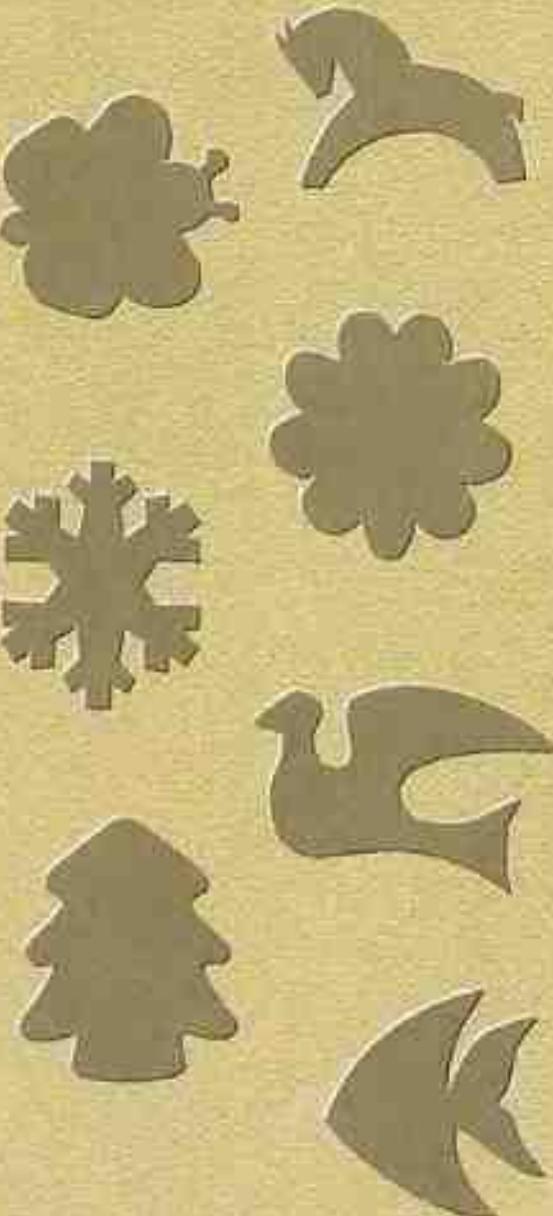

Обратите внимание

При работе с очень маленькими квадратиками или треугольниками (со стороной 5 мм и меньше) не следует нарезать их сразу все, удобнее воспользоваться полоской нужной ширины и отрезать от полоски по одной детальке, предварительно отогнув защитную пленку.

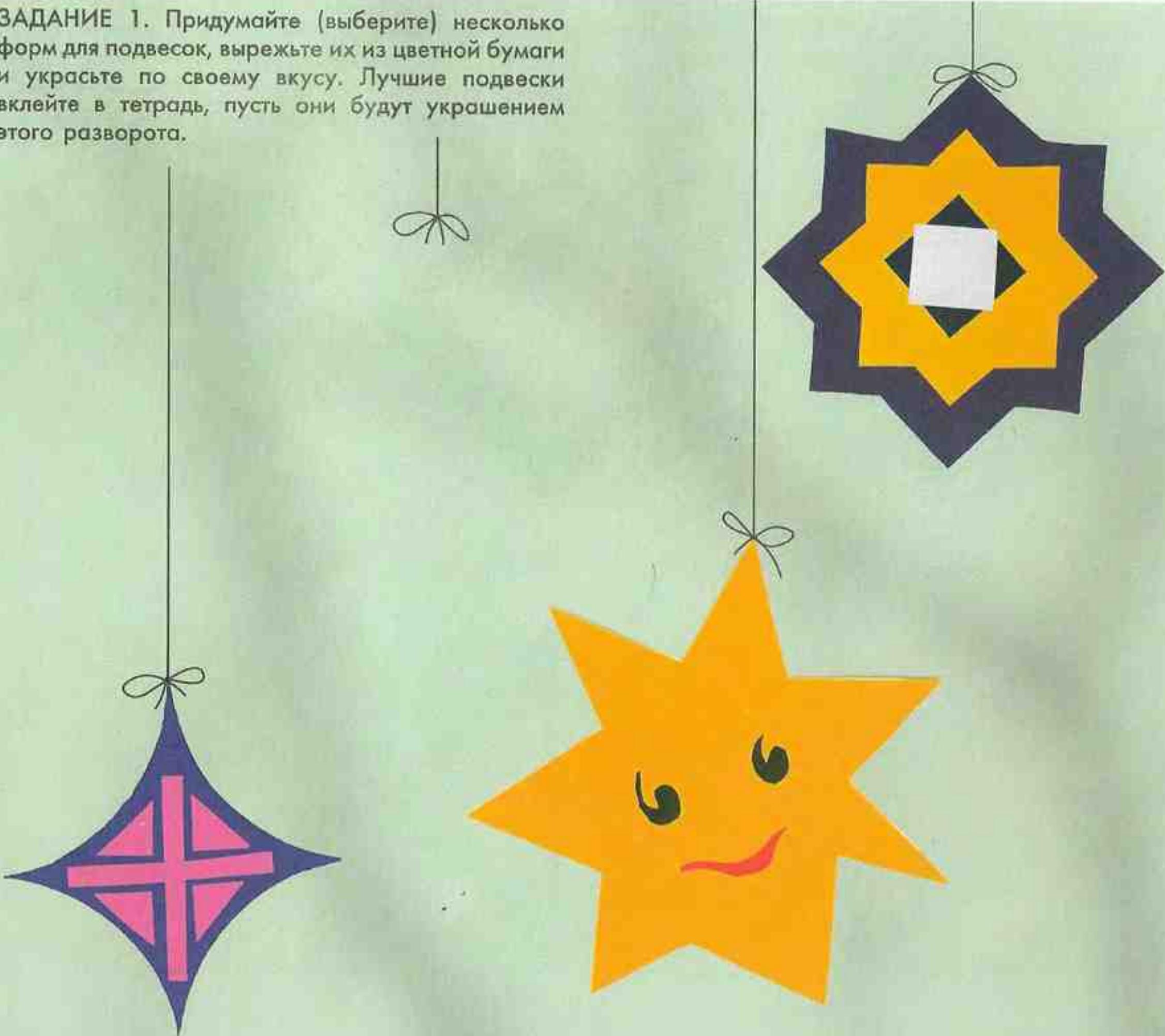
ЗАНЯТИЕ 6

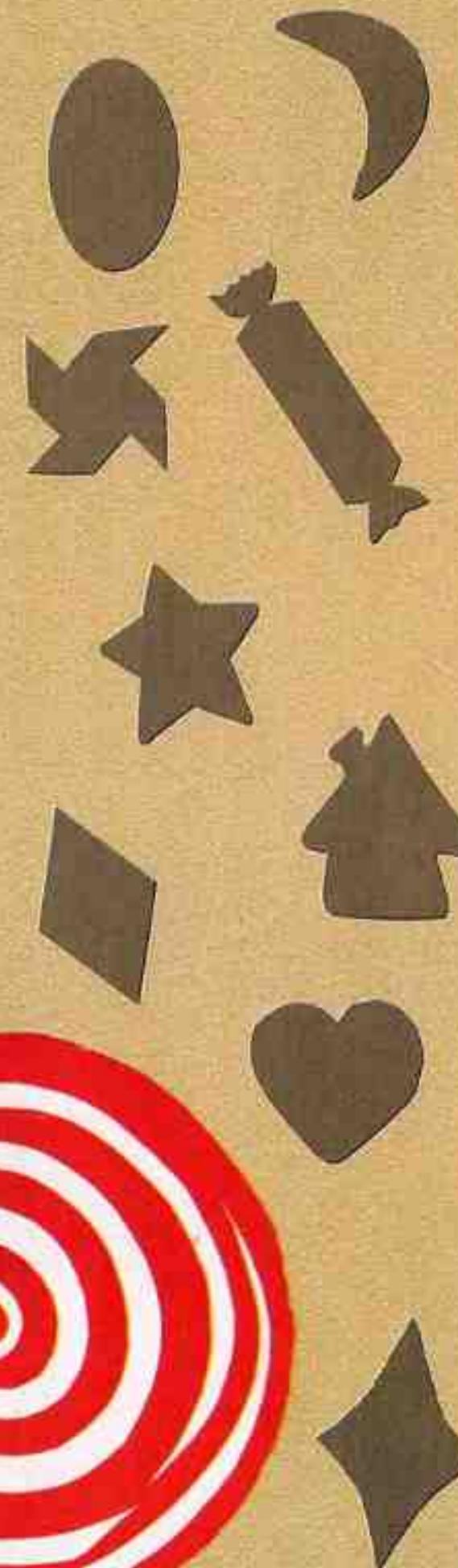
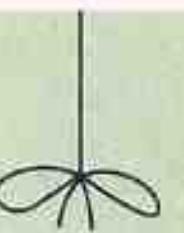
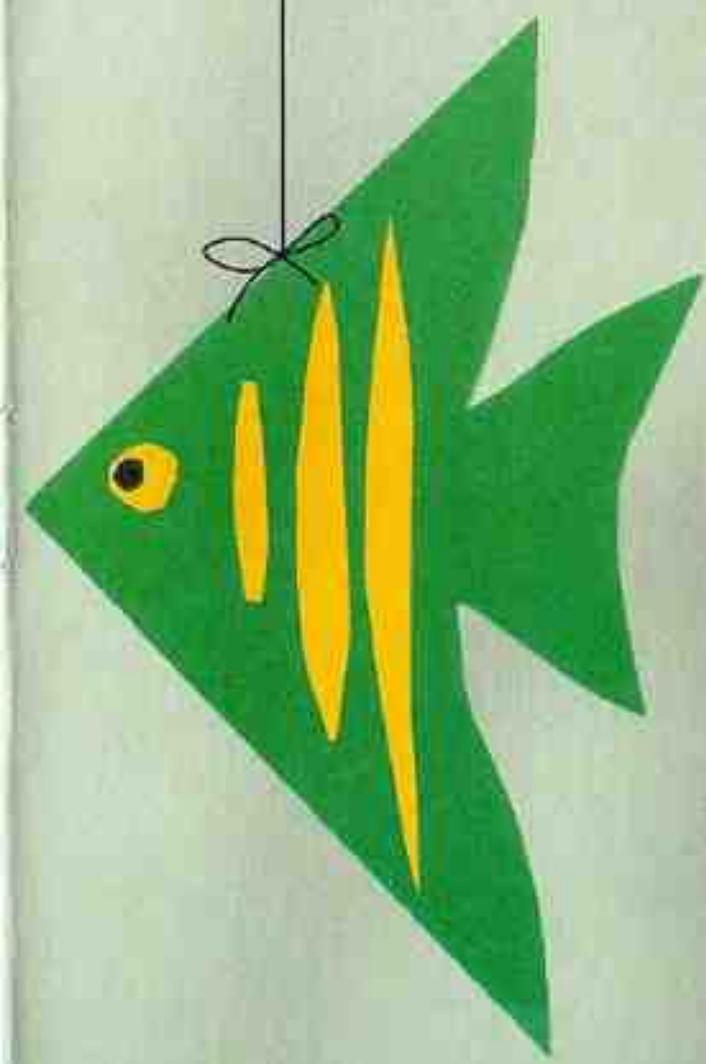
ЗАДАНИЕ 1. Придумайте (выберите) несколько форм для подвесок, вырежьте их из цветной бумаги и украсьте по своему вкусу. Лучшие подвески вклейте в тетрадь, пусть они будут украшением этого разворота.

Обратите внимание

Форма подвесок должна отвечать общему замыслу. Если, к примеру, подарок готовится зимой, то уместно остановить свой выбор на снежинках, домике, звездах, месяце; к летнему подарку больше подойдут бабочки, цветы и птицы, а ко дню Св. Валентина — разноцветные сердечки.

ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН

Есть любопытная притча о двух неразлучных соседях. Рассказывают, что в небольшом городке на юге Англии жил ремесленник, который изготавливал для продажи кухонные ножи. Жители охотно покупали их, но со временем в каждом доме было по несколько ножей и ремесленнику стало все труднее и труднее продавать свою продукцию. Тогда он обратился к художнику и тот придумал нож с очень красивой ручкой. Ремесленнику удалось быстро продать с десяток красивых ножей, но, затем, дело снова застопорилось. Тогда он обратился к дизайнеру. И вот что из этого вышло. Дизайнер тоже первым делом обратил внимание на ручку ножа. Но в отличие от художника, он думал не столько о красоте, сколько об удобстве, и своей цели достиг. Ножом с новой рукояткой было удивительно легко работать, рука не уставала, его было приятно просто держать в руке. Жители городка быстро оценили достоинство новинки и все старые ножи отложили в сторону. Они стали наперебой заказывать ремесленнику ножи с новой рукояткой. Затем дизайнер предложил делать лезвие ножа не из обычного металла, а из прочной стали. И это новшество горожане тоже оценили по достоинству, так как затачивать новые ножи можно было не так часто, а работать острым ножом лучше, чем тупым — это знает каждый. Ножи из прочной стали могли долго служить своему хозяину, так как металл почти не стирался и что бы не тормозить работу ремесленника, дизайнер предложил красить ручку в коричневый невзрачный цвет. Нож с такой ручкой легко терялся в картофельной кожуре и оказывался на помойке. А жители были вынуждены снова и снова обращаться к мастеру за новыми ножами. Ремесленник был доволен. Он даже перенес свою мастерскую поближе к дому дизайнера, так нужны были ему советы и помощь, и стали они жить не разлей вода. Затем дизайнер придумал специальный нож для чистки рыбы, топорик для разделки мяса, особое приспособление для резки хлеба и много всяких полезных мелочей. С тех пор так и повелось — если увидел мастерскую, то ищи поблизости дом дизайнера и наоборот.

Что такое дизайн? Заглянем в словарь. Там сказано: дизайн — слово английское и означает «конструировать». Если

какая-либо вещь была красивой и удобной, говорили — это хороший дизайн. Такая оценка в равной степени могла относиться к автомобилю и мебели, к кораблю, игрушкам и ботинкам. Искусство дизайна требовало знания законов красоты, техники и глубокого понимания человеческого труда. А человека, владеющего такими знаниями, называли дизайнером. Постепенно такие люди стали появляться в самых разных отраслях промышленности, строительства и транспорта — они выбирали материал, из которого будет сделан предмет, придавали ему удобную в использовании форму, давали нужный размер, подбирали цвет, заботились о том чтобы этот предмет гармонично сочетался с другими, уже существующими, предметами. Дизайнер, как правило, имел дело с предметами, выпускаемыми промышленностью массовыми тиражами и поэтому всегда должен был учитывать вкусы многих людей одновременно. А вкусы эти всегда следовали моде. Что считалось красивым десять лет назад, теперь выглядит старомодным и не таким привлекательным, как вещи сегодняшнего дня. Следование моде, а часто и формирование новых модных направлений и тенденций — составная и обязательная часть работы дизайнера.

Чтобы стать дизайнером нужно хорошо рисовать, иметь отличный вкус, видеть и представлять окружающий мир целиком, иметь развитое воображение и, самое главное, — уметь внимательно наблюдать за тем, что и как делают люди и находить удобные и красивые решения, облегчающие труд людей в достижении своих целей.

Трудно назвать области человеческой деятельности, где бы дизайнер не нашел себе применение, а некоторые вообще не могут без них обойтись. Например, издатели книг и журналов, архитекторы, мебельщики и приборостроители. А многие профессии так прочно слились с дизайном, что их невозможно отлучить друг от друга — модельеры, разрабатывающие новую одежду, проектировщики интерьеров и ландшафтных парков, визажисты, декораторы, костюмеры, флористы и многие-многие другие.

Надеемся, что первое знакомство с дизайном вызовет интерес и тебе захочется побольше узнать об этой увлекательной и очень важной области человеческого труда.

Советуем прочитать

- Катханова Ю. Ф. *Дизайн. Учебное пособие для учащихся младших классов.* М., 1994. Владос.
- Нестеренко О. И. *Краткая энциклопедия дизайна.* М., 1994. Молодая гвардия.
- Сокольникова Н. М. *Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе.* М., 1999. Академия.
- Холмянский Л. М., Щипанов А. С. *Дизайн.* М., 1985. Просвещение.

ISBN 5-86775-087-6

9 785867 150879 >

Издание «Искусство — детям» предназначено для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста основам изобразительного искусства и художественного труда.

Каждый выпуск — это красочный альбом, представляющий цикл занятий по определенной теме с игровыми, подробно иллюстрированными заданиями для детей и методическими рекомендациями для педагогов и родителей.

Издание поможет педагогам начальных классов, воспитателям старших групп дошкольных образовательных учреждений, преподавателям художественных школ, руководителям кружков и различных студий, а также родителям организовать интересные занятия и полезный досуг детей.

**По вопросам оптовых закупок обращайтесь в отдел реализации:
(095) 946-25-33, 946-38-05, 725-73-66. E-mail: info@msbook.ru.
Представитель в Новосибирске: ООО «Топ-книга», тел. (3832) 36-10-28.**

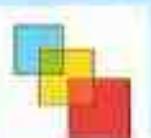
Все книги издательства «Мозаика-Синтез» можно получить по системе «КНИГА — ПОЧТОЙ».
Заявки присыпать по адресам:
Центральный регион: 123308, Москва, ул. Мневники, д. 7, корп. 1, «Мозаика-Синтез».
Восточный регион: 630117, Новосибирск, а/я 360, «Топ-книга — почтой».
Западный регион: 199053, С.-Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, д. 13, «Фоликом».

Сертификат № 77. ФЦ 15.953.П.000146.04.04. Подписано в печать 05.01.05.
Формат 90х60/8. Бумага офс №1. Усл-печ. л. 2. Тираж 10000 экз. Заказ № 337.
Отпечатано с готовых диапозитивов на ОАО «Фабрика офсетной печати № 2»
141800, г. Дмитров, Московской обл., ул. Московская, 3.

**«ИСКУССТВО — ДЕТЯМ»
подписной индекс
в каталоге «Роспечать»:**

82311

Подписаться можно с любого месяца во всех почтовых отделениях России.

**Издательство
«Мозаика-Синтез»**

**123308, г. Москва,
ул. Мневники,
д. 7, корп.1.
Тел. 946-25-33,
факс 946-38-05**

**«ИСКУССТВО — ДЕТЯМ». 01.05
Первые уроки дизайна
учебное издание**

**Руководитель проекта Ю. Дорожин
Методические рекомендации Ю. Федоров
Дизайн Т. Логунова
Редактор А. Дорофеева
Главный художник Д. Гончарова
Макет Л. Дружинина
Компьютерная графика, верстка Р. Нафиков
Корректор И. Васильева**