

6+

Дмитрий Елагин

**ДЕТСКАЯ СТУДИЯ
ДИЗАЙНА**

Дмитрий Елагин

**Детская студия дизайна.
20 занятий с детьми 9–12 лет**

«Издательские решения»

Елагин Д.

Детская студия дизайна. 20 занятий с детьми 9–12 лет /
Д. Елагин — «Издательские решения»,

Для занятий с детьми 9–12 лет. «Детская студия дизайна» — практический курс из 20 занятий по основам дизайна. Книга знакомит с линией, формой, цветом, композицией, ритмом и пространством. Внутри — 63 авторские иллюстрации, творческие задания, упражнения и «Блокнот дизайнера», помогающий развивать наблюдательность, вкус, внимание к деталям и умение находить собственные решения. Подходит для дома, кружков и детских студий.

© Елагин Д.

© Издательские решения

Содержание

От автора	6
ЗАНЯТИЕ 1. Что такое дизайн?	8
ЗАНЯТИЕ 2. Волшебный мир линий	11
ЗАНЯТИЕ 3. Формы вокруг нас	17
ЗАНЯТИЕ 4. Цветовой круг	24
ЗАНЯТИЕ 5. Точка, пятно и штрих	32
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Детская студия дизайна 20 занятий с детьми 9—12 лет

Дмитрий Елагин

Иллюстратор Дмитрий Елагин

© Дмитрий Елагин, 2026

© Дмитрий Елагин, иллюстрации, 2026

ISBN 978-5-0070-0146-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Привет, юные творцы! И здравствуйте, уважаемые родители, педагоги и все взрослые, которые помогают детям открывать мир творчества!

Вы держите в руках книгу, которая стала результатом большого и увлекательного пути. Её создание заняло около двух лет. Сначала я планировал написать цикл статей для своего сайта «Мастерская Дмитрия Елагина», чтобы просто поделиться знаниями. Но постепенно работа увлекла меня настолько, что отдельные заметки сложились в целостную систему. Так появился этот структурированный курс из 20 занятий, каждое из которых открывает важную грань мира дизайна.

Почему мне особенно важно было создать именно такую книгу? Потому что мой путь в профессию начался не с рисования, а с психологии. Я преподавал психологию в школе и вузе, долгое время работал педагогом-психологом в социально-реабилитационном центре для детей. Я хорошо понимаю, как ребёнок воспринимает материал, что его увлекает, где могут возникнуть трудности и как объяснять сложные вещи доступно и интересно. Позже, в 2007 году, я сверстал свою первую книгу, и это увлечение постепенно стало профессией дизайнера. Так в моей жизни соединились два важных направления: знание детской психологии и любовь к визуальному творчеству. Эта книга выросла именно на стыке этих двух миров.

Важно сразу сказать: эта книга предназначена не для полностью самостоятельного изучения ребёнком, а для занятий с детьми 9–12 лет вместе со взрослым. Её лучше использовать там, где рядом есть родитель, учитель, педагог дополнительного образования или руководитель кружка, который сможет направлять ребёнка в работе с материалом.

Это связано с тем, что занятия в книге достаточно объёмные и насыщенные. В них есть и теория, и наблюдения, и обсуждение примеров, и практические задания. Поэтому взрослому желательно помогать ребёнку выстраивать темп работы: при необходимости делить одно занятие или одну тему на несколько реальных встреч, объяснять непонятные моменты, подсказывать, как лучше выполнить упражнение, и просто поддерживать интерес к процессу. Такой формат делает работу с книгой более живой, спокойной и продуктивной.

Книгу можно использовать по-разному: для домашних занятий, в школьном кружке, в детской студии, в системе дополнительного образования. Она подойдёт как основа для последовательного курса, который взрослый сможет адаптировать под возраст, уровень подготовки и особенности конкретных детей.

Важно сказать несколько слов о визуальной части. Все иллюстрации в книге выполнены лично мной. Это векторные рисунки, созданные в программе Adobe Illustrator. Мне хотелось, чтобы каждая картинка была не просто украшением, а наглядным примером того, о чём идёт речь в тексте.

Книга состоит из 20 занятий. Каждое занятие включает теоретическую часть и практические задания. Чтобы текст был понятнее, важные термины выделены жирным шрифтом. Их значения можно найти в словаре в конце книги. Там же вы найдёте краткие справки о художниках, дизайнерах и архитекторах, чьи имена встречаются в книге. Это поможет лучше понять, кто создавал важные идеи, изображения и здания, о которых идёт речь.

И, конечно, я не мог бы завершить эту работу без поддержки близких. Хочу выразить огромную благодарность моей семье, которая верила в меня, поддерживала моё творчество и помогала мне дойти до финальной точки этого пути.

Приглашаю вас в это путешествие. Давайте открывать красоту в обычном, учиться видеть закономерности и создавать что-то новое своими руками!

С уважением и верой в ваш талант,

Дмитрий Елагин

ЗАНЯТИЕ 1. Что такое дизайн?

Привет, юный творец!

Ты когда-нибудь задумывался, почему твой любимый рюкзак такой удобный? Или почему некоторые книжки так и просятся в руки, а от других хочется поскорее отвернуться? А может, ты замечал, что одни игры на планшете понятны с первой секунды, а в других запутаться легче лёгкого? За всем этим стоит один волшебный процесс — дизайн!

Дизайн — это способ сделать что-то не только красивым, но и удобным, понятным и полезным. В этом деле ты можешь почувствовать себя настоящим мастером превращений: обычные предметы становятся необыкновенными. Только вместо волшебной палочки у тебя карандаши, краски, ножницы и, конечно же, твоя фантазия!

Дизайнеры — это люди, которые придумывают, как должны выглядеть вещи вокруг нас. Они решают, какой формы будет стул, чтобы на нём было удобно сидеть, какого цвета будет светофор, чтобы водители и пешеходы его хорошо видели, или как расположить кнопки на пульте от телевизора, чтобы даже младшая сестрёнка могла включить свой любимый мультфильм.

А теперь давай на минутку закроем глаза и вообразим мир без дизайна. Все дома были бы одинаковыми серыми коробками, одежда — только прямоугольными кусками ткани, книги не отличались бы друг от друга обложками, а на детской площадке стояли только скучные палки и камни. Представил? Не очень весело, правда?

К счастью, дизайнеры делают наш мир ярким, интересным и удобным. И знаешь что? Ты тоже можешь быть дизайнером! Каждый раз, когда ты рисуешь плакат для школьного проекта, делаешь открытку на день рождения друга или придумываешь, как украсить свою комнату — ты занимаешься дизайном!

Хочешь проверить, есть ли в тебе дизайнерская жилка? Выполни маленькое задание: возьми обычный стакан для карандашей. Как бы ты его изменил, чтобы он стал самым классным на свете? Может, добавишь отделения для разных карандашей и ручек? Или придумаешь, как сделать так, чтобы он не опрокидывался? А возможно, превратишь его в забавного робота или сказочное существо? Нарисуй свою идею и покажи родителям или друзьям!

А ещё настоящий дизайнер всегда наблюдает за миром. Чтобы развить это умение, заведи себе **Блокнот дизайнера** — небольшой альбом или тетрадку, которую можно носить с собой. В нём ты будешь:

- Записывать или зарисовывать интересные и удобные предметы, которые встречаются в течение дня;

- Задавать себе вопросы: «Почему мне нравится эта ручка?», «Как устроена эта игрушка?», «Что делает этот плакат заметным?»;

- Собирать вдохновение: узоры, цвета, формы, надписи, текстуры — всё, что цепляет взгляд.

Этот блокнот станет твоей личной базой идей, из которой ты будешь черпать материал для будущих проектов. И не забывай — дизайн начинается с любопытства!

Дизайнеры в своей работе следуют нескольким простым шагам, и ты тоже можешь их использовать для своих творческих проектов:

— Сначала они думают о том, для кого создаётся вещь. Дизайн школьного рюкзака для первоклассника будет отличаться от рюкзака для подростка, верно? Первоклассник пока маленький, ему нужно что-то лёгкое, яркое и с простыми застёжками.

— Потом они придумывают разные идеи. Много-много идей! Даже самые странные и необычные. Некоторые дизайнеры рисуют десятки эскизов, прежде чем выбрать лучший.

— Далее они создают пробную версию своей задумки — **прототип**. Это может быть модель из бумаги или пластилина. Так можно увидеть, как идея будет выглядеть в реальности.

— И, наконец, они проверяют своё творение. Удобно ли им пользоваться? Нравится ли оно людям? Если что-то не так, дизайнеры возвращаются к началу и улучшают свою работу.

Самое удивительное в дизайне вот что: он повсюду! Посмотри вокруг — каждая вещь, которую ты видишь, была кем-то придумана. Твоя любимая настольная игра с яркими фишками и понятными правилами, футболка с классным рисунком, даже шрифт в твоём учебнике — всё это результат работы дизайнеров.

Ещё один секрет настоящих дизайнеров: они всегда обращают внимание на цвета. Цвета помогают нашему настроению: яркие — веселят, а нежные — успокаивают. Нарисуй два одинаковых домика: слева — яркий, солнечный домик с голубыми стенами, розовой крышей и оранжевой дверью, справа — серый, тёмный дом с длинной трубой и узкими окнами. В каком доме тебе было бы уютно? Как думаешь, где жил бы добрый сказочный герой, а где — злой колдун?

Дизайн — это ещё и умение решать проблемы. Вот тебе вызов: придумай, как улучшить свой школьный пенал. Что бы ты в нём изменил? Например, можно добавить отделение для ластика, чтобы он не терялся. А ещё — придумать способ быстро находить нужный карандаш. Нарисуй свой улучшенный пенал и расскажи, почему твои изменения сделают его лучше.

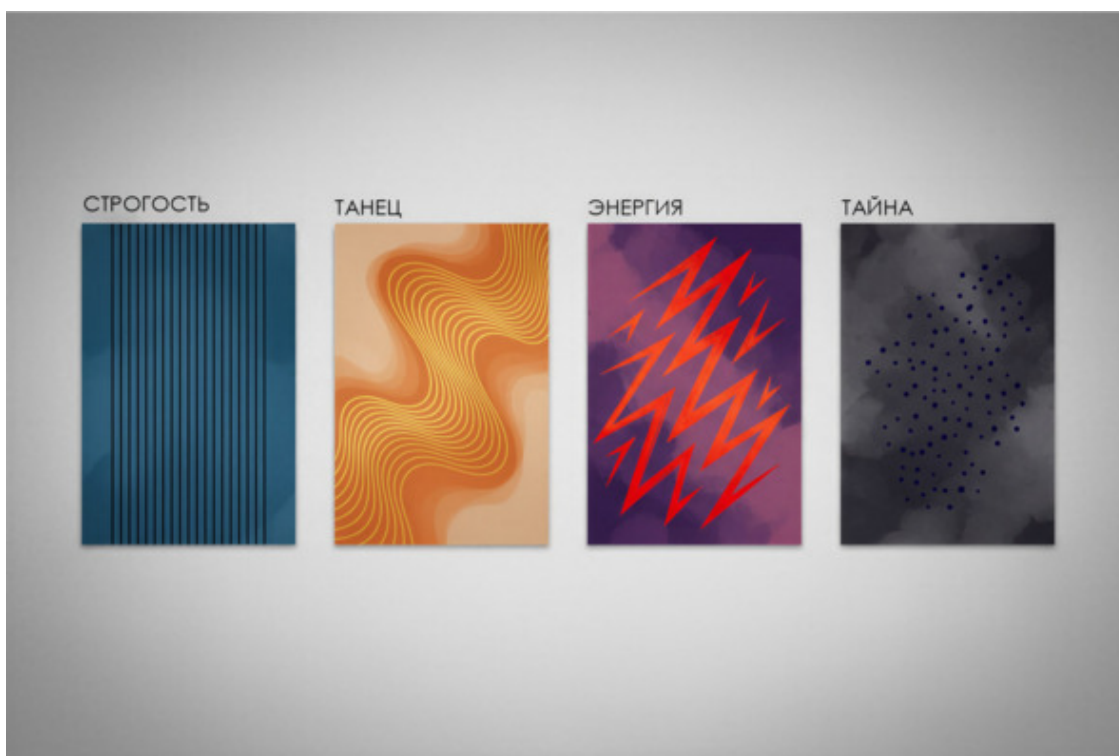
Помни, что хороший дизайн — это не просто «красиво», но ещё и «удобно», «понятно» и «полезно». Когда ты в следующий раз будешь что-то создавать — открытку, поделку или даже организовывать вещи на своём столе — подумай, как дизайнер: кто этим будет пользоваться? Что сделает это простым в использовании? И конечно, как сделать так, чтобы это радовало глаз?

Вот с такого взгляда на вещи и начинается дизайн: когда хочется сделать что-то не только красивым, но ещё удобным, понятным и полезным. Чем чаще ты замечаешь это в самых обычных делах, тем увереннее у тебя получается придумывать собственные решения.

ЗАНЯТИЕ 2. Волшебный мир линий

Сегодня мы окунёмся в удивительный мир линий! Знаешь ли ты, что линии — это мастера настроения в мире рисования? Они могут рассказать целую историю, даже если на рисунке больше ничего нет! Линии шепчут, кричат, танцуют и даже плачут — всё зависит от того, как ты их нарисуешь. Давай исследуем этот мир и узнаем его секреты!

Линии можно сравнить с разными мелодиями. Одни звучат быстро и весело, как твоя любимая песенка для танцев. Другие — медленно и спокойно, как колыбельная перед сном. Каждая линия рассказывает свою историю и создаёт особое настроение. Похоже на то, как меняется интонация в голосе: можно говорить громко или тихо, быстро или медленно, и смысл слов будет восприниматься по-разному. Точно так же и линии передают разные чувства и эмоции своим «голосом».

Начнём с **прямых линий**. Это линии без изгибов. Они могут быть горизонтальными, вертикальными или наклонными и часто кажутся ясными, строгими и упорядоченными. Прямые линии похожи на солдатиков на параде.

Горизонтальные линии, те, что идут слева направо, как горизонт, дарят нам чувство спокойствия и отдыха. Представь себе такую сцену: ты лежишь на пляже и смотришь, как море встречается с небом — это горизонтальная линия, и она наполняет тебя покоем.

Дизайнеры и художники часто используют горизонтальные линии, когда хотят создать ощущение тишины, стабильности и умиротворения. Посмотри на картины с морскими пейзажами — там почти всегда есть сильная линия горизонта, которая делит холст на небо и воду, создавая чувство бесконечного пространства и спокойствия. В дизайне интерьера горизонтальные полосы на обоях или низкая мебель могут «расширить» комнату, делая её визуально просторнее.

Нарисуй несколько горизонтальных линий на листе бумаги. Какие ощущения они у тебя вызывают? Напоминают ли они тебе о чём-то спокойном — о море, о равнине или о спящем котике? Проведи эксперимент: нарисуй много горизонтальных линий разной длины на одном листе, а потом покажи свой рисунок друзьям или родителям и спроси, какие ассоциации у них возникают. Интересно, будут ли их ответы похожи на твои мысли?

Вертикальные линии, те, что идут сверху вниз, совсем другие! Они энергичные и сильные, как деревья в лесу или небоскрёбы в большом городе. Они говорят о росте, силе и стремлении вверх. Нарисуй несколько вертикальных линий. Что они тебе напоминают? Может быть, высокие деревья, ракету, готовую взлететь, или даже себя, когда ты стоишь прямо и гордо?

Вертикальные линии в дизайне создают ощущение достоинства, величия и роста. Не случайно самые впечатляющие архитектурные сооружения в истории — пирамиды, готические соборы, небоскрёбы — используют вертикальные линии, чтобы поразить нас своим величием. В одежде вертикальные полосы делают человека визуально выше и стройнее — дизайнеры одежды давно используют этот приём!

Проведи забавный эксперимент: нарисуй две одинаковые фигуры человечков, но одного раскрась горизонтальными полосками, а другого — вертикальными. Кто из них кажется выше и стройнее, хотя на самом деле они одинаковые? Это оптическая иллюзия, которую создают линии!

Что произойдёт, если соединить горизонтальные и вертикальные линии? Получатся углы и квадраты! Такие линии часто используются в рисунках зданий, компьютеров или роботов. Они создают чувство порядка, стабильности и технологичности. Нарисуй город будущего, используя только прямые линии — вертикальные, горизонтальные и диагональные. Какой мир у тебя получился? Наверное, он выглядит очень организованным и технологичным!

Диагональные линии — те, что идут наискосок — добавляют динамики и движения. Они как будто куда-то спешат, создавая ощущение скорости и энергии. Представь себе горнолыжную трассу или быструю машину — в этих образах много диагональных линий. Если ты

хочешь нарисовать что-то быстрое или показать движение, диагональные линии — твои лучшие помощники!

Познакомимся с совершенно другими линиями — изогнутыми и волнистыми. Эти линии напоминают танец или музыку. Они мягкие, плавные и полны движения. Подумай о волнах на море, о развевающемся на ветру флаге или о танцующей балерине.

Изогнутые линии говорят о грации, элегантности и естественности. Природа полна таких линий — в очертаниях холмов, изгибах рек, формах цветов и животных. Когда дизайнеры хотят создать что-то органичное и живое, они обращаются к изогнутым линиям. Посмотри на современные гаджеты — многие из них имеют скруглённые углы и плавные изгибы, чтобы казаться более дружелюбными и приятными на ощупь.

Изобрази **волнистую линию**. Закрой глаза и проводи пальцем по своей линии. Чувствуешь, как она движется? Волнистые линии создают эффект **ритма** и течения. Они могут выражать радость, игривость или даже нежность. Нарисуй несколько разных волнистых линий — с широкими плавными изгибами и с мелкими частыми волнами. Какие эмоции вызывает каждая из них?

Зигзагообразные линии совсем другие! Они полны энергии и напряжения, как молния в грозовом небе или как график температуры во время болезни. Зигзаги могут выражать возбуждение, тревогу или даже опасность. Нарисуй зигзаг на бумаге. Какие ощущения он у тебя вызывает? Может быть, он напоминает тебе электрический разряд или сердцебиение на мониторе в больнице?

Зигзаги — это линии с сильным темпераментом! Они решительные, иногда агрессивные, всегда энергичные. Вот почему многие бренды, которые хотят показать свою энергию и динамичность, используют зигзаги в своих логотипах — например, спортивные компании или энергетические напитки. Зигзаги часто встречаются в природе как предупреждение об опасности — подумай о полосах на озе или змее!

Сравни свои ощущения: нарисуй три домика, но один окружи плавными, волнистыми линиями, второй — прямыми, а третий — зигзагообразными. В каком доме тебе хотелось бы жить? А какой выглядит самым неприветливым? Почему?

Есть ещё один важный секрет: толщина линии тоже имеет значение! Тонкие, нежные линии могут выражать хрупкость и изящество, как паутинка или крылышки бабочки. А толстые, смелые линии говорят о силе и уверенности, как следы медведя на снегу.

Когда художники рисуют комиксы или мультфильмы, они часто используют линии разной толщины, чтобы придать персонажам индивидуальность. Нарисуй два смайлика, но **контур** одного сделай тонкими, нежными линиями, а другого — толстыми, смелыми **штрихами**. Хотя улыбки у них одинаковые, они выражают совершенно разные эмоции, правда?

Поиграем! Возьми лист бумаги и нарисуй разные типы линий — толстые и тонкие, прямые и кривые, зигзаги и волны. Какая линия выглядит самой счастливой? Какая — самой сердитой? Какая напоминает тебе о чём-то страшном, а какая — о чём-то смешном? Покажи свой «словарь линий» друзьям — интересно, совпадут ли ваши ощущения?

Профессиональные дизайнеры и художники знают, что линии могут направлять взгляд зрителя. Если на плакате или в рекламе есть стрелка или направленная линия, наши глаза автоматически следуют за ней. Это очень полезный приём, когда нужно привлечь внимание к важной информации. Нарисуй стрелку на листе бумаги и покажи кому-нибудь, не говоря ничего. Наверняка взгляд этого человека сразу последует в направлении стрелки!

Попробуй создать простую картинку, используя только линии разных типов. Например, дерево: ствол можно изобразить толстой вертикальной линией, ветки — линиями потоньше, а листву — маленькими кривыми или зигзагами. Видишь, как разные линии работают вместе, создавая целую картину?

Представь, что это дерево на ветру. Какие линии ты бы использовал, чтобы показать лёгкий ветерок? А сильный, порывистый ветер? Может быть, для лёгкого ветра подойдут плавные, волнистые линии, а для сильного — резкие зигзаги? Поэкспериментируй и сравни результаты!

Теперь тебя ждёт особенно любопытное задание! Покажи на рисунке разные эмоции, используя только линии. Как бы выглядела «счастливая» линия? Наверное, она была бы волнистой и танцующей? А «грустная» линия? Может быть, она бы слегка опускалась вниз, как уголки губ, когда ты огорчён? А как насчёт «испуганной» линии? Или «злой»?

Это задание показывает, насколько сильно линии могут передавать эмоции. Дизайнеры часто прибегают к этому приёму, чтобы создать определённое настроение в своих работах без использования слов или даже конкретных изображений. **Абстрактное искусство**, которое часто состоит только из линий и цветовых пятен, может вызывать сильные эмоции именно благодаря особенностям использованных линий.

Знай, что линии могут менять своё настроение, когда ты рисуешь их по-разному. Быстрые, резкие движения карандаша создают нервные, напряжённые линии. А медленные, плавные движения рожают спокойные, мечтательные линии. Нарисуй одну и ту же форму, например, круг, но разными способами: один — быстрыми, отрывистыми штрихами, а другой — медленными, плавными движениями. Видишь, как по-разному они «ощущаются»?

В анимации к этому приёму обращаются довольно часто, чтобы показать настроение персонажей. Например, уверенный, энергичный герой может быть нарисован сильными, смелыми линиями, а нервный, неуверенный персонаж — дрожащими, прерывистыми штрихами. Даже если они делают одно и то же действие, по особенностям линий мы сразу понимаем их эмоциональное состояние.

Мир линий бесконечен! В следующий раз, когда будешь рисовать, обрати внимание на свои линии. Что они говорят? Какую историю рассказывают? Какое настроение создают? Ты можешь даже вести **Дневник линий** — каждый день рисовать линию, которая отражает твоё настроение в этот день. Через месяц у тебя получится целая коллекция эмоций, выраженных только через линии!

Линии помогают создавать глубину в рисунке. Когда мы рисуем что-то далёкое, линии обычно более тонкие и светлые, а ближние предметы изображаются более толстыми, тёмными линиями. Это помогает создать иллюзию трёхмерного пространства на плоском листе бумаги. Как бы ты показал дорогу, уходящую вдаль, и деревья по её сторонам? Сделай линии переднего плана толстыми и чёткими, а дальние объекты нарисуй тонкими, бледными линиями. Видишь, как появляется впечатление пространства?

В комиксах и мультфильмах художники используют специальные линии, которые называются **линии движения** или **скоростные линии**. Это такие полосы, которые рисуют за движущимся объектом, чтобы показать скорость и направление. Чем быстрее движется объект, тем длиннее и прямее эти линии. Нарисуй мяч в полёте, добавив за ним скоростные линии. Теперь нарисуй тот же мяч, но без этих линий. Видишь разницу? В первом случае мяч как будто действительно летит, а во втором — просто висит в воздухе!

Линии могут даже передавать звуки! В комиксах ты наверняка видел, как вокруг источника шума рисуют специальные «звуковые линии». Они могут быть волнистыми для мягких звуков, зигзагообразными для резких шумов или даже круговыми для отражения эха. Нарисуй радио, из которого доносится музыка, используя разные линии для показа звука. Какие линии подойдут для тяжёлого рока? А для классической музыки? А для птичьего щебета?

В дизайне логотипов линии очень важны. **Логотип** — это простой знак, по которому мы узнаём компанию или команду: буква, слово или маленькая картинка. Посмотри на логотипы детских игр и спортивных клубов — многие из них построены на использовании особенных линий. Например, логотип спортивного клуба может содержать одну **динамичную** изогнутую линию, которая передаёт движение и скорость — как след от бегущего спортсмена. А логотип магазина детских товаров иногда включает изогнутую стрелку от «А» до «Я», показывающую, что здесь есть всё, что нужно, — и эта стрелка при этом похожа на улыбку! Дизайнеры используют линии, чтобы рассказать целую историю в одном простом символе!

Устроим творческий вызов: придумай свой собственный логотип для воображаемой компании или для себя лично, используя только линии. Например, если ты любишь музыку, можно использовать волнистые линии, напоминающие звуковые волны. Если ты увлекаешься спортом — динамичные, направленные линии могут символизировать движение и энергию.

В **архитектуре** линии определяют образ здания. Вертикальные линии в готических соборах устремляют взгляд вверх, к небу. Горизонтальные линии в современных особняках создают ощущение спокойствия и связи с землёй. А изогнутые, органические линии в работах **архитектора** Антонио Гауди делают здания похожими на живые существа или природные объекты. Если бы ты был архитектором, какой дом ты бы спроектировал для семьи музыкантов? А для семьи спортсменов? Какие линии использовал бы в каждом случае?

В искусстве **каллиграфии** — красивого письма — линии становятся настоящими произведениями искусства. Каллиграфы создают удивительные **орнаменты** и изображения, используя только линии различной толщины и формы. В японской и китайской каллиграфии одни и те же **иероглифы** могут выглядеть совершенно по-разному в зависимости от особенностей линий — от строгих и формальных до свободных и экспрессивных.

Сможешь ли ты написать своё имя разными стилями линий: строгими прямыми, плавными волнистыми, динамичными наклонными? Как меняется «голос» твоего имени? Какой вариант больше соответствует твоей личности?

Даже в музыке есть свои «линии»! Музыканты и композиторы говорят о «мелодической линии», которая может быть плавной и певучей или ломаной и скачущей. Прослушай разные музыкальные произведения и представь, как бы они выглядели, если бы их нарисовать линиями. Например, колыбельная, наверное, была бы мягкой, волнистой линией, а рок-композиция — энергичным зигзагом!

Линии могут даже влиять на наше физическое самочувствие! Исследования показывают, что люди чувствуют себя более комфортно в помещениях с плавными, органическими линиями, чем в пространствах с множеством острых углов и пересекающихся прямых. Это, возможно, связано с нашими инстинктами: в природе острые, угловатые формы часто сигнализируют об опасности, а плавные, округлые — о безопасности и комфорте.

Проведи эксперимент со своими друзьями или родителями: покажи им два рисунка — один с множеством плавных, изогнутых линий, другой — с острыми, зигзагообразными. Спроси, какой рисунок им кажется более приятным и комфортным. Скорее всего, большинство выберет первый вариант.

Линии могут даже помогать нам учиться и запоминать информацию! Когда мы рисуем **схемы, диаграммы** или **ментальные карты**, мы используем линии, чтобы показать связи между идеями и концепциями. Это помогает нашему мозгу лучше организовать и запомнить информацию. Когда будешь готовиться к контрольной работе или запоминать что-то важное, создай схему с линиями, соединяющими связанные понятия.

Когда будешь смотреть мультфильм или читать комикс, обрати внимание на линии. Посмотри, как художники используют разные типы линий для создания образов персонажей, передачи движения и эмоций. Замечаешь ли ты, что добрые персонажи часто нарисованы более мягкими, плавными линиями, а злодеи — резкими и угловатыми?

Если присматриваться к таким деталям, становится ясно, что линия в рисунке помогает показать не только форму, но и характер, движение и настроение. А когда начинаешь это замечать, свои линии тоже становятся выразительнее.

ЗАНЯТИЕ 3. Формы вокруг нас

Иногда самый сложный предмет можно разобрать на несколько очень простых форм. Если научиться это замечать, мир становится понятнее, а рисовать и придумывать — легче. Повсюду вокруг нас есть круги, квадраты, треугольники и их близкие родственники. Сегодня мы посмотрим, как эти формы помогают дизайнерам создавать самые разные вещи.

Начнём с кругов — одних из самых дружелюбных форм. Круг похож на объятие, в нём нет острых углов или резких поворотов. Когда ты видишь круг, твои глаза плавно скользят по его контуру, как по гладкой дорожке. Именно поэтому многие логотипы компаний, которые хотят показать, что они добрые и заботливые, выбирают круглую форму. Вспомни солнце на детских рисунках — оно почти всегда круглое, с лучиками и улыбкой! Или панду из эмблемы фонда защиты природы. Такие круглые формы сразу кажутся дружелюбными и вызывают доверие.

Круги в природе часто означают завершённость, цикличность и гармонию. Подумай о солнце, луне, радуге — все эти круглые формы вызывают приятные чувства и ощущение естественного порядка вещей. Когда дизайнер хочет создать что-то уютное и приветливое, он часто обращается к кругам. Именно поэтому детские игрушки для самых маленьких обычно имеют много округлых форм — они не только безопасны физически, но и психологически комфортны для малыша.

Оглянись вокруг и найди пять круглых предметов в комнате. Нашёл? Отлично! Теперь подумай, почему они круглые? Тарелка круглая, потому что такой формой удобно пользоваться. Часы круглые, потому что стрелки движутся по кругу, показывая бесконечный цикл времени. А колесо? Оно круглое, потому что так может катиться во всех направлениях!

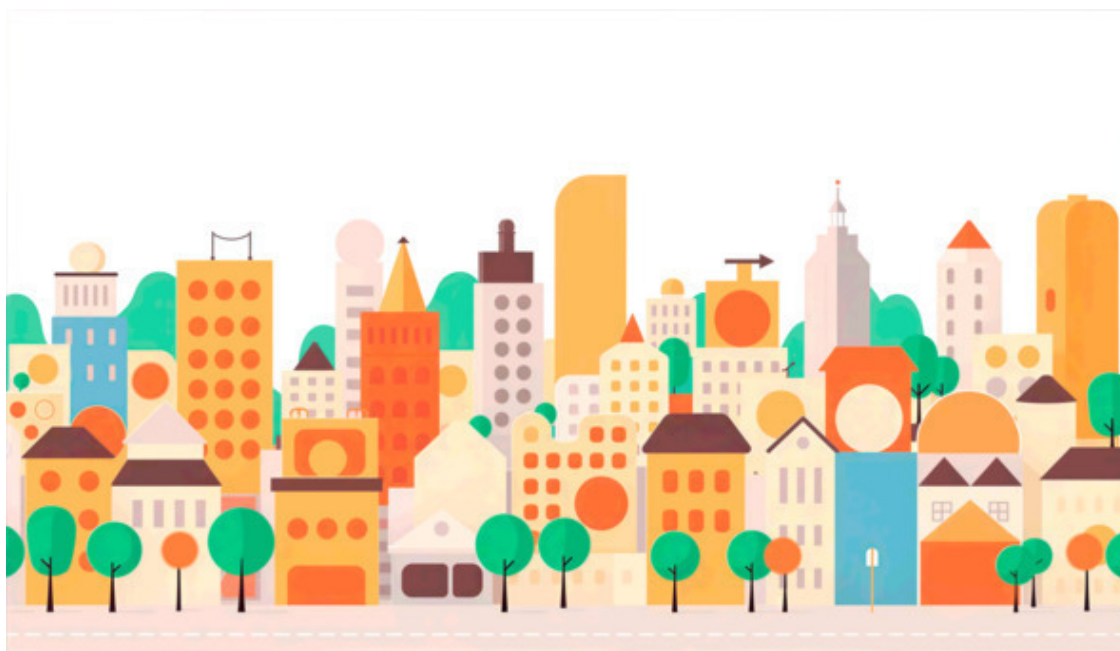
Попробуем кое-что интересное! Нарисуй на листе бумаги большой круг, а внутри него нарисуй простое лицо — два глаза и рот. Теперь нарисуй рядом такое же лицо, но внутри квадрата. Какое лицо кажется более дружелюбным и милым? Большинство людей скажут, что круглое! Это потому, что наш мозг автоматически ассоциирует круглые формы с мягкостью и безопасностью.

Переходим к квадратам и прямоугольникам — формам, которые обожают порядок! Эти четырёхсторонние фигуры с прямыми углами создают чувство стабильности, надёжности и организованности. Они похожи на строгого, но справедливого учителя математики. Посмотри на книжные полки, телевизоры, смартфоны, окна и двери — большинство из них имеют прямоугольную форму. Почему? Потому что прямоугольники отлично складываются друг с другом без пустого пространства, как кусочки шоколадки!

Квадраты и прямоугольники — это основа нашего построенного мира. Они создают ощущение порядка и структуры. Когда дизайнеры хотят показать надёжность, прочность и традиционность, они выбирают именно эти формы. Вот почему банки, страховые компании и другие организации, которым важно внушать доверие через свою стабильность, часто используют в своих логотипах и зданиях прямоугольные формы.

Ты можешь заметить, что большинство книг, документов и экранов имеют прямоугольную форму. Это не случайно! Наши глаза привыкли читать текст в прямоугольном формате, он кажется нам организованным и понятным. Представь, что ты читаешь книгу в форме круга или треугольника — наверное, это было бы очень неудобно.

Поиграем! Нарисуй небольшой город, используя только квадраты и прямоугольники. Какие здания получатся? Как будут выглядеть машины и деревья? Теперь представь, каково было бы жить в таком городе? Наверное, всё было бы очень организовано, но, возможно, немного скучновато, правда?

Можешь создать то же самое (город, машину или дом), но используя только круги и овалы. Как изменится ощущение от твоего рисунка? Скорее всего, он станет более приветливым и мягким, но, возможно, менее реалистичным и практичным.

А вот и третий герой нашей истории — *треугольник*! Это самая динамичная и энергичная форма. Треугольники указывают направление и создают ощущение движения. Они похожи на стрелки, которые всегда куда-то указывают. Вот почему кнопка «Play» на твоём плеере имеет форму треугольника — она как бы говорит: «Нажми меня, и мы двинемся вперёд!»

Треугольники могут быть очень устойчивыми и прочными. Инженеры используют треугольные конструкции для мостов и башен, потому что эта форма хорошо распределяет вес. Посмотри на Эйфелеву башню — видишь, сколько там треугольников?

Треугольники часто вызывают ощущение действия, конфликта или изменения. Они как будто нарушают спокойствие, создавая напряжение своими острыми углами. Неудивительно, что знаки «Осторожно» или «Опасность» часто имеют треугольную форму — она привлекает внимание и заставляет насторожиться.

В анимации и иллюстрации треугольники часто используются для создания динамичных, активных или даже немного опасных персонажей. Посмотри на форму тела супергероев — очень часто у них треугольный торс с широкими плечами и узкой талией, что подчёркивает их силу и готовность к действию.

Теперь твоя очередь быть дизайнером! Нарисуй трёх героев: из кругов и овалов, из квадратов и прямоугольников, из треугольников. Кто дружелюбнее? Кто динамичнее? Подсказка: динамичный — будто герой двигается или вот-вот начнёт двигаться. Кого сделаешь главным?

Эти три базовые формы — лишь начало огромного мира форм! Существует множество других интересных фигур, которые дизайнеры используют для создания уникальных объектов. Например, звёзды — они привлекают внимание и часто ассоциируются с чем-то особенным, праздничным или волшебным. **Спирали** создают ощущение движения и развития. А изогнутые **силуэты** могут выражать грацию, элегантность и течение времени.

Интересно, что великие дизайнеры часто сочетают разные формы, чтобы передать сложные идеи. Например, логотип детского конструктора — это прямоугольник с закруглёнными углами. Он выглядит как надёжный квадрат, но дружелюбные закругления добавляют ему игривости — точно как сами детали конструктора: прочные, но созданные для творчества и веселья!

Вот ещё одна занятная особенность: формы могут «разговаривать» с нами на уровне подсознания. Например, если ты увидишь два логотипа — один состоит из плавных, округлых линий, а другой из острых, угловатых форм — какой из них, по-твоему, может принадлежать детскому кафе-мороженому, а какой — компании, производящей спортивные мотоциклы? Скорее всего, ты правильно угадаешь, даже если никогда раньше не видел эти логотипы!

Что, если мы поиграем в детективов форм? Выбери свой любимый мультфильм или компьютерную игру и проанализируй главных героев. Из каких форм они состоят? Ты заметишь, что добрые персонажи часто имеют больше кругов и мягких форм, а злодеи — острые углы и треугольники. Например, в «Истории игрушек» дружелюбный Вуди состоит из мягких форм, а в злодее Сиде много острых углов и треугольников.

Посмотри, как форма меняет характер героя. Нарисуй доброго персонажа, используя много округлых форм, а потом переделай его в злодея, заменив круги на треугольники и зигзаги. Или наоборот — преврати угловатого злодея в доброго героя с помощью круглых и мягких форм. Удивительно, как сильно меняется впечатление, правда?

Теперь создадим свой собственный дизайн! Представь, что тебе нужно придумать бутылку для воды, которая понравится детям твоего возраста. Какую форму ты бы выбрал? Круглую и дружелюбную? Квадратную и надёжную? Или треугольную и динамичную? А может, комбинацию разных форм? Нарисуй свою идеальную бутылку и объясни, почему ты выбрал именно такую форму.

Можно пойти ещё дальше и придумать дизайн космического корабля будущего. Или для новой школьной парты? Или для домика для твоего питомца? Выбери проект, который тебе интересен, и подумай, какие формы лучше всего подойдут для него, учитывая его назначение и особенности.

Кстати, ты мог заметить, что некоторые упаковки используют особенные формы, чтобы мы узнавали их с первого взгляда. Даже если закрыть все надписи на бутылке газировки, ты всё равно узнаешь её по изгибу. То же самое с шоколадом в форме горной вершины или яркими квадратными коробками детского конструктора. Умные дизайнеры знают, что форма может рассказать историю не хуже слов!

Это называется «узнаваемая форма», и она очень важна в дизайне. Придумай несколько собственных логотипов или предметов — например, волшебную бутылку с зельем, робота с круглыми глазами и антеннами, или сказочную машину на шариках вместо колёс. Нарисуй их только по контуру, без цвета и деталей. Покажи друзьям и спроси: «Угадаешь, что это?» Если они начнут придумывать истории про твои объекты — значит, форма получилась запоминающейся!

Пробуй разное и не бойся ошибиться! Если ты хочешь показать что-то дружелюбное и спокойное — выбирай круги. Если нужно создать ощущение надёжности и порядка — квадраты будут твоими помощниками. А если хочешь добавить движения и энергии — призывай на помощь треугольники!

Некоторые великие дизайнеры и художники создавали свои шедевры, основываясь именно на силе простых форм. Например, художник Василий Кандинский верил, что каждая форма имеет свою «внутреннюю звучность» — как нота в музыке. Он считал, что треугольник звучит остро и ярко, квадрат — спокойно и серьёзно, а круг — мягко и бесконечно. В своих картинах он использовал разные формы, создавая визуальную «музыку».

А знаменитый архитектор Фрэнк Ллойд Райт часто использовал прямоугольники и квадраты в своих зданиях, чтобы они выглядели прочными и надёжными, но при этом гармонично

вписывались в природу. Его дома не выглядят скучными, потому что он мастерски сочетал геометрические формы, создавая гармоничный баланс и ритм.

Взгляни на мир глазами дизайнера! Выбери любой предмет в твоей комнате и упрости его до основных геометрических форм. Например, настольная лампа может превратиться в цилиндр на прямоугольной подставке с полусферой сверху. Стул — в прямоугольник на четырёх цилиндрах. Теперь нарисуй этот предмет в виде комбинации простых форм. Это упражнение поможет тебе лучше понимать структуру вещей и создавать собственные дизайны.

Формы могут даже влиять на то, как мы воспринимаем вкус! Исследователи обнаружили, что шоколад на круглой тарелке кажется более сладким, чем точно такой же шоколад на угловатой тарелке. А острые, треугольные формы часто ассоциируются с кислым или острым вкусом. Вот почему упаковка для острых чипсов часто имеет угловатый, «взрывной» дизайн, а упаковка для мягкого зефира — округлые, плавные формы.

Давай это проверим! Нарисуй две упаковки для конфет: одну с круглыми, мягкими формами, а другую — с треугольными, острыми. Покажи их друзьям или родителям и спроси, какие конфеты, по их мнению, находятся в каждой упаковке. Скорее всего, округлую упаковку они свяжут с мягкими, сладкими конфетами, а острую — с кислыми или с неожиданным вкусом.

В природе тоже есть свои закономерности форм! Обрати внимание, как часто встречается спираль: в раковинах улиток, в соцветиях подсолнуха, в ураганах и даже в галактиках. Эта форма часто связана с ростом и развитием. А шестиугольник (**гексагон**) — в пчелиных сотах и в кристаллах снежинок, потому что эта форма позволяет максимально эффективно использовать пространство без щелей.

На следующей прогулке устрой «охоту за формами» в природе. Сколько разных геометрических форм ты сможешь найти? Может быть, звездообразные цветы, треугольные листья, спиральные раковины или идеально круглые ягоды? Зарисуй свои находки или сфотографируй их, а потом подумай, почему природа выбрала именно эти формы для своих творений.

Вот идея для творческого проекта: создай своего собственного супергероя, чьи способности связаны с разными формами! Например, Капитан Круг может создавать защитные пузыри, Мистер Квадрат — строить стены и мосты, а Леди Треугольник — стрелять энергетическими лучами. Нарисуй этих героев и придумай комикс об их приключениях!

Формы могут также помочь тебе выразить свои эмоции. Когда ты счастлив, какие формы тебе хочется рисовать? А когда ты грустишь или злишься? Многие люди, когда они взволнованы или разозлены, рисуют острые, угловатые формы, а когда расслаблены и довольны — плавные, округлые.

В дизайне одежды формы играют огромную роль! Дизайнеры используют разные силуэты, чтобы подчеркнуть определённые качества: прямые контуры и прямоугольные формы для деловой одежды (они выглядят серьёзно и профессионально), округлые и мягкие формы для повседневной и детской одежды (они кажутся более комфортными и дружелюбными), а динамичные, асимметричные формы — для спортивной и молодёжной одежды (они выглядят энергично и современно).

Что, если спроектировать одежду для разных случаев, используя силу форм? Нарисуй школьную форму, спортивный костюм и праздничный наряд, обращая особое внимание на силуэт и формы деталей. Какие формы лучше всего подходят для каждого случая?

Формы могут даже влиять на то, как мы себя чувствуем в помещении! Комнаты с высокими потолками и вертикальными элементами кажутся более торжественными и формальными (поэтому дворцы и церкви часто имеют такую архитектуру). А помещения с низкими потолками и горизонтальными элементами создают ощущение уюта и защищённости (поэтому многие детские комнаты и уютные кафе имеют такой дизайн).

Спроектируй два помещения: величественный тронный зал и уютную комнату для чтения. Какие формы помогут создать в каждом своё настроение?

В компьютерных играх дизайнеры тоже активно используют психологию форм! Замки и крепости часто делают квадратными и массивными, чтобы они выглядели прочными и надёжными. Магические порталы обычно круглые, что создаёт ощущение мистичности и бесконечности. А оружие и элементы опасности часто имеют острые, треугольные формы, которые сразу сигнализируют о возможной угрозе.

Придумай дизайн для собственной компьютерной игры! Как будут выглядеть домики мирных жителей? А логово главного злодея? Какие формы ты выберешь для волшебных предметов, а какие — для опасных ловушек?

В мире транспорта формы тоже имеют большое значение! Семейные автомобили часто делают с плавными, округлыми формами, чтобы они выглядели безопасно и дружелюбно. Спортивные машины имеют острые, динамичные углы, подчёркивающие скорость и мощь. А грузовики и внедорожники — прямоугольные и массивные, что говорит об их надёжности и практичности.

Если бы ты был автомобильным дизайнером, какую машину ты бы создал для семьи с маленькими детьми? А какую — для гонщика? Как бы выглядел автомобиль будущего для путешествий по другим планетам?

Даже в кулинарии форма блюда влияет на наше восприятие! Круглые торты кажутся нам более праздничными и дружелюбными — ведь круг напоминает объятия или солнце. Квадратные пирожные выглядят строже и современнее, потому что чёткие линии и ровные углы создают ощущение порядка и точности. А треугольные кусочки пиццы словно указывают вперёд — отсюда и чувство движения и аппетита! Повара знают об этом и продумывают, как подать блюдо, в зависимости от желаемого эффекта.

Если бы ты был шеф-поваром ресторана, как бы ты подал детский праздничный торт? А изысканный десерт для взрослых? В какой форме нарезал бы бутерброды для пикника?

Формы окружают нас везде и постоянно влияют на наши эмоции и решения, а мы часто даже этого не осознаём. Дизайнеры всего мира используют этот секрет, чтобы создавать вещи, которые не только красивы, но и вызывают нужные чувства у людей.

Когда начинаешь замечать простые формы внутри сложных вещей, легче понять, как они устроены и почему производят на нас разное впечатление. А значит, ты уже учишься смотреть на мир так, как это делает дизайнер.

ЗАНЯТИЕ 4. Цветовой круг

Представь, что ты оказался в удивительной стране, где живут все цвета мира. Красный играет в догонялки с оранжевым, жёлтый подмигивает зелёному, а фиолетовый и синий вместе строят замки из облаков. В этой стране есть особенное место встречи всех цветов — **цветовой круг**. Это как карта сокровищ для каждого художника и дизайнера! И сегодня мы отправимся в путешествие по этому необычному кругу, который станет твоим верным помощником в создании красивых рисунков, открыток и любых творческих проектов.

Цветовой круг — это особенная круглая схема, где все цвета расположены в определённом порядке, как друзья, сидящие за круглым столом. Но не просто так, а по особым правилам дружбы и родства. Некоторые цвета — лучшие друзья и прекрасно смотрятся вместе, другие — дальние родственники, а третьи — совершенно разные, но именно поэтому особенно эффектно смотрятся рядом!

Экраны делают цвета из света. Им хватает трёх лучей: красного (R — Red), зелёного (G — Green) и синего (B — Blue). Эта система называется **RGB**. Когда добавляешь света больше, картинка становится светлее: все три на полную — белый; все выключены — чёрный.

Печать и краски работают иначе, потому что бумага сама не светится. Там используют систему **СМУК** — это четыре вида чернил: голубые (C — Cyan), пурпурные, то есть яркие розово-фиолетовые (M — Magenta), жёлтые (Y — Yellow) и чёрные (K — Key, «**ключевой**» цвет). Почему не «В» для чёрного? Потому что «В» уже означает Blue (синий) в RGB, а в печати чёрный называют Key. Краска не светится, она «съедает» часть света. Чем больше слоёв краски, тем темнее. Белый на бумаге — это просто цвет самой бумаги.

Поэтому экран и печать часто выглядят по-разному. На экране цвета ярче и как будто сияют. На бумаге — спокойнее и матовые. Яркий неоновый цвет на экране может напечататься более тусклым — это нормально.

Хочешь узнать, почему художники и дизайнеры так любят цветовой круг? Он помогает им создавать гармоничные, красивые сочетания цветов, которые радуют глаз и вызывают нужные эмоции. Это как музыкант, который знает, какие ноты будут хорошо звучать вместе, или

как повар, который понимает, какие продукты создадут вкусное блюдо. Цветовой круг — это твоя шпаргалка для создания красоты!

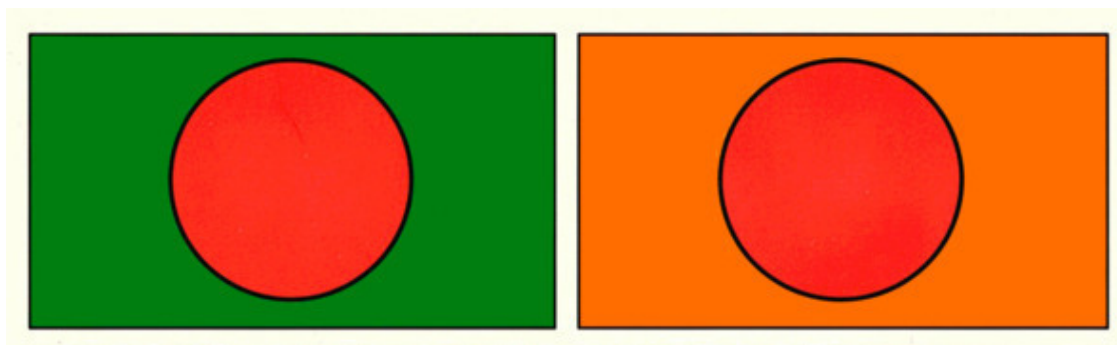
Давай сделаем свой собственный цветовой круг! Тебе будут нужны: лист белой бумаги, карандаш, линейка, круглый предмет (например, тарелка или компакт-диск) для обводки и, конечно же, краски или цветные карандаши.

Сначала нарисуй большой круг, обведя тарелку. Затем раздели его карандашом на 6 равных частей, как будто рисуешь дольки апельсина. В эти дольки ты будешь закрашивать разные цвета. Верхнюю дольку раскрась красным. Если двигаться по часовой стрелке, следующая долька будет оранжевой, потом жёлтой, зелёной, синей и фиолетовой. Вот и готов твой цветовой круг!

Если у тебя есть только основные цвета красок (красный, жёлтый и синий), ты можешь сам создать вторичные цвета, смешивая их между собой. Смешай красный и жёлтый — получится оранжевый, разной **насыщенности** в зависимости от пропорций. Жёлтый и синий дадут зелёный, а синий и красный — фиолетовый. Это настоящая магия, и ты сам можешь быть волшебником!

Теперь разберёмся, какие секреты хранит цветовой круг. Смотри, цвета, которые находятся напротив друг друга в круге, называются **дополнительными** или **контрастными**. Например, красный и зелёный, фиолетовый и жёлтый, синий и оранжевый. Эти пары цветов — как день и ночь, огонь и вода, горячее и холодное. Когда ты ставишь их рядом, они как будто заставляют друг друга сиять ярче! Именно поэтому на новогодней ёлке зелёные иголки так красиво смотрятся с красными шарами, а синие джинсы отлично сочетаются с оранжевой футболкой.

Проведём маленький опыт: нарисуй два одинаковых кружочка красного цвета на разных листах бумаги. Один лист раскрась вокруг кружочка в зелёный цвет, а другой — в оранжевый. На каком листе красный кружочек кажется ярче и заметнее? Правильно, на зелёном фоне! Потому что красный и зелёный — дополнительные цвета.

Дополнительные цвета так здорово сочетаются друг с другом, что их часто используют, когда нужно что-то подчеркнуть или привлечь внимание. Вот почему многие знаки «Стоп» красные — они отлично видны на фоне зелёной природы. А в мультфильмах злодеи часто носят фиолетовую одежду, которая контрастирует с жёлтым фоном солнечного дня, делая их более заметными и драматичными.

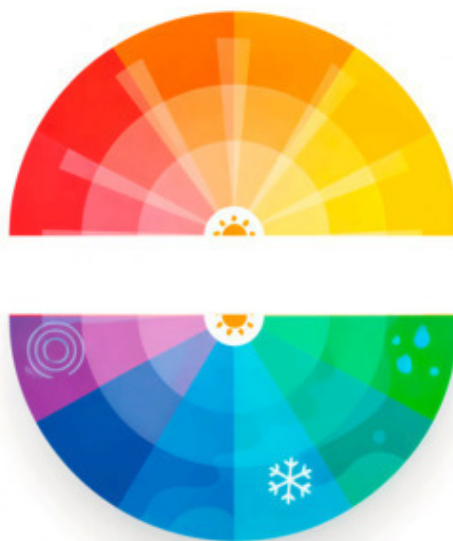
Ещё в цветовом круге есть **цвета-соседи**. Они стоят рядом в нашем круге, например, красный, оранжевый и жёлтый или синий, фиолетовый и красный. Эти цвета создают спокойные, гармоничные сочетания. Они как братья и сестры — похожи, но каждый со своим характером. Когда ты используешь эти цвета в своём рисунке, получается очень уютная, приятная для глаз картина. Это как прогулка по осеннему лесу, где все листья жёлтые, оранжевые и красные.

Цвета-соседи особенно хороши, когда тебе нужно создать что-то спокойное и гармоничное. Природа часто использует такие сочетания: подумай о закате, где небо окрашивается во все оттенки от жёлтого до красного через оранжевый. Или о весеннем лесе, где смешиваются разные оттенки зелёного. Даже радуга — это плавный переход от одного цвета к другому!

А сейчас — игра! Допустим, что тебе нужно придумать костюм для супергероя. Какие цвета ты выберешь? Если хочешь, чтобы костюм был заметным и ярким, используй дополнительные цвета: например, синий костюм с оранжевыми вставками или зелёный с красными деталями. А если твой герой должен быть таинственным и незаметным — выбери цвета-соседей, например, разные оттенки синего и фиолетового.

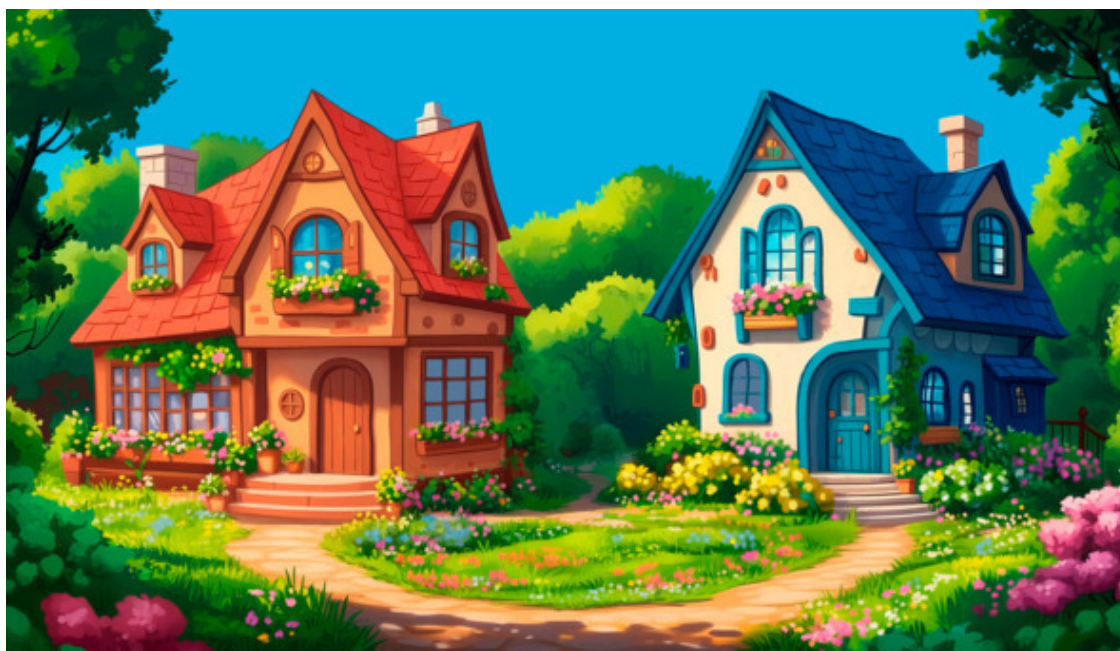
Нарисуй разных супергероев с разными цветовыми схемами. Ты можешь сделать простые фигурки-силуэты и раскрасить их разными цветами. Потом покажи свои рисунки друзьям или семье и спроси, какой герой кажется самым храбрым, самым быстрым или самым умным только по его цветам. Любопытно, правда?

Кстати, о таинственности! В цветовом круге есть ещё одна важная вещь — тёплые и холодные цвета. Раздели круг мысленно на две половины. Одна половина круга греется на солнышке — это красный, оранжевый и жёлтый. Они вызывают ощущение тепла, радости и энергии. А другая половина нашего круга купается в прохладной воде — это синий, фиолетовый и зелёный. Эти цвета напоминают о прохладе, спокойствии и тишине.

Тёплые цвета как будто приближаются к нам, выступают вперёд, а **холодные** — отступают, уходят вдаль. Поэтому художники часто рисуют передний план картины тёплыми цветами, а задний план — холодными, создавая ощущение пространства и глубины.

Создай рисунок, где на листе будут два домика. Один раскрась тёплыми цветами, а другой — холодными. В каком доме, тебе кажется, живёт весёлая, шумная семья, а в каком — мечтательный волшебник или русалка?

А ещё ты можешь нарисовать пейзаж с горами вдалеке. Если горы нарисовать холодными синими или фиолетовыми цветами, а передний план — тёплыми зелёными и жёлтыми, горы будут казаться очень далёкими. Это называется **воздушная перспектива**, и художники используют её уже много веков!

С помощью цветового круга можно придумать и открытку для друга. Если твой друг любит приключения и подвижные игры — используй тёплые, насыщенные цвета. Если он больше любит читать книги и мечтать — прохладные, спокойные оттенки подойдут лучше. А может быть, ты хочешь сделать открытку, которая просто поразит всех своей красотой? Тогда используй дополнительные цвета — они создадут настоящий фейерверк эмоций!

Ты можешь создать целую коллекцию открыток с разными цветовыми схемами для разных случаев. Открытка с тёплыми цветами для поздравления с днём рождения, с холодными — для пожелания спокойного сна, с контрастными — для выражения восхищения. Посмотри, как меняется настроение открытки в зависимости от цветов!

Ещё один хитрый приём, которым пользуются дизайнеры — это **триадные сочетания**. Это когда ты берёшь три цвета, которые расположены на одинаковом расстоянии друг от друга в цветовом круге, как будто образуя треугольник. Например, красный, жёлтый и синий или оранжевый, зелёный и фиолетовый. Такие сочетания очень выразительные и живые, но при этом гармоничные, потому что охватывают весь спектр.

Поищи триадные сочетания на своём цветовом круге. Возьми линейку или нитку и соедини три точки так, чтобы получился равносторонний треугольник. Эти три цвета хорошо сочетаются друг с другом! Используй их для создания яркого, весёлого коллажа или узора.

Посмотри на свою одежду сегодня. Какие цвета на тебе надеты? Найди их на цветовом круге. Они соседи или дополнительные? Тёплые или холодные? А теперь подумай, какое настроение создаёт твой наряд?

Можешь провести целое «цветовое исследование» в своём гардеробе! Разложи свою одежду по цветам и посмотри, каких цветов у тебя больше всего. Может быть, ты обнаружишь, что предпочитаешь тёплые тона или цвета-соседи? Это поможет тебе лучше понять свой собственный стиль.

Выбери свою любимую книгу или фильм и подумай, какие цвета лучше всего передают его настроение. «Гарри Поттер» может быть в синих и фиолетовых тонах с золотыми акцентами, «Король Лев» — в тёплых оранжевых и жёлтых, а «Холодное сердце» — в ледяных голубых и белых. Создай цветовую палитру для своей любимой истории!

Ты знаешь, что некоторые цвета могут влиять на то, как мы себя чувствуем и как себя ведём? Красный цвет может увеличивать аппетит — поэтому многие рестораны используют его в своём оформлении. Синий, наоборот, может снижать аппетит, но помогает сосредоточиться — отличный цвет для рабочего кабинета. Зелёный успокаивает и снимает напряжение глаз — поэтому его часто используют в больницах и школах. Посмотри, как в зависимости от цвета меняется атмосфера в комнате!

Хотя цвета и правда по-разному влияют на нас, цветовой круг — не строгий учитель, который говорит: «так можно, а так нельзя». Это скорее добрый советчик, который подсказывает: «Эй, посмотри, как красиво могут дружить эти цвета!» В конце концов, самое главное в дизайне — это твоя фантазия и то, что нравится именно тебе.

Некоторые великие художники даже специально нарушали правила цветового круга, чтобы создать что-то необычное и привлекающее внимание. Например, знаменитый художник Анри Матисс часто использовал очень яркие, чистые цвета, которые на первый взгляд не должны были сочетаться, но у него получались потрясающие картины, полные жизни и радости!

Важно помнить, что в разных культурах цвета могут означать разные вещи. В западной культуре белый цвет ассоциируется с чистотой и свадьбами, а в некоторых восточных странах — с трауром. Красный в Китае символизирует удачу и счастье, а в западных странах может означать опасность или любовь. Это полезно учитывать, когда ты создаёшь дизайн для людей из разных стран или рассказываешь историю о другой культуре.

Цвета могут «создавать» вкусы и запахи в нашем воображении! Посмотри на ярко-красный цвет — разве не представляется тебе сразу вкус клубники или запах роз? А жёлтый — разве не напоминает о кислинке лимона? Зелёный вызывает в памяти запах свежескошенной травы, а коричневый — аромат шоколада или корицы. Дизайнеры пищевых продуктов знают это и используют цвета упаковок, чтобы «подсказать» нам, какой вкус ожидать внутри.

Придумай свою «вкусную» цветовую палитру! Выбери 3—4 цвета, которые напоминают тебе о твоих любимых блюдах или сладостях. Например, это могут быть коричневый (шоколад), розовый (клубничное мороженое), золотисто-жёлтый (карамель) и тёмно-красный (вишня). Используй эту палитру для создания рисунка или открытки. Получится ли у других людей «почувствовать» вкусы, которые ты зашифровал в своей работе?

Цветовой круг пригодится тебе не только в рисовании, но и в создании уютного пространства вокруг себя. Если ты хочешь украсить свою комнату, подумай о цветовой схеме. Для места, где ты спишь и отдыхаешь, лучше выбрать спокойные, холодные тона — они помогут расслабиться. А для игровой зоны или письменного стола можно использовать более яркие, энергичные цвета, которые будут пробуждать творческую энергию.

Придумай цветовые схемы для разных комнат волшебного замка. Как будет выглядеть комната смеха? А тайная библиотека? Или кухня, где готовят волшебные зелья? Нарисуй маленькие эскизы этих комнат с соответствующими цветовыми палитрами.

Цветовой круг помогает лучше понимать и то, как устроены сочетания цветов в природе. Обрати внимание, как часто в природе встречаются контрастные цветовые сочетания: красные ягоды на зелёных кустах, фиолетовые цветы среди жёлтых полей, оранжевые рыбки в синей воде. Природа — гениальный дизайнер, и она часто использует **контрастные цвета**, чтобы что-то подчеркнуть или привлечь внимание.

В следующий раз, когда пойдёшь на прогулку, устрой «охоту за цветами». Возьми с собой блокнот и цветные карандаши. Каждый раз, когда увидишь интересное цветовое сочетание в природе (цветок, бабочку, закат, камни), зарисуй его и запиши, где ты его нашёл. Так у тебя появится целая коллекция природных цветовых палитр, которые ты сможешь использовать в своих творческих проектах!

Выбери любимого персонажа из книги, фильма или игры и подумай, какие цвета лучше всего отражают его характер. Например, храбрый и энергичный герой может быть в красно-жёлтой гамме, а спокойный мудрец — в сине-зелёной. Нарисуй этого персонажа в выбранных цветах, а потом раскрась его в противоположные цвета из цветового круга. Как изменится впечатление от персонажа?

В мире дизайна есть такое понятие, как **цветовая психология** — это наука о том, как цвета влияют на наши эмоции и поведение. Например, зелёный цвет может вызывать чувство доверия и надёжности, поэтому многие банки и страховые компании используют его в своих логотипах. Жёлтый часто ассоциируется с оптимизмом и ясностью мысли, поэтому его используют для выделения важной информации или создания весёлого настроения.

Допустим, что ты дизайнер школьных принадлежностей. Какие цвета ты бы выбрал для тетради по математике? А для тетради по литературе или искусству? Как бы ты раскрасил линейку, чтобы ученикам было интересно ею пользоваться? Нарисуй эскизы своих идей и объясни, почему ты выбрал именно эти цвета.

Цветовой круг может помочь тебе и в создании запоминающегося персонажа. **Мультипликаторы** и создатели комиксов часто используют яркие, контрастные цвета для главных героев, чтобы они выделялись на фоне и легко запоминались. Подумай о знаменитых персонажах: у многих из них есть очень характерные цветовые схемы, которые делают их узнаваемыми с первого взгляда.

Придумай своего собственного персонажа и выбери для него цветовую палитру, которая будет отражать его личность и делать его запоминающимся. Нарисуй этого персонажа в разных ситуациях, сохраняя его цветовую схему.

Ты можешь придумать целую команду персонажей из разных частей цветового круга! Например, команда супергероев, где у каждого свой цвет: один — красный, другой — синий, третий — жёлтый, четвёртый — зелёный и так далее. Можно собрать и контрастные пары: один герой в красно-оранжевой гамме, его напарник — в сине-зелёной. Такая команда будет выглядеть гармонично, а каждый герой сохранит свою яркую индивидуальность.

Некоторые великие дизайнеры и художники создавали свои шедевры, основываясь именно на силе простых цветовых сочетаний. Например, художник Клод Моне посвятил целую серию картин одному и тому же стогу сена, рисуя его в разное время суток и в разных погодных условиях. Каждая картина имела совершенно разное настроение только благодаря изменению освещения и цветов!

А знаменитый художник Василий Кандинский верил, что каждый цвет имеет свою собственную «эмоциональную температуру» и может вызывать определённые чувства. Он создавал абстрактные картины, где цвета «танцевали» друг с другом, рассказывая истории без слов и образов.

Взгляни на мир глазами дизайнера! Выбери любой предмет в твоей комнате и подумай, почему он раскрашен именно в эти цвета. Может быть, красная подушка должна привлекать внимание и создавать уют? А синие шторы — успокаивать перед сном? Зелёное растение на подоконнике не только красиво, но и полезно для глаз?

Проведи день, обращая особое внимание на цветовые решения вокруг тебя. В магазинах, школе, на улице — везде дизайнеры используют цвета для создания определённого настроения и впечатления. Красные ценники и таблички с акциями в магазинах привлекают внимание покупателей, зелёные зоны отдыха в парках успокаивают посетителей, а жёлтые предупреждающие знаки заставляют быть осторожными.

Цветовой круг помогает замечать, как цвета передают настроение разных времён года. Весна часто ассоциируется с нежными, светлыми цветами — розовым, светло-зелёным, жёлтым. Лето — с яркими, насыщенными тонами. Осень — с тёплыми красными, оранжевыми, коричневыми. А зима — с холодными синими, белыми, серыми. Создай четыре рисунка, каждый из которых будет передавать настроение определённого времени года только с помощью цветов!

Устрой весёлую игру с друзьями или семьёй: нарисуй несколько абстрактных **композиций** из цветных пятен, каждая в своей цветовой гамме. Покажи их другим и попроси угадать, какое настроение или время года ты хотел передать. Удивительно, как часто люди угадывают правильно — цвета действительно говорят на понятном всем языке!

Создай свою личную «цветовую подпись» — уникальное сочетание 2—3 цветов, которые лучше всего отражают твою личность. Может быть, это будут твои любимые цвета или те, которые лучше всего передают твой характер? Используй эту цветовую подпись в своих творческих работах и понаблюдай, как она меняет их настроение и делает их более личными.

Из таких любимых сочетаний постепенно и вырастает собственный стиль. Чем лучше ты чувствуешь свои цвета и замечаешь, как они работают вместе, тем увереннее они начинают рассказывать о тебе без слов.

ЗАНЯТИЕ 5. Точка, пятно и штрих

Иногда один и тот же рисунок можно изменить до неузнаваемости — и всё благодаря тому, как заполнена форма. Точки, пятна и штрихи помогают художнику превратить простое изображение в живое, выразительное и интересное. Сегодня ты узнаешь, как работают эти три важных элемента рисунка.

Может показаться, что это слишком просто — что особенного в обычной точке? Но знаешь ли ты, что из миллионов крошечных точек состоит изображение на экране твоего телевизора или компьютера? А если ты когда-нибудь рассматривал картинку в газете через лупу, то видел, что она тоже состоит из множества маленьких точек! Художники давно поняли силу этого простого элемента.

Точка — это самый маленький элемент в рисунке, но не думай, что она слабая! Наоборот, точки могут создавать невероятные эффекты. Когда ты ставишь точки близко друг к другу, получается тёмная область. Когда далеко — светлая. А если менять размер точек, то можно показать **объём** и **текстуру**!

Есть даже специальный художественный стиль, который называется **пуантилизм**. Это французское слово означает «рисование точками». Художники рисовали целые картины, используя только разноцветные точки! Издалека такая картина выглядит как обычная, но если подойти поближе, то увидишь тысячи крошечных цветных кружочков. Твой глаз сам «смешивает» эти точки и видит нужный цвет.

Проведи простой опыт: возьми красный и жёлтый фломастеры и нарисуй ими точки вперемешку на небольшом участке бумаги. Отойди на несколько шагов и посмотри на свой рисунок. Видишь оранжевый цвет? А ведь оранжевого фломастера у тебя не было! Это твой мозг «смешал» красные и жёлтые точки.

С помощью точек можно показать разные материалы и поверхности. Мелкие, равномерно расположенные точки создают ощущение гладкой поверхности, как у яблока. Крупные, хаотично разбросанные точки больше похожи на шершавую кору дерева. А если точки становятся всё меньше к краю формы, то получается эффект объёма — кажется, что предмет выпуклый!

Но точки — это только начало нашего путешествия. Поговорим о пятнах! **Пятно** — это как большая-пребольшая точка, у которой нет чётких границ. Вспомни, как выглядят облака? Или клякса от чернил? Вот это и есть пятна!

Пятна хорошо передают настроение. Они могут быть мягкими и нежными, как облако, или резкими и драматичными, как грозовая туча. Размытые пятна создают ощущение мечтательности, тумана, сказочности. А чёткие, контрастные пятна добавляют энергии и **динамики**.

Интересно, что наш мозг очень хорошо умеет «читать» пятна. Ты когда-нибудь лежал на траве и смотрел на облака? Наверняка видел в них разных животных, лица людей, предметы. Это происходит потому, что мозг всегда пытается найти знакомые формы в случайных пятнах. Художники используют это свойство, создавая картины из красивых, выразительных пятен.

Акварельные краски — лучшие друзья для создания пятен. Когда мокрая краска растекается по бумаге, получаются удивительные пятна с мягкими, размытыми краями. А если капнуть одну краску в другую, пока она ещё не высохла, то цвета начинают «танцевать» друг с другом, создавая неповторимые **узоры**.

Выполни такое задание: намочи лист бумаги водой, а потом капни на него разноцветные краски. Смотри, как они расплываются и смешиваются! Каждое пятно получается уникальным — даже ты сам не сможешь повторить точно такое же.

Пятнами можно рисовать целые картины! Далёкие горы в **пейзаже** часто изображают именно пятнами — без чётких контуров, размытые, туманные. Облака, отражения в воде, тени под деревьями — всё это прекрасно передаётся с помощью пятен.

Познакомься с третьим героем нашей истории — штрихом! **Штрих** — это короткая линия, и у каждого штриха есть свой характер. Штрихи могут быть прямыми и строгими, как солдатики в строю. Или кривыми и игривыми, как травинки на ветру. Они могут быть толстыми и жирными или тонкими и нежными.

Штриховка — это когда много штрихов вместе создают **тон** и **форму**. Если штрихи лежат в одном направлении, получается ровная, спокойная поверхность. Если в разных — создаётся ощущение движения, энергии, иногда даже беспокойства.

Ты видел старые книги с чёрно-белыми иллюстрациями? Многие из них сделаны именно штриховкой! Художники создавали все оттенки серого цвета, используя только чёрные линии на белой бумаге. Где нужно было показать тёмную область, они рисовали штрихи плотно, почти без просветов. Где светлую — штрихи редкие, с большими промежутками.

Есть разные виды штриховки, и у каждого своё настроение. Параллельные штрихи (все в одном направлении) создают ощущение порядка и спокойствия. Перекрёстная штриховка (штрихи пересекаются) даёт более насыщенный, тёмный тон. Хаотичная штриховка (штрихи во всех направлениях) создаёт ощущение движения и энергии.

Штрихами можно показать разные материалы. Короткие, чёткие штрихи подходят для изображения металла. Мягкие, закруглённые — для меха животных. Длинные, плавные — для волос. Угловатые, резкие — для камня или скалы.

Самое интересное заключается в том, что все три способа — точки, пятна и штрихи — можно комбинировать! Допустим, что ты рисуешь лес. Стволы деревьев можно изобразить вертикальными штрихами, листву — пятнами разных оттенков зелёного, а отдельные листочки — точками. Получится богатая, интересная картина!

Каждый способ подходит для разных задач и создаёт разное настроение. Точки придают рисунку аккуратность, чёткость, иногда даже научность — вспомни **схемы** и **диаграммы**. Пятна добавляют эмоциональности, мягкости, художественности. Штрихи создают ощущение мастерства, точности, иногда строгости.

Сделаем несколько упражнений. Первое задание: нарисуй контур простого предмета — например, яблока. Заполни эту форму тремя способами на трёх разных рисунках. Первое яблоко заполни точками — мелкими в светлых местах, крупными в тёмных. Второе — пят-

нами, используя акварель или разбавленную гуашь. Третье — штриховкой, меняя направление и плотность линий. Какое яблоко получилось самым аппетитным?

Второе задание: нарисуй небо с облаками, используя только пятна. Попробуй показать разную погоду — солнечный день с белыми пушистыми облаками, пасмурный день с серыми тучами, закат с розово-оранжевыми облаками.

Третье задание: изобрази шерсть животного, используя только штрихи. Покажи разные виды шерсти — гладкую, как у лошади, пушистую, как у котёнка, кудрявую, как у барашка. Меняй направление, длину и плотность штрихов.

Если хочешь попробовать больше, вот тебе четвёртое: создай абстрактную композицию, комбинируя все три способа. Пусть в одной части рисунка будут точки, в другой — пятна, в третьей — штрихи. Посмотри, как они взаимодействуют друг с другом!

Интересная идея: изобрази разные эмоции, используя точки, пятна и штрихи. Радость может быть изображена яркими, разноцветными точками, как конфетти. Грусть — размытыми синими пятнами, как слёзы. Злость — резкими, угловатыми штрихами красного цвета. Спокойствие — ровными, параллельными штрихами спокойных тонов.

Замечательно то, что для этих способов не нужны дорогие материалы! Точки можно делать обычной шариковой ручкой, ватной палочкой с краской, даже пальцем! Пятна получаются не только красками, но и чаем, кофе, даже соком от ягод. А для штриховки достаточно простого карандаша или ручки.

В природе ты тоже можешь найти примеры всех трёх способов. Точки — это капли росы на листьях, ягоды на кусте, звёзды на небе. Пятна — облака, тени от деревьев, отражения в воде. Штрихи — травинки, ветки, дождевые струи.

Современные дизайнеры и художники постоянно используют эти способы в своей работе. В логотипах компаний часто используют точки — они создают ощущение современности и технологичности. Пятна используют в **плакатах и рекламе**, чтобы привлечь внимание и создать эмоциональную связь со зрителем. Штрихи часто можно увидеть в **иллюстрациях** к книгам — они добавляют изображению детализации и выразительности.

Знаменитый художник Жорж Сёра создавал свои картины исключительно точками! Его полотна, если смотреть на них вблизи, напоминают мозаику из цветных кружочков. Но стоит отойти подальше, и перед тобой появляются реалистичные пейзажи с людьми, домами, дере-

вьями. Такой метод требовал невероятного терпения — на одну картину уходило несколько лет!

Художник Джексон Поллок прославился своими картинами из пятен. Он не использовал кисти в привычном понимании, а лил краску прямо из банки на холст, создавая причудливые узоры. Его работы сначала многим казались странными, но потом люди поняли, как много эмоций и энергии заключено в этих цветных пятнах.

А вот мастера графики, такие как Гюстав Доре, создавали удивительные иллюстрации к сказкам и романам, используя только штриховку. Их чёрно-белые рисунки были настолько выразительными, что казались живее многих цветных картин!

Очень полезно изучать работы других художников и обращать внимание на то, как они используют точки, пятна и штрихи. Рассматривай иллюстрации в книгах, картины в музеях (или их репродукции в интернете), плакаты на улицах. Ты удивишься, как часто встречаются эти простые, но мощные приёмы!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.