

A whimsical illustration of a young boy with curly red hair, wearing a blue spacesuit and a clear bubble helmet. He is floating in a dark blue space filled with swirling patterns of lighter blue and yellow, suggesting a cosmic or imaginative journey. He holds a large yellow pencil with a white eraser and a sharp lead tip. The background is dotted with small yellow stars and a large blue sphere in the upper right corner.

Дмитрий Елагин

**ДЕТСКАЯ СТУДИЯ
ДИЗАЙНА**

Дмитрий Елагин

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ДИЗАЙНА

20 занятий с детьми 9–12 лет

Авторское издание

Мастерская Дмитрия Елагина
Красноярск
2026

УДК 74:37

ББК 85.11

Е47

Елагин, Дмитрий Владимирович.

Е47 Детская студия дизайна : 20 занятий с детьми 9–12 лет
/ Дмитрий Елагин. — Красноярск : Мастерская Дмитрия
Елагина, 2026. — 225 с.

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 и упражнения, помогающие развивать наблюдательность, вкус, внимание к деталям и умение находить собственные решения. Подходит для дома, кружков и детских студий.

*Все права защищены. Никакая часть данной книги
не может быть воспроизведена или распространена
в любой форме без письменного разрешения автора.*

УДК 74:37

ББК 85.11

© Елагин Д. В., текст, иллюстрации,
оригинал-макет, 2026

© Мастерская Дмитрия Елагина, 2026

Оглавление

ОТ АВТОРА.....	4
ЗАНЯТИЕ 1. Что такое дизайн?.....	7
ЗАНЯТИЕ 2. Волшебный мир линий	12
ЗАНЯТИЕ 3. Формы вокруг нас.....	23
ЗАНЯТИЕ 4. Цветовой круг	35
ЗАНЯТИЕ 5. Точка, пятно и штрих.....	49
ЗАНЯТИЕ 6. Движение в рисунке	59
ЗАНЯТИЕ 7. Контраст в дизайне.....	70
ЗАНЯТИЕ 8. Симметрия и асимметрия	80
ЗАНЯТИЕ 9. Что такое композиция и почему она важна?	87
ЗАНЯТИЕ 10. Симметрия и асимметрия	98
ЗАНЯТИЕ 11. Масштаб и пропорции	107
ЗАНЯТИЕ 12. Как сделать рисунок живым и осязаемым	118
ЗАНЯТИЕ 13. Что такое скетчинг и зачем он нужен	130
ЗАНЯТИЕ 14. Пространство в дизайне	137
ЗАНЯТИЕ 15. Как пустое пространство помогает рисунку.....	148
ЗАНЯТИЕ 16. Шрифты — это тоже дизайн.....	156
ЗАНЯТИЕ 17. Эмоции в дизайне	161
ЗАНЯТИЕ 18. Дизайн всего вокруг — от одежды до приложений	167
ЗАНЯТИЕ 19. Как дизайнеры и художники делают мир ярче.....	178
ЗАНЯТИЕ 20. Твой первый дизайн-проект	187
СЛОВАРЬ	194
ПЕРСОНАЛИИ.....	221

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

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.

4

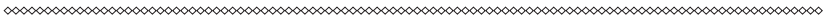
Это связано с тем, что занятия в книге достаточно объёмные и насыщенные. В них есть и теория, и наблюдения, и обсуждение примеров, и практические задания. Поэтому взрослому желательно помогать ребёнку выстраивать темп работы: при необходимости делить одно занятие или одну тему на несколько реальных встреч, 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!

C _____

П. _____ М. _____

П

II " VI 5

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.

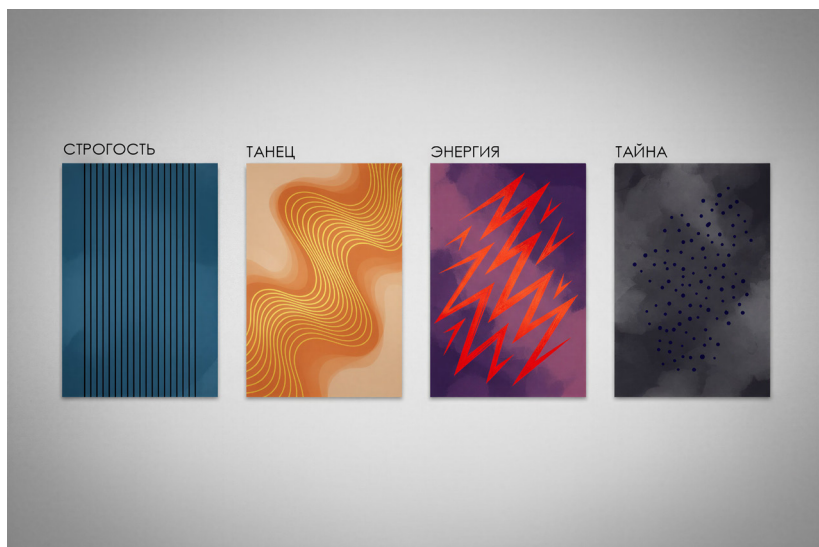
Помни, что хороший дизайн — это не просто «красиво», но ещё и «удобно», «понятно» и «полезно». Когда ты в следующий раз будешь что-то создавать — открытку, поделку или даже организовывать вещи на своём столе — подумай, как дизайнер: кто этим будет пользоваться? Что сделает это простым в использовании?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

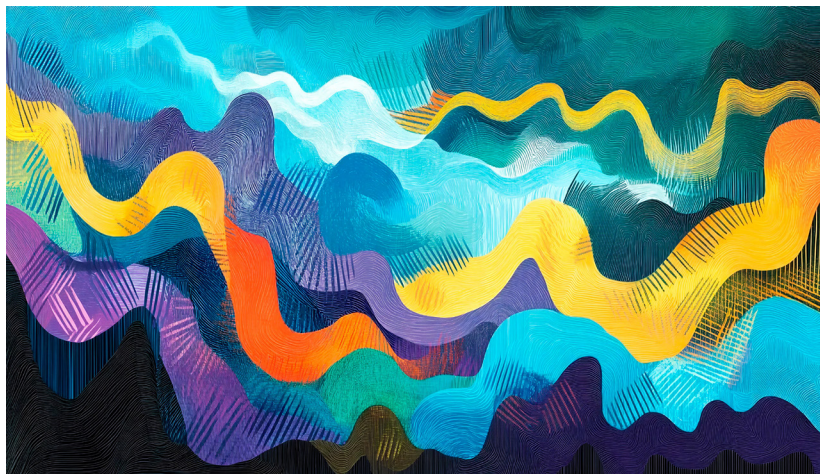
компьютеров или роботов. Они создают чувство порядка, стабильности и технологичности. Нарисуй город будущего, используя только прямые линии — вертикальные, горизонтальные и диагональные. Какой мир у тебя получился? Наверное, он выглядит очень организованным и технологичным!

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 осе 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 не приветливым? 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 рисовать 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.

СЛОВАРЬ

А

Абстрактное искусство

Искусство, в котором художник может не изображать что-то узнаваемое — человека, дом или дерево. Вместо этого он использует линии, пятна, цвета и формы, чтобы передать настроение, движение или идею.

Алфавит

Набор букв языка, расположенных в определённом порядке. В дизайне можно придумать свой декоративный алфавит — например, космический или сладкий.

Анатомия

Наука о строении тела человека или животного. Художнику знание анатомии помогает лучше понимать форму, пропорции и движение.

Аниматор

Художник, который помогает персонажам «ожить» в мультфильмах и анимации. Он продумывает и рисует движения героев кадр за кадром.

Анимация

Способ показать движение с помощью быстро меняющихся изображений. Если быстро показывать много похожих картинок подряд, кажется, будто персонаж двигается.

Анфас

Положение лица или предмета, когда мы смотрим прямо спереди. Например, если человек стоит лицом к нам — это анфас.

ПЕРСОНАЛИИ

Ба́лла, Джако́мо (1871–1958) — художник из Италии. Скорость, свет и движение стали главными темами его искусства. В картинах Баллы формы будто повторяются, мелькают и вибрируют, поэтому изображение кажется очень динамичным.

Боте́ро, Ферна́ндо (1932–2023) — художник и скульптор из Колумбии. Люди, животные и предметы у Ботеро нарочно выглядят очень крупными и округлыми. Благодаря этому его образы кажутся необычными, добродушными и сразу запоминаются.

Верме́ер, Ян (1632–1675) — художник из Нидерландов. Тихие сцены в комнатах, мягкий свет и спокойное настроение особенно часто встречаются в его живописи. Вермеер прославился умением тонко передавать свет из окна, воздух и ощущение тишины.

Витру́вий (I век до н. э.) — древнеримский архитектор и мыслитель. В своих трудах он объяснял, какими должны быть красивые, прочные и удобные здания. Большое внимание Витрувий уделял пропорциям, и его идеи сильно повлияли на архитектуру и искусство следующих эпох.

Га́уди, Анто́ни (1852–1926) — архитектор из Испании. Плавные линии, необычные формы и сходство с природой делают его архитектуру легко узнаваемой. Постройки Гауди напоминают волны, растения или живые существа и кажутся почти сказочными.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести полную версию можно:

- на сайте "Мастерская Дмитрия Елагина"
- на сайте издательства Ридеро
- на сайте цифрового маркетплейса DigitArtZone

Учебное издание

Елагин Дмитрий Владимирович

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ДИЗАЙНА

20 занятий с детьми 9–12 лет

Практическое пособие

Компьютерная верстка: *Елагин Д.В.*

Издается в авторской редакции

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена или распространена в любой форме без письменного разрешения автора.

Формат 60x84 1/16.
Гарнитура «PT Serif». Усл. печ. л. 13,07.