

КУРС ЛЕКЦИЙ

РАЗДЕЛ I. ИСКУССТВО ИЛЛЮСТРАЦИИ V СЕМЕСТР

ЛЕКЦИЯ №1.

История книжной иллюстрации. Иллюстрация в истории искусств. Виды и функции иллюстрации.

План

1. История книжной иллюстрации.
2. Основоположники русской теории иллюстрации.
3. Элементы книги.
4. Значение иллюстрации.
5. Назначение иллюстрации.
6. Виды иллюстраций.
7. Элементы художественного оформления.

Изначально книги иллюстрировались миниатюрами. После изобретения книгопечатания и ксилографии иллюстрация стала главной составной частью графики.

В III тысячелетии до н.э. в Египте изобрели папирус. Папирус удобно сворачивать в трубку, поперек он не гнулся в силу особенности изготовления. Это и определило вид древней книги на многие века – свиток. Египетские книги писались очень тщательно и изобиловали иллюстрациями. Писцы и создатели книг пользовались высочайшим авторитетом, а сами книги считались хранилищем тайны. Египтяне верили, что книги пишет сам бог Тот, покровитель письма. В папирусных свитках содержались рецепты зелий, заговоры, заупокойные тексты и древние магические ритуалы, которые тщательно переписывались и сохранялись из века в века.

Папирус использовали в древнем Риме и древней Греции. Он привозился уже готовым, в свитках – своего материала для письма у римлян и греков не было. В Греции и Риме книги носили светский характер, они были, скорее, записями с устной речи, чем письмом. Потому были бедны в оформлении и редко с иллюстрациями.

В эпоху эллинизма (332г. до н.э. – 30г до н.э.) книга получила новый статус. Она стала объектом исследований, сделалась популярной, приобрела изящество и ценность. Рукописи переписывали, дарили, собирали, продавали. Примерно в эти века Египет запретил вывоз папируса за пределы страны, видимо спрос превзошел производство. И тогда был изобретён новый материал для изготовления книг – пергамент (недублёная кожа животных). Изобрели пергамент при пергамском царе Эвмене II (197—159 до н. э.). Пергамент не ломался на сгибах, писать на нём можно было с двух сторон. Может, поэтому пергамент быстро вытеснил папирус как материал для письма, хоть был недёшев. С изобретением пергамента появился прототип современной модели книги – кодекс. Это были небольшие раскрашенные подарочные книжки-игрушки. С них, видимо, и началось настоящее иллюстрирование книг. Ведь до появления кодекса иллюстрировали только научные книги и иногда пьесы.

Распространение эллинской культуры принесло книги в Европу, где кодекс вытеснил свитки как вид. Это было обусловлено заинтересованностью церкви – пользоваться кодексом удобнее во время богослужений. Книги из пергамента стоили дорого, изготавливались долго и на тот момент позволить себе такую роскошь могла только церковь. Естественно, тематика книг была религиозной.

Во II в. н.э. в Китае изобрели бумагу, что стало сенсацией в книгоиздании. Ведь это изобретение значительно удешевило и ускорило написание книг. Старые тряпки, используемые как сырьё, намного дешевле шкур животных. Долгое время изготовление бумаги держали в строжайшей тайне, но всё тайное рано или поздно становится явным. С развитием науки, литературы, новых технологий создавались учебники, трактаты, велись

исторические записи, писались научные труды и справочники. Потребность в книге многократно увеличилась.

И вот, наконец, долгожданный прорыв! Возникновение книгопечатания. Принцип был изобретён в Китае в 1045г неким Пи Шеном, но поскольку в китайском языке тысячи иероглифов, книжная печать оказывалась дороже рукописи и не получила распространения на родине. Спустя некоторое время в Корее переняли технологию, и в 1409г. вышла первая корейская печатная книга.

Заново печать была открыта Иоанном Гуттенбергом, сделавшим к 1440г. первый печатный станок. В Чехии первая печатная книга вышла в 1468 г. и в 1517 г. в Праге приступил к печатанию библии на белорусском языке знаменитый Георгий-Франциск Скорина. В России печатниками, выпустившими первую датированную книгу «Апостол» (1564), стали Иван Фёдоров и Пётр Мстиславцев. Первые печатные книги России были, естественно, религиозного содержания, и, поскольку потеснили бизнес переписчиков и стали угрожать влиянию бояр и духовенства, первые книгопечатники были обвинены в ереси и в 1568 году бежали в Заблудов, где снова организовали типографию! И снова начались трудности – на сей раз материального толка. Книгопечатание в те времена продолжало оставаться крайне затратным, и магнат Ходкевич больше не мог поддерживать типографию Фёдорова. И тогда Фёдоров снова переезжает, на сей раз во Львов, где продолжает дело жизни. Мстиславцев же чуть раньше перебирается в Вильно (Вильнюс), где тоже организует типографию.

Вот он, образец того, как упорные и влюблённые в дело люди творят историю – и действительно наступает новая эпоха. И вот как невыразимо ценна книга, которую вы держите в руках.

Книга приобрела привычный нам вид ещё в I в н.э. С тех времён основные элементы книги практически не изменились.

Книжный блок – непосредственно информационное наполнение книги, состоящее из листов бумаги, скреплённых определённым образом (текст, иллюстрации, другие составляющие).

Переплётная крышка служит для защиты блока от повреждений, верхняя несёт элементы художественного оформления(обложка), зависящие от назначения книги.

Корешок скрывает внутреннее устройство блока и предотвращает его разрушение, так же часто имеет художественные элементы.

Каптал – соединительная тесьма, дополнительно закрепляющая листы блока.

Кант – края переплёта, выступающие за пределы блока.

Закладка (ляссе)

Форзац – двойной лист плотной бумаги, одной стороной приклеенный к переплёту, свободный с другой. Бывает белым или с художественным оформлением.

Авантикул – страница перед титульным листом с частично вынесенной информацией с титульного листа.

Титульный лист – первый лист непосредственно книги, содержащий название, имя автора, издательство, год издания, дополнительные сведения по изданию. Бывает одинарный и двойной.

Внутренние элементы:

Текст;

иллюстрации (схемы, графики, рисунки, фотографии, гравюры и многое другое);
декоративные элементы (буквицы, виньетки, орнаменты, рамки).

Искусство иллюстрации в XVI веке стремится к передаче пространства и живописных эффектов. К концу XVI века на первое место выходит техника гравирования на меди. Иллюстрация становится самостоятельным произведением, которое выполняли на отдельном листе, а потом клеивали в текст. Отдельное внимание уделяли фронтиспису. XVII век стал периодом активного развития научной иллюстрации. В XVIII веке все больше укрепляется связь иллюстрации с книгой. Тонко ощущая и изображая

отношения литературных героев, художники выделяют важные сцены повествования, выявляют их внутреннюю связь. Активно развивается принцип иллюстративной серии.

В XVIII–XIX вв. возникают более гибкие и дешёвые изобразительные средства – торцовая гравюра на дереве и литография. Для книг XIX в. характерны иллюстрации на отдельных листах и беглые наброски в тексте.

В XX веке имеет большое значение понимание художником литературного текста. Иллюстрация зачастую является свободным ассоциативным сопровождением в тексте, допускающим многозначность его толкования.

Советская книжная иллюстрация играет важную роль. 20-е гг. для советской иллюстрации – это время расцвета ксилографии (В. А. Фаворский, А. И. Кравченко), рисунка (В. М. Конашевич, Н. Н. Купреянов, В. В. Лебедев). Этот период стал зарождением фотомонтажа, появлением элементов плакатности в иллюстрации (работы А. М. Родченко). 20-е годы – это время поисков визуального единства иллюстрации и книги (иллюстрации Л. М. Лисицкого). В это время развивается цветная иллюстрация детской книги. Для иллюстрации 30-х – 50-х гг. характерно стремление к передаче особенностей психологии героев и всего произведения в целом, к реалистической достоверности образов, к созданию многолистных серий (С. В. Герасимов, Кукрыники, Е. А. Кибрик). Иллюстрация (угольный и карандашный рисунок, литография) сближается со станковой графикой. Достаточно разнообразна иллюстрация во второй половине 50-х – в начале 80-х гг., которая следовала лучшим традициям предшествующих лет.

За время всего многовекового развития иллюстративной книги, не было придумано абсолютно новых разновидностей иллюстраций. После появления еще в конце средних веков фронтисписа, титульного листа, заставки концовки полосных, полуполосных и разворотных иллюстраций, они и по сей день остаются в архитектуре книги. Иллюстрация, входя в художественный организм книги, газеты, журнала, дополняется другими декоративными элементами оформления (заставки, концовки, инициалы), которые также могут составлять образный комментарий к тексту. Основополагающими в русской теории иллюстрации являются работы В. Капниста, Н. Львова, А. Оленина. В них впервые возник вопрос о природе книжной иллюстрации, ее назначении, роли художника-иллюстратора в книге. Значительный вклад в развитие теории иллюстрации внесли Ф.И. Буслаев, В.В. Стасов, В.Н. Майков.

Новое отношение к иллюстрации, которое возникло в XIX – XX веках, высказывали в своих работах Н.Э. Радлов, А.Н. Бенуа. Они решали проблемы включения иллюстрации в единый книжный организм, передачи стиля произведения, выделения специфических средств выразительности книжной графики.

Первой самой последовательной теоретической работой, посвященной проблемам книжной иллюстрации, является публикация В.А. Фаворского «Об иллюстрации, о стиле, о мировоззрении». Он исследует пространственно-временные связи литературного произведения и иллюстрации, обосновывает задачу вхождения в литературное произведение через осознание его пространственно-временного строя.

Новое отношение к иллюстрации, которое возникло в XIX – XX веках, высказывали в своих работах Н.Э. Радлов, А.Н. Бенуа. Они решали проблемы включения иллюстрации в единый книжный организм, передачи стиля произведения, выделения специфических средств выразительности книжной графики.

Первой самой последовательной теоретической работой, посвященной проблемам книжной иллюстрации, является публикация В.А. Фаворского «Об иллюстрации, о стиле, о мировоззрении». Он исследует пространственно-временные связи литературного произведения и иллюстрации, обосновывает задачу вхождения в литературное произведение через осознание его пространственно-временного строя.

Разнообразная и богатая художественная практика XX века содействовала появлению исследований, в которых главным объектом стали книжные иллюстрации. Искусство иллюстрации было предложено рассмотреть в новом ракурсе А. Вартаповым.

Возможность перевода литературных образов на язык изобразительного искусства получает теоретическое обоснование.

В 60-70-е гг. XX века активно изучается природа и свойства книжной иллюстрации. Искусствоведческие работы Е.Б. Адамова, Л.А. Соколова, Э.Д. Кузнецова, О.И. Подобедовой, В.Н. Ляхова А.А. Сидорова, Г.Е. Лебедева посвящены теоретическим проблемам искусства книжной иллюстрации, интерпретации самого понятия «иллюстрация». Большое значение для развития теории иллюстрирования имеет книга О. Подобедовой «О природе книжной иллюстрации». На основе исследования большого исторического материала она изучает природу синтеза текста и изображения, выделяет основные системы книжного иллюстрирования.

В диссертациях Л.А. Соколова и Е.Б. Адамова рассмотрены вопросы иллюстрирования художественной литературы. В работах А.Д. Гончарова, Е.Б. Адамова, Н. Дмитриевой, О.И. Никифоровой, В.Н. Ляхова, Е.А. Бойко, Д.А. Гранина, Ю.Я. Герчука идет сравнение произведений иллюстрационного искусства и словесности. В публикациях Г.Л. Демосфеновой, М.А. Чегодаевой, В.А. Фаворского, Н.В. Кузьмина изучен и описан художественный процесс создания иллюстраций.

С появлением в конце XIX веке фотомеханической репродукции резко увеличились возможности иллюстрации, зародив разнообразие техник. Декоративная стилизация и хорошее ощущение плоскости листа свойственны художникам, которые работали в стиле «модерн» и романтических течений: В. М. Васнецову, И. Я. Билибину. А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере. Они решали проблемы, связанные с декоративным взаимоотношением иллюстрации и книги, эмоциональной выразительностью иллюстрации. Иллюстрации этих художников соответствуют по стилю литературному тексту и изображаемой эпохе. Весомый вклад в развитие искусства иллюстрации конца XIX-XX вв. внесли произведения М. А. Врубеля, Л. О. Пастернака, Д. Н. Кардовского, П. Хогарта.

Иллюстрация – это изобразительное толкование литературного (или научного) произведения. Иллюстрации – самостоятельный вид изобразительного искусства, оно своеобразно, специфично и требует тонкого профессионального подхода.

Главное назначение иллюстрации – визуальное воплощение идеи автора литературного произведения. Это самое воплощение будет полным, если присутствуют три основных функции иллюстрации:

- информативность;
- эмоционально-психологическая нагрузка;
- эстетичность.

Информационный эффект иллюстрации зависит от того, как полно, точно и быстро читатель сможет понять, что изображено. Иллюстрация должна быть понятна и удобна для восприятия. Сложность восприятия мешает читателю и попусту тратит его время. Иллюстрация способна не просто пояснять текст, а расширять и дополнять его. Художественная иллюстрация включает в себя не только композиционное построение, но и множество деталей, характеризующих героев, антураж, время и место действия. Всё вместе это даёт читателю представление о сюжете, героях, раскрывает более полно замысел автора.

Эмоционально-психологическая функция иллюстрации – основная в художественном произведении. При знакомстве с книгой читатель получает эмоциональные впечатления не только от самого текста, но и от сопровождающих его картинок, от оформления всей книги.

Иногда неинтересно оформленная книга с неудачными иллюстрациями, несмотря на хороший текст, не находит своего читателя. Бывает, что художественное оформление книги не соответствует стилю автора, сюжету, жанру, возрастной группе читателей. Это, конечно, ошибка не автора, и даже не художника, а редактора. Значение иллюстрации в книге нельзя недооценивать.

Эстетическая функция иллюстрации важна и для произведения, и для всего издания. Иллюстрация сама по себе предмет искусства, а вместе со шрифтом, виньетками, полями, буквицей создаёт единый ансамбль, формирует эстетику книги. Книжная иллюстрация в первую очередь создаётся для текста и ради него, художнику не следует об этом забывать. Самовыражение, конечно – здорово, но картинка должна быть в союзе с текстом, а не конфликтовать зрительно с ним. Иллюстрация не только сама по себе должна быть высокохудожественной, но и вписываться в композицию всего издания, делать его эстетически ценным.

Иллюстрации бывают двух видов – научно-познавательные (карты, схемы, графики и т.д.) и художественно-образные (художественная литература).

Элементов художественного оформления книги много. Эти элементы должны подчиняться выбранному стилю оформления, гармонично сочетаться – тогда книга станет произведением книжного искусства.

Обложка – самый значимый элемент оформления книги, первое, что видит читатель, взяв книгу в руки. Обложка предназначена для первого ознакомления с произведением и несёт в себе максимально полную информацию о нём. Обложка бывает мягкая и твёрдая.

1а. Солидные серийные издания часто снабжены суперобложкой – бумажной обложкой, очень тщательно оформленной.

Фронтиспис – иллюстрация в книге, помещаемая на левой стороне разворота титульного листа. Чаще всего это портрет писателя, ключевая сценка или один из героев произведения. На титульном листе часто бывает небольшой рисунок в едином стиле оформления книги, или виньетка.

Заставка – изображение для украшения или выражения темы, расположенное в верхней части начала главы или раздела.

Буквица – элемент декора книги. Стилизованная начальная буква абзаца, зачастую очень сложного рисунка, отображающего жанр произведения.

Концовка – небольшая картинка в конце текста, часто это виньетка – декоративный элемент оформления в виде фрагмента орнамента, иногда служит заставкой к главам, разделам, украшает уголки листа, рамки или включена в оформление титульного листа.

Виды иллюстраций:

Полосная иллюстрация – иллюстрация, расположенная на весь лист без текста и занимающая целиком печатные полосы, но не выходящая на поля.

Полуполосная иллюстрация – занимает половину полосы.

Разворотная – на две полосы.

Оборочная – небольшой рисунок, окружённый со всех сторон текстом.

Рисунки на полях. Сейчас практически не используются.

Литература: [19; 20; 22].

ЛЕКЦИЯ №2.

Цвет. Иллюстрация как вид графики техники выполнения иллюстраций графические, живописные и авторские техники. Композиция изображения.

План

1. Значение понятия «Композиция».
2. Задача композиции.
3. Художественные средства композиции.
4. Равновесие.
5. Композиционные приемы.

Композиция (от лат. *compositio*) – составление, соединение, сочетание различных частей в одно целое в соответствии с определенной идеей. Композиция в дизайне определяется содержанием, характером, назначением художественного изображения или

объекта. Принимаясь за любую работу - будь то оформление витрины, разработка Web - сайта, рекламного буклета, создание логотипа или проектирование корпуса прибора, - следует заранее представить конечный результат и создать образ темы. Художественный образ, в свою очередь, непременно должен сочетать:

- индивидуальные, характерные черты;
- обобщенные, типические свойства;
- элементы творческого выражения, фантазии дизайнера.

Композиция – наиболее яркий показатель художественного воображения. Она делает произведение цельным, выразительным и гармоничным, задает тон всему творению, формирует единое композиционное пространство. Следует обращать внимание на логику композиции, наличие смыслового и изобразительного центров. Необходимо также определить основную идею произведения, порядок рассмотрения и восприятия. Внимание должно фиксироваться в определенных местах: пусть зритель выделяет главное, находит взаимосвязь между отдельными частями. Строгой теории составления композиции не существует, есть лишь некоторые принципы, правила и приемы. Огромное значение имеет интуиция. Прислушивайтесь к своим ощущениям, изменяйте, экспериментируйте, не ленитесь перебирать варианты.

Работая над одной и той же темой, используя один и тот же материал, художники непременно создадут разные композиции, ибо каждый из них “видит” по-своему. И наоборот, в композиции на заданную тему разные мастера используют разные наборы элементов - все зависит от фантазии, воображения, даже от чувства юмора дизайнера.

Процесс создания иллюстрации к книге. Анализ иллюстрируемого произведения.

Самым важным организующим составляющим художественной формы, придающим произведению искусства единство и цельность, соподчиняющим его элементы друг другу и всему замыслу художника является композиция.

В. А. Луков и Т. М. Кирюхина в своих работах определяют композицию как: «Композиция – эстетическая категория для обозначения принципа художественного упорядочения действительности. Применительно к искусству композиция выступает как система средств, превращающих эстетический материал в художественное произведение. Композиция появляется с возникновением искусства, таким образом, она относится к исконным свойствам искусства.».

В. Лесняк говорит, что «композиция – организация, расположение и связь разнородных элементов художественной формы, придающих произведению единство и целостность».

Композиция – это важнейшая составляющая организации художественной формы. Композиция – сочинение художественного произведения, композиция - само художественное произведение. Все закономерности построения композиции подчинены основному закону – закону гармонии формы и содержания.

Роль композиции - систематизация и организация. Белый лист – основа графической композиции. Все виды декоративных, словесных, шрифтовых, изобразительных знаков, все виды изображений выступают в роли элементов композиции».

Задача композиции в том, чтобы связать между собой отдельные элементы, из которых состоит общая картина в одно неразделимое целое. В хорошо скомпонованной иллюстрации ни одна часть не может быть удалена, и ничто не может быть добавлено без того, чтобы не нарушился художественный замысел.

Паранюшкин Р. В. выделяет три главных формальных признака композиции:

- Целостность (внутреннее единство композиции);
- Подчиненность второстепенного главному (фокус определяет всю картину, иллюстрацию);
- Уравновешенность (основа гармонии произведения).

Свойства композиции — это связи между элементами композиции и их признаками. Они обеспечивают гармонию в любой композиции.

Основные свойства композиции:

- повторение целого и его частей — основной признак целостности композиции, присущий для всех элементов в той или иной степени;
- соподчиненность — упорядоченность всех элементов, которая позволяет последовательно воспринимать композицию;
- соразмерность — единая мера соизмерения признаков элементов в композиции. Она нужна для определения общей закономерности частей и целого;
- равновесие — уравновешенность целого и частей целого по отношению к пространственным осям;
- целостность — принцип композиции; взаимосвязанные между собой четыре признака (соподчиненность, соразмерность, равновесие, повторение) определяют новое качество — композиционную целостность.

Художественные средства композиции: симметрия и асимметрия, динамика и статика, метр и ритм, контраст и нюанс, пропорции и масштаб, фактура и цвет, материал и конструкция.

Пропорция и симметрия осуществляют пространственно-декоративные отношения. Метр и ритм — пространственно — временные.

Любая иллюстрация состоит из нескольких элементов. В каждом элементе присутствует качество, которое привлекает внимание зрителя. Одни элементы привлекают внимание больше, другие — меньше. Это зависит в первую очередь от смысловой значимости объекта, которую художник выделяет размером объекта, цветом и расположением на плоскости.

Главное в иллюстрации — объединяющий принцип для серии картинок. Чаще всего это будет сюжет, он разбивается на ключевые сцены, к каждой из которых художником создаются иллюстрации. На рисунках изображаются герои повествования.

В качестве примера объединённых сюжетом иллюстраций можно привести рисунки Фредерика Пийо в книгах «Лулу и рассеянный Аист» или «Лулу и праздник влюблённых».

Некоторые художники объединяют серии картинок по принципу места действия: например, иллюстрации сцен из деревенской жизни. По такому принципу оформлены многие виммельбухи — развивающие книги для рассматривания, тренирующие внимание и память. Это издания большого формата, в которых каждый разворот — детализированная картинка, которую дети могут разглядывать бесконечно.

Виммельбухи — идеальный вариант для читателей помладше: дети учатся, играя и читая. Яркий пример — книга «В цирке» Дороти Гебель и Петера Кнорра. Несколько сюжетов, каждый из которых разворачивается на территории цирка.

Картинки иногда объединяются и по стилистическому принципу. Иллюстратор рисует уже знакомые образы, адаптируя их под свой уникальный стиль. Например, перерисовывает персонажей книги, серии книг, серии фильмов или мультиков так, чтобы они, оставаясь узнаваемыми героями, отражали видение художника.

В построении композиции все элементы изображения должны быть согласованы между собой, подчинены одному главному элементу и должны выделять его преобладающее значение. Главный элемент — это средство, которое направляет взгляд зрителя на самое важное в изображении. Второстепенные части должны быть тесно связаны с основным элементом композиции и дополнять его.

Композиция — одно из самых важных звеньев в творческом процессе.

Самое большое значение приобретает композиция в сложном, многофигурном изображении. Как бы ни была значительна и важна тема произведения, оно не сможет необходимым образом воздействовать на зрителя, если художник пренебрегает законами композиции.

Создание композиции – это не только внешний, соединяющий отдельные части изображения, момент. Изменение композиции может кардинально изменить внутренний художественный смысл произведения.

Виды композиции

В соответствии с поставленной задачей можно создавать различные виды композиций. К ним относятся:

- плоскостная – композиция, состоящая из элементов, не выступающих над плоскостью (композиция рисунка, аппликация, инкрустация, рисунок ткани и т.д.). Элементы располагаются в одной плоскости в двух направлениях: вертикальном и горизонтальном;

- объемно-фронтальная – композиция, предусматривающая компоновку рельефных деталей на одной плоскости (оформление фасадов зданий, резьба на поверхности мебели, декоративные изделия из пластичных материалов). Композиция развивается в трех направлениях. Эффект усиления глубины достигается барельефной перспективой;

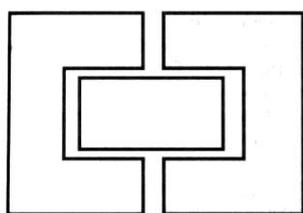
- объемно-пространственная – композиция из взаимосвязанных объектов, размещенных на разных уровнях и плоскостях (старинные бюро, оформление прилавков и стеллажей с полками разной глубины, выставочные стенды). Рассчитана на восприятие с одной, двух или трех сторон. Выразительность объемной композиции зависит от угла зрения: при низко расположенной линии горизонта возникает ощущение монументальности;

- глубинно-пространственная – композиция, создающая связь предметов с пространством, в котором они размещены (интерьеры, парковые площади, глубокие витрины). Может рассматриваться со всех сторон, элементы располагаются в разных плоскостях. Большую роль в композиции этого вида играет пространство, интервалы между элементами. Если компоновкой предусмотрено членение пространства на ряд последовательных планов, ощущение глубины усилится.

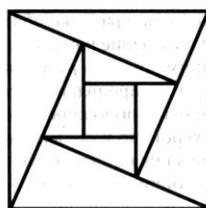
Равновесие

Условие зрительной устойчивости композиции – уравнивание. Композиционное равновесие обеспечивается сочетанием форм деталей, цветом и пластикой.

Равновесие формы – состояние, при котором все элементы сбалансированы между собой, – вызывает ощущение покоя и уверенности. Равновесие является безусловным в композициях с вертикальной осью симметрии. Более сложным и интересным способом оно достигается при асимметричной компоновке элементов. Композиционное равновесие может быть устойчивым, статичным (рис. 3, а) или отличается внутренней динамикой (рис. 3, б).

а)

б)

Рис. 3. Устойчивые композиции

Композиционные приемы

Совсем необязательно строить многоэлементную композицию – можно использовать минимум деталей, и чем их меньше, тем сильнее должна быть их характерность, типичность.

Можно выразить тему через отдельные характерные ассоциации с помощью предметов или комбинаций предметов, способных эти ассоциации вызвать.

Выразительность образа усиливается за счет преднамеренного искажения, трансформации формы.

В монохромной композиции смелее экспериментируйте с тоном. Кроме черного и белого цветов можно широко использовать промежуточный, серый, тем более, что он до бесконечности разнообразен.

Цвет делает изображение богаче, усложняет его структуру модуляциями теплых и холодных тонов, с помощью которых хорошо передается гармоничный контраст.

Композиция произведения – показатель художественной культуры дизайнера, чувства меры и стиля. Следуя всем правилам и приемам композиции, нельзя, тем не менее, терять непосредственности, свежести подхода к работе.

Литература: [2 — С. 97; 8 — С. 69; 13 — С. 72-83]

ЛЕКЦИЯ №3.

Компьютерная графика в книжной иллюстрации. Векторная и растровая иллюстрации.

План

1. Современные компьютерные средства.
2. Дизайн книги.
3. Классификация компьютерной графики.
4. Графические программы.
5. Особенности векторной графики.
6. Достоинства и недостатки векторной и растровой графики.
7. Графический редактор.

Компьютерная графика – это область деятельности, которая занимается проблемами создания, обработки изображений (рисунков, чертежей, мультипликации) на компьютере. Самое востребованное направление работы с компьютером – это компьютерная графика. Это новая, достаточно интересная и перспективная сфера. Компьютер в данном случае является инструментом художника – таким же, как карандаш либо кисть, однако, обладающий особыми возможностями. Мы сталкиваемся с компьютерной графикой на практике в повседневной жизни, просто включая телевизор. Компьютерная графика содержится во многих заставках к телепрограммам. Она играет важную роль в создании компьютерных игр, мультипликации, иллюстраций для разного вида книг, рекламы, видеороликов.

Современные компьютерные средства – это инструменты в работе художника-графика. Компьютер – это всего лишь средство для воплощения идей художника, дизайнера. Центром любой деятельности, в том числе и с помощью цифровых технологий, всегда остается человек, а человеческий фактор – это основная единица, способная создать художественное произведение.

Дизайн книги – важная составляющая книгоиздания. Он является главным фактором воспитательного, познавательного, эмоционального и эстетического воздействия на читателя. Иллюстрация, которая лишена эстетических качеств, обедняет духовный мир человека, лишает увлеченности и радости чтения. Иллюстрированная книга формирует личность человека всеми видами своих выразительных средств.

Компьютерную графику можно классифицировать по таким признакам:

- По размерности (2-и 3D-графика).
- По назначению.
- По способу формирования изображения.

По назначению компьютерная графика делится на:

- Деловая (создание ограниченного перечня графических образов – диаграммы, графики, гистограммы; используется в документации для графического представления информации).

- Научная (те же функции, что и деловая, но используется трехмерное пространство; применяется для изображения сложных систем и многомерных данных)

- Инженерная (создание схем с учетом их типов и размеров; построение чертежей в системах автоматического проектирования).
- Иллюстративная. (создание иллюстративного материала: рисунков, эскизов, схем, географических карт, слайдов и т.п.)
- Компьютерная живопись и реклама (объединение статических изображений; изображение формируется: из стандартных образов, имеющихся в компьютерной библиотеке, по ключевому или скелетному образу; используется в мультипликации, в компьютерных играх, обучающих программах и др.)

По способу формирования изображений компьютерная графика делится на векторную и растровую.

Растровое изображение – это совокупность точек (пикселей – pixels). Эти точки никак не связаны друг с другом. Для каждого пикселя указывается цвет и координаты. Чем больше точек в образе на экране, тем лучше изображение.

Достоинство растровой графики – это реалистичность изображения. Объясняется это тем, что в растровой графике в цифровую форму переводятся все фрагменты реального изображения. Недостаток растрового изображения – размер файлов из-за детальности самого изображения. На сегодняшний день существуют технологии, которые позволяют бороться с большими размерами файлов, но ценой потерь в качестве. Еще один недостаток растровых изображений это то, что качество изображения, четкость и детали, очень зависят от размера пикселя определяется разрешающей способностью монитора. При изменении размера растрового изображения происходит существенное снижение качества изображения. Выражается это в потере четкости.

Растровые форматы используются при сканировании и обработке графических изображений, при создании изображений, создании всевозможных художественных эффектов.

Программы растровой графики это – Adobe Photoshop, Corel Painter, Paint и др.

Самая простая программа по созданию компьютерной графики в Windows – графический редактор Paint. Работы, выполненные в Paint, отличаются яркими и насыщенными цветами.

Векторное изображение формируется из группы отрезков. Векторное изображения представляет собой набор векторных объектов, расположенных друг относительно друга.

Работая с векторной графикой, изображение состоит из кривых, положение которых на рабочей плоскости описывается по математическим формулам. К примеру, для описания любой окружности необходимо только три числа: радиус, координаты центра и толщина линии.

Векторная графика имеет ряд достоинств. Главное преимущество векторной графики это то, что математические формулы, которые описывают векторное изображение, занимают мало места в памяти компьютера, чем описание пикселей растрового изображения. Еще одно достоинство векторной графики заключается в возможности масштабирования изображений без потери качества, а также перенос векторного изображения с одной платформы на другую, к примеру с PC на Macintosh. У векторного изображения есть и недостатки. К примеру, вряд ли можно представить компактно в векторном формате фотореалистичное изображение.

Для обработки векторных изображений используются такие программы: Corel Draw, Adobe Illustrator, Flash и др.

Компьютерная графика дает возможность художникам воспроизводить идеи, которые при «ручном» исполнении были бы трудно осуществимы. При этом говорить, что классические техники рисунка (акварель, акрил, гуашь и др.) уходят на задний план, неправильно. Наоборот, постмодернистские тенденции нашего времени позволяют книжным иллюстраторам сочетать всевозможные направления и техники, при этом свободно преобразуя свое визуальное видение текста. Вместе с тем компьютерная

графика всё более плотно внедряется в сферу книжной иллюстрации, составляя конкуренцию традиционным техникам.

Возникает вопрос, какое отличие продукта компьютерной графики от традиционной иллюстрации художника? Принято считать, что при «ручной» работе иллюстрация наделяется особой выразительностью. Действительно, используя художественные возможности традиционных средств рисования, текстуры и направления движения кисти или другого инструмента, художник может определить форму, а также наделить картину энергией и ритмом.

Средства компьютерной графики, которые используются для создания иллюстраций, – графические редакторы Adobe Photoshop, Painter, CorelDraw, аппаратные средства – графические планшеты, которые дают возможность создавать иллюстрации. Графические планшеты заметно упрощают процесс цифрового рисования, дают возможность создавать эффект силы нажатия и наклона пера. Основная задача графического редактора – совместить красоту и эмоциональность традиционной художественной изобразительности со скоростью и гибкостью компьютерной графики. Редактор предоставляет художникам и дизайнерам новые возможности для творчества – они могут пользоваться преимуществами компьютерной графики, и при этом иллюстрации, выполненные, по сути, традиционными средствами, не теряют визуальной привлекательности и эмоциональной выразительности. Такие иллюстрации отличаются объединением яркости и сочности цветов, характерным для компьютерной графики, с материальностью и живостью художественных техник, которые свойственны традиционным видам рисования.

Иллюстрация как важный элемент художественного издания представляет собой определенное сюжетное и композиционное решение. Как известно, правила, приемы и средства композиции включают: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность. Поиск оригинального композиционного решения, использование средств художественной выразительности, более подходящих для воплощения замысла художника, составляют основы выразительности композиции и имеют основополагающее значение и в компьютерной иллюстрации. С.О.Алексеева справедливо указывает, что выполнение творческих задач, не подкрепленное изобразительной грамотностью, «неприменно приведет к наивному и примитивному отображению действительности».

Графический редактор – программа для создания и редактирования изображений (рисунков). Графические редакторы – одни из самых популярных прикладных программ. Их существует большое количество с разными возможностями, и все они способствуют самостоятельному творчеству.

Adobe Photoshop – графический редактор, предназначенный для обработки растровых изображений. Adobe Photoshop – самая совершенная программа (среди схожих) для обработки растровой графики. Она пользуется успехом среди компьютерных дизайнеров.

Достоинства программы:

- Высокое качество обработки изображений.
- Удобство и простота в эксплуатации.
- Богатые возможности, позволяющие выполнять любые операции по созданию и обработке изображений.
- Сохраняет слои и папки слоев.
- Сохраняет прозрачность и полупрозрачность.
- Сохраняет векторные графические элементы.
- Поддержка всех основных форматов изображений.
- Поддержка графических планшетов.
- Расширяемость при помощи плагинов.

- Фильтры, с помощью которых можно создать разные художественные эффекты.

Недостатки Adobe Photoshop:

- Рисование разноцветных линий и орбитальных кривых.
- Большой объем файла.
- Трудный для освоения начинающими.
- Нет поддержки Linux систем.

Corel Draw – универсальная графическая программа. Она предназначена для создания векторной графики, разработки макетов документов, в которых преобладает иллюстрированный материал.

Corel Draw обладает всеми атрибутами издательской программы. Графический редактор работает с многостраничными документами, макетирует отдельные страницы, нумерует их, а так же обрабатывает текстовую информацию. Эта программа позволяет верстать документы для публикации их в электронном виде.

Основные достоинства редактора:

- Corel Draw обрабатывает разные объекты: векторные и растровые изображения, обычный и художественный текст, а также интернет-объекты.
- наличие установки для разных операционных систем: Windows, MAC, OS/2, Unix и Linux.
- Имеется официальная версия на русском языке.
- Хорошо воспроизводит кириллицу, не заменяя некоторые буквы квадратиками.
- Высокие эксплуатационные качества. В этой программе используется новое поколение рабочих инструментов, настройка которых выполняется в интерактивном режиме.
- Индивидуальная настройка и сохранение параметров интерфейса.

Недостатки Corel Draw:

- Не работают режимы переноса слов, проверки правописания и поиска синонимов (тезауруса) для русскоязычных текстов.
- Работа с кистями, так как много времени уходит на правку линий созданного рисунка.
- При экспорте изображений частое искажение цветов и контрастности
- Программа «зависает», когда проводится компьютерная верстка или при передаче файлов в растровые изображения.
- Нельзя быстро и легко применить большое количество эффектов, которые используются в работе с растровой графикой.
- Окна программы сильно перегружены опциями и кнопками.
- Нет инструментов для деловой графики, дающие возможность легко и быстро создавать диаграммы и графики.
- Время от времени возникают сбои при загрузке стационарных дочерних окон.
- Нет возможности вводить обычный текст в область, находящуюся внутри разомкнутого контура.

При создании новых символов возникает проблема их ввода в существующие файлы шрифтов TrueType, хотя такая возможность в программе предусмотрена.

Литература: [7; 24].

ЛЕКЦИЯ №4.

Правила, приемы и средства композиции: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет,

декоративность, динамика, статика, симметрия, асимметрия, открытость и замкнутость, целостность.

План

1. Роль и задачи композиции.
2. Признаки композиции.
3. Свойства композиции.
4. Художественные средства композиции.

Роль композиции – систематизация и организация. Белый лист – основа графической композиции. Все виды декоративных, словесных, шрифтовых, изобразительных знаков, все виды изображений выступают в роли элементов композиции».

Задача композиции в том, чтобы связать между собой отдельные элементы, из которых состоит общая картина в одно неразделимое целое. В хорошо скомпонованной иллюстрации ни одна часть не может быть удалена, и ничто не может быть добавлено без того, чтобы не нарушился художественный замысел.

Паранюшкин Р. В. выделяет три главных формальных признака композиции:

- Целостность (внутреннее единство композиции);
- подчиненность второстепенного главному (фокус определяет всю картину, иллюстрацию);
- уравновешенность (основа гармонии произведения).

Свойства композиции — это связи между элементами композиции и их признаками. Они обеспечивают гармонию в любой композиции.

Основные свойства композиции:

- повторение целого и его частей – основной признак целостности композиции, присущий для всех элементов в той или иной степени;
- соподчиненность – упорядоченность всех элементов, которая позволяет последовательно воспринимать композицию;
- соразмерность – единая мера соизмерения признаков элементов в композиции. Она нужна для определения общей закономерности частей и целого;
- равновесие – уравновешенность целого и частей целого по отношению к пространственным осям;
- целостность – принцип композиции; взаимосвязанные между собой четыре признака (соподчиненность, соразмерность, равновесие, повторение) определяют новое качество – композиционную целостность.

Художественные средства композиции: симметрия и асимметрия, динамика и статика, метр и ритм, контраст и нюанс, пропорции и масштаб, фактура и цвет, материал и конструкция.

Пропорция и симметрия осуществляют пространственно-декоративные отношения. Метр и ритм – пространственновременные.

Любая иллюстрация состоит из нескольких элементов. В каждом элементе присутствует качество, которое привлекает внимание зрителя. Одни элементы привлекают внимание больше, другие – меньше. Это зависит в первую очередь от смысловой значимости объекта, которую художник выделяет размером объекта, цветом и расположением на плоскости.

В построении композиции все элементы изображения должны быть согласованы между собой, подчинены одному главному элементу и должны выделять его преобладающее значение. Главный элемент – это средство, которое направляет взгляд зрителя на самое важное в изображении. Второстепенные части должны быть тесно связаны с основным элементом композиции и дополнять его.

Композиция – одно из самых важных звеньев в творческом процессе.

Самое большое значение приобретает композиция в сложном, многофигурном изображении. Как бы ни была значительна и важна тема произведения, оно не сможет

необходимым образом воздействовать на зрителя, если художник пренебрегает законами композиции.

Создание композиции – это не только внешний, соединяющий отдельные части изображения, момент. Изменение композиции может кардинально изменить внутренний художественный смысл произведения.

Литература: [7 – С. 55-101; 24].

РАЗДЕЛ II. ДЕТСКАЯ И ВЗРОСЛАЯ КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ И ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ VI СЕМЕСТР

ЛЕКЦИЯ №5.

Способы и процесс воплощения иллюстрации. Современные техники в иллюстрации.

План

1. Значение понятия «Иллюстрация».
2. Целевое назначение иллюстрации.
3. Виды графики.
4. «Цифровая живопись».
5. Фотография в работе современных модных иллюстраторов.
6. Смешанные техники.

Книжная графика – это один из самых популярных видов изобразительного искусства. Активное обращение книжной иллюстрации к читательской аудитории объясняется ее связью с литературным произведением и печатной книгой. Иллюстрированная книга влияет на человека, хорошо сочетая в себе изображение и текст. В литературе иллюстрация играет роль визуального пластического средства, помогает формированию, расширению и обновлению мнения читателя о содержании произведения. Иллюстрация поясняет текст, развивает воображение читателя, визуально раскрывает описываемые события.

Термин «иллюстрация» (от латинского *illustratio*) – наглядное изображение, описание. Этот термин применяется к художественной графике, задача которой – зрительное, образное пояснение, сопровождение, дополнение или декорирование текстового содержания книги, журнала, газеты.

Иллюстрация применяется для таких целей:

- изображение героев книги;
- демонстрация примеров предмета, обсуждаемого в академической книге (типология);
- иллюстрирование наборов пошаговых инструкций в технической документации;
- для помощи читателю в понимании повествования.

Сейчас возрос интерес к коллекционированию уникальных иллюстраций, которые используются в книгах, журналах и плакатах. Музейные выставки, журналы и галереи выделяют места для иллюстраторов прошлых лет.

В результате роста интереса к компьютерным играм и комиксам, иллюстрации стали весьма популярным и доходным видом визуального искусства.

Графика может быть подразделена на три вида:

- станковая (выполняется «на станке», не имеет связи с определенным интерьером, т.е. авторская);
- монументальная (связана с архитектурным ансамблем);
- декоративная (книжные иллюстрации, графические изображения на каком-либо предмете; служащие для украшения поверхности предмета).

В рамках «компьютерного искусства» появляется как называемая «цифровая живопись» – создание электронных изображений за счёт использования компьютерных имитаций традиционных инструментов художника (кисти, карандаша, пастели, фломастеров и т.д.). На ранг достойной имитации живописи или графики претендуют несколько программ: Photoshop, Fractal Design, Painter, Corel Photo Paint Image Composter. В качестве имитируемого инструмента может использоваться практически все, но обычно художники предпочитают традиционные средства: карандаш, пастель, уголь, гелевые ручки, фломастеры. Наиболее ярко выделяются работы, имитирующие карандаш и акварель, они же самые многочисленные. Здесь можно выделить, например стиль «карандашной зарисовки», особенность которого в незавершенности рисунка, он достигается с применением компьютерных фильтров, имитирующих карандаш, или «акварельной зарисовки», имитирующей работу кистью. Примером «карандашной зарисовки» могут стать работы иллюстратора Mode2. Он делает наброски карандашом или ручкой перед тем как сканировать эскиз и после – обрабатывать в Photoshop. Отличить его от обычной зарисовки карандашом невозможно, здесь присутствует «скрытое» использование программы Photoshop. Эта работа также показывает приверженность автора к простым образам, разительно отличающимся от традиционных шаблонных образов модных иллюстраций.

Компьютерную пост-обработку предпочитает и иллюстратор Стина Персон. Ее обычные инструменты – индийские чернила, ручка, акварель. Использование программы Photoshop не позволяет с точностью определить, в каких иллюстрациях присутствуют «электронные» инструменты, а в каких традиционные. Работы Персон наиболее удачно демонстрируют возможность создания акварельной зарисовки на компьютере. Ее иллюстрации – незавершенные акварельные эскизы, в которых доминируют краски и их сочетание. В центре внимания оказываются образы (чаще всего женские), созданные путем плотного наложения акварели густыми мазками, растекающимися по поверхности. Другой иллюстратор Сара Синг использует те же инструменты: ручку, чернила, и также применяет пост-обработку в Photoshop. Ее работы схожи с работами Стины Перссон: те же идеализированные образы, созданные путем наложения красок. Отличие можно проследить в определенной завершенности рисунка. Если Стина Перссон предлагает зрителю домыслить образ, Сара Синг рисует его до конца.

Фотография занимает особое место в работе современных модных иллюстраторов. Одни используют ее только в качестве основы для будущего рисунка, другие привносят незначительные изменения в фото, наполняя снимок новым художественным содержанием. Служебную функцию фотографии сложно переоценить. Фотографические эксперименты иллюстраторов практически безграничны: начиная от простого «технического» фотомонтажа (иллюстрации, состоящей из разрезанных фотографий, объединенных в коллаж) и заканчивая использованием образа с фотографии как шаблона для создания рисованной иллюстрации. Применение иллюстраторами компьютерных программ также часто базируется на использовании фотографии. При этом художник, как правило, уходит от фотографической сверхреальности. Здесь присутствует поисковый, экспериментальный характер создания изображения, связанный с усвоением наиболее передовых технологий и приемов. Примером удачного использования фотографий в иллюстрации являются работы Франсуа Бертю. Он часто достигает эффекта многослойности одежды или фигуры, накладывая одно изображение модели на другое и делая все слои прозрачными. Например, художник использовал программу Photoshop для создания серии иллюстраций для журнала «Dazed&Confused».

Из числа работ, созданных при помощи компьютерных программ (в первую очередь Photoshop), можно выделить: созданные исключительно на компьютере («электронная иллюстрация»); с использованием готовой фотографии и пост-обработки в Photoshop («электронный гиперреализм»); и созданные по принципу смешанной техники

(например, «электронный коллаж»). Естественно, это разделение условно, и в целом их все можно отнести к «электронной иллюстрации».

Смешанные техники (mixed media), основанные на применении традиционных и / или компьютерных и технических способов создания произведения, оценивать пока достаточно сложно, хотя, в настоящий момент, они являются неотъемлемой частью современной модной иллюстрации. Здесь следует внести терминологическую ясность. Существует важное отличие между «mixed-media» и «multimedia art» (мультимедиа-арт). Под «mixed-media», как правило, понимаются произведения визуального искусства, сочетающие различные традиционные и новые техники и технологии. Например, работу, созданную на холсте, с применением краски, туши, коллажа, и в последующем обработанную на компьютере, можно назвать «mixed media». Термин «мультимедиа» предполагает более широкий охват техник, это сочетание визуального искусства с не визуальными элементами (например, изображение и звук) или произведение, содержащее элементы других видов искусств (литературу, танец, видео). В современной модной иллюстрации наиболее распространенное сочетание техник: традиционные инструменты, готовая фотография или коллаж из рисунков и фотографий и пост-обработка в Photoshop. Здесь один из самых интересных дуэтов иллюстраторов-фотографов – Уоррен дю През и Ник Торнтон Джонс.

В последнее время стало очевидным, что простое использование различных фильтров Photoshop ради создания эффектной иллюстрации недостаточно. Иллюстраторов все больше интересует возможность привести статичную иллюстрацию в движение. Многие из них пробуют применять новые технологии с целью создания «мультипликационных иллюстраций» и записывают короткие видеоролики, в сюжет которых, так или иначе, вписывается иллюстрация. Интерес иллюстраторов моды к возможности сделать своих персонажей «живыми» можно объяснить большим интересом художников к видеоарту и видеоинсталляциям, «что сказывается на интересе дизайнеров к соединению —вещественного, предметного и виртуального».

Технологии являются важной частью современной модной иллюстрации. Благодаря постоянно увеличивающемуся количеству фильтров, компьютер предоставляет огромный выбор в преобразовании рисованных иллюстраций. Он расширяет многообразие средств создания иллюстрации не только новыми инструментами, но и имитацией старых, в той степени, что отделить применение традиционных и новых инструментов в одном произведении становится проблематично. Он влияет не только на формальную, но и на содержательную часть произведения, превращая обычные образы в глянцевые в прямом смысле слова. В отдельных случаях он способствуют кардинальной стилистической перемене, когда привычный стиль автора становится неузнаваемым, по-новому воплощается, приобретает новый смысл. Фотография дает возможность создавать новые образы на основе ретро-образов. Смешанные техники позволяют объединять совершенно разные материалы. Мультипликация оживляет статичных героев в прямом смысле. Видео вводит модную иллюстрацию в те жанры, в которых она вообще ранее никогда не присутствовала. В целом же можно заключить, что современная модная иллюстрация движется по пути технологического усложнения. Появляется вероятность применения 3D-технологий, которые пока не занимают значительного места в иллюстрации. В результате этого вероятно произойдет окончательное отделение иллюстрации от «бумажной» журналистики.

Литература: [26].

ЛЕКЦИЯ №6.

Элементы и приемы графического оформления. Иллюстрации. Верстка иллюстраций.

План

1. Вид иллюстрационной верстки.

2. Заверстка.

Вид иллюстрационной верстки определяется характером размещения в издании неполноформатных (не занимающих полную полосу) изображений. Различают четыре основных вида иллюстрационной верстки:

- открытая верстка – изображения по всему изданию размещаются сверху или внизу каждой полосы и соприкасаются с текстом одной стороной при заверстке вразрез или двумя сторонами при заверстке в оборку;

- закрытая верстка – изображения по всему изданию размещаются внутри текста полосы и соприкасаются с текстом двумя сторонами при заверстке вразрез или тремя сторонами при заверстке в оборку;

- глухая верстка – изображения в многоколонном наборе размещаются внутри текста и соприкасаются с ним всеми четырьмя сторонами;

- верстка изображений на полях – иллюстрации малого формата заверстываются вне текста.

Промежуточными видами верстки изображений можно считать верстку иллюстраций с выходом в поле – открытую или закрытую. Для отдельных изданий верстают изображения с выходом в поле так, чтобы при обрезке издания с трех сторон срезалась некоторая часть рисунка, т. е. рисунок в готовой книге не должен иметь даже самого малого поля. Такой способ верстки называют версткой изображения "под обрез".

Почти во всех иллюстрированных изданиях встречаются рисунки, размещаемые на отдельных полосах; заверстка их, как правило, не зависит от вида верстки неполноформатных рисунков (т. е. одинакова для открытой, закрытой или глухой верстки), однако, если все иллюстрации в издании заверстываются с выходом в поле или "под обрез", то и полосные рисунки должны быть оформлены так же. Не следует нарушать стилового единства в издании, смешивая в нем разные виды иллюстрационной верстки.

Литература: [27 – С. 109-124, 231].

ЛЕКЦИЯ №7.

Специфика иллюстрирования детской художественной литературы.

План

1. Книга – это путь к познанию мира.
2. Специфика создания иллюстрации для детской аудитории.
3. Возрастные особенности восприятия.

Книга для ребенка – это путь к познанию мира. Выбор родителями книги для ребенка, это ответственная часть его воспитания, так как детская книга берет на себя важную познавательную, этическую и эстетическую функции. Поэтому и художник прямым образом участвует в воспитании ребенка. Своими иллюстрациями он развивает эстетический вкус ребенка, влияет на формирование его мировоззрения.

При создании детской иллюстрации следует учесть 5 основных признаков:

1. Предметы, изображаемые в иллюстрации, должны быть выразительны и легко узнаваемы. Тут все методы хороши. Например, преувеличение некоторых свойств предметов, акцентирование их главных особенностей и упрощение второстепенных.

2. Персонажи должны легко передавать эмоции. Мимика лица и положение тела персонажа должны быть хорошо выраженными. Не используйте сложных эмоций: грустных улыбок или слез счастья. Ребенок, понимает только один вид слез – плачет тот, кому плохо. А улыбается тот, кому хорошо.

3. Цвет в детской иллюстрации выполняет важную информационную функцию. Яркие, контрастные цвета задают эмоциональное настроение, а цветовые акценты управляют вниманием ребенка.

4. Характеры персонажей раскрываются через их фразы и действия. Ребенок воспринимает действия по картинке, поэтому иллюстрация должна стремиться

«рассказывать» историю без сопровождения текста. Художник в детской книге является не просто иллюстратором книжной сцены-разворота. Он становится режиссером всего повествования, рассказчиком истории.

5. В иллюстрации все должно быть логично и продумано. В стремительно развивающемся мышлении ребенка построение ментальных связей «причина-следствие» играют очень важную роль. Следствие должно максимально стараться соединиться с причиной через «почему?» Важно помнить, что книга является для малыша учебником, потому стоит обращать внимание чему она сможет научить.

Литература: [20; 21; 25].

ЛЕКЦИЯ №8.

Специфика иллюстрирования художественной литературы для взрослой аудитории.

План

1. Основные этапы разработки иллюстрации.
2. Возрастные особенности восприятия.

Иллюстрирование книг для подростков имеет свои особенности. Вырастая из сказок, взрослея, они переносят в мир своих новых интересов стремление к остросюжетным литературным произведениям, приключениям или путешествиям. Восприятие с возрастом приобретает у них более сложные очертания. Знания, которые они получают в школе и дома, информация о разнообразных явлениях и предметах, значительно расширяют их понятия об окружающем мире. Поэтому интересно сделанная иллюстрация может принести подростку большую пользу именно в плане расширения его кругозора, получения достаточно ясного и выпуклого представления о прочитанном. Иллюстрация для этого возраста требует больше конкретности, а образ — изобразительной проработки. Сюжетное решение иллюстрации должно отражать кульминационные моменты литературного источника, интересные развязки в ходе повествования.

Детей интересуют причинные связи событий и явлений. Это дает возможность художнику связывать начало и конец, причину и следствие за счет логического изложения события в двух или нескольких иллюстрациях, показывая не только внешнюю сторону, но и суть явления. Содержание иллюстраций для детей этого возраста связывается с их представлением об идеалах. Рисунки для них насыщены героикой, пафосом, романтикой, они динамичны, психологичны.

Подростки используют текст для поиска определенной информации, они не читают весь текстовый блок, поэтому процесс их восприятия отличается броузингом и фрагментарностью. В процессе чтения очень часто образуются смысловые лакуны: информация используется без рассмотрения контекста. Но в то же время это определяет вариативность их мышления, видение разных аспектов и вариантов решения проблемы, а также делает возможным охват большого количества информации. Внимание современных подростков концентрируется на графической информации, текст воспринимается в последнюю очередь. Однако такая визуальная ориентация внимания максимально задействует память: графическая информация точно отложится в памяти.

В. П. Чудинова описала, как изменился процесс чтения и восприятия текстовой информации подростков под воздействием медиа-среды:

1) Меняется восприятие печатного текста и информации, оно становится более поверхностным и фрагментарным, «мозаичным», «клиповым» (вследствие чего ребенку все труднее концентрировать внимание на многостраничном тексте, особенно – повестях и романах);

2) Меняется мотивация чтения и репертуар читательских предпочтений (например, под влиянием телевидения и видеопросмотров усиливается интерес к темам и жанрам, которые широко представлены на телеэкране и в видеопрокате – детективам, триллерам, фэнтези, «ужасам», кинороманам);

3) Предпочтение отдается печатной продукции с широко представленным видеорядом (отсюда популярность у детей и подростков иллюстрированных журналов и комиксов);

4) Углубляется процесс клиширования, упрощения и огрубления речи.

Для выполнения иллюстраций к книге используются устройства для цифрового рисования – графические планшеты и графический редактор Adobe Photoshop. Эскизы можно выполнять как на бумаге, так и в программе Adobe Photoshop. Использование планшета позволяет избежать этапа отрисовки эскизов иллюстраций на бумаге и последующего их сканирования.

В компьютерной разработке иллюстрации с использованием планшета можно выделить несколько основных этапов:

1. Изучение произведения, отбор главных элементов.
2. Построение композиции иллюстрации.
3. Отрисовка наброска.
4. Заполнение цветом наброска.
5. Использование фильтров и эффектов.
4. Цветокоррекция изображения.

В отборе главного, того, что войдет в иллюстрацию, сказывается индивидуальный личный подход художника к герою и эпохе, о которых повествуется в литературном произведении. Эта работа неразрывно связана с поисками композиции, светового и цветового решения листа, характера линии, штриха и т. п., так как все эти элементы в итоге и создают окончательно художественный образ, определяют то впечатление, которое производит иллюстрация на читателя.

За начальной стадией работы — чтением литературного произведения с целью представить себе общий вид будущих иллюстраций — идет следующая стадия работы: художник внимательно выбирает и выписывает себе из разных мест повествования все, что относится к характеристике каждого персонажа — черты его внешности, высказывания, определяющие характер, манеру держаться, отношение к другим персонажам.

Работа над композицией — первая фаза зрительного воплощения образа. Композиция не только передает содержание через определенный сюжет, но и воздействует на читателя через зрительные ощущения, возникающие от расстановки элементов, ритма их движения, светового и цветового решения листа, характера силуэта.

Композиция иллюстрации, то есть организация листа, зависит от множества различных моментов. Прежде всего от облика всей книги. Если художник решил сделать несколько иллюстраций во всю страницу, то каждая из них решается, как замкнутое в себе целое. При этом художник не должен забывать о связи между рисунком и текстовыми страницами. Иллюстрация должна быть исполнена графически легко, не производить впечатления инородной репродукции со станкового произведения на литературную тему.

Окончательный вариант иллюстрации должен заключать в себе только самое главное, только то, на что зритель должен обратить особое внимание. Для уяснения этого главного художник и стремится как можно полнее представить себе черты героя во всей их совокупности.

Литература: [7; 20; 21; 25; 27].