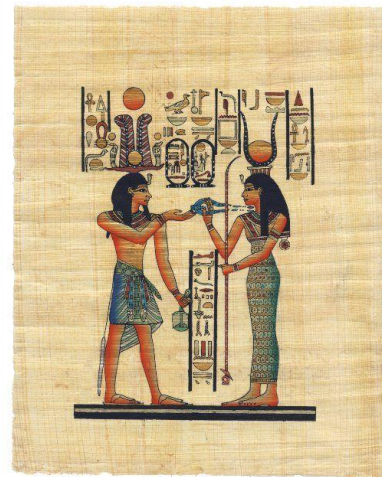

Создание детской иллюстрации с помощью различных приемов акварельной живописи

Презентацию подготовила Икренникова Ксения

История детской иллюстрации

Иллюстрация берет свое начало глубоко в древних временах, колыбелью книжной иллюстрации принято считать Древний Египет.

первое издание букваря

24 июля 1618 год, в типографии виленского Свято-Духово братства в городе Евье Великого княжества Литовского создается первая иллюстрированная книга для детей - букварь

Появляются различные варианты букварей и азбук для обучения детей в церковных школах. Все книги были рукописными, украшенными орнаментами.

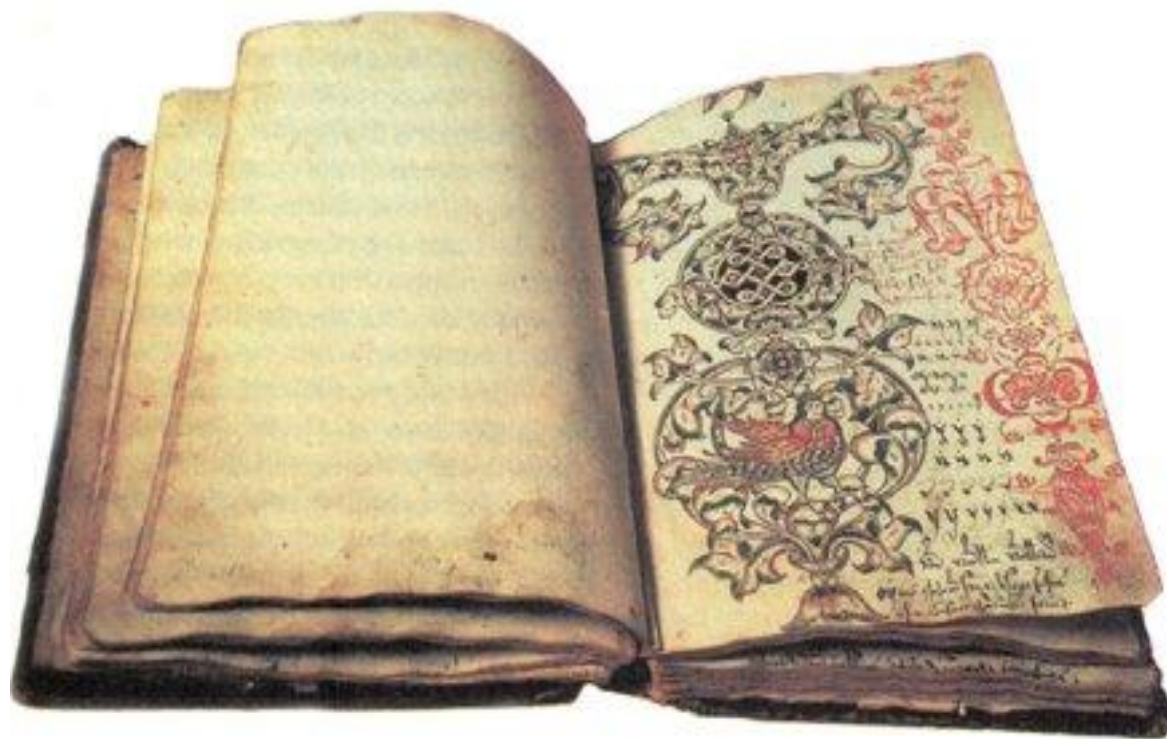

Иллюстрация чаще всего не связана с текстом, представляет собой только художественное оформление из растительных, геометрических и зооморфных мотивов.

1694 г. Создание «Лицевого календаря» Кариона Истомина. Именно этот календарь дал начало изучению алфавита по знакомым образам, ассоциациям.

К этому времени определяются правила издания детской литературы: выбирается читабельный для детского глаза шрифт, текст выстраивают в линейные рамки, буквица прописывается красным цветом.

XVIII век активно создает учебную литературу для детей в виде букварей, азбук и алфавитов. Иллюстрирование уже связано с текстом (изображаются предметы, которые начинаются на заданную букву, бытовые сцены письма или чтения и т.д.). Но расцветать детская книжная иллюстрация начала только в XIX веке, одновременно с золотым веком русской литературы.

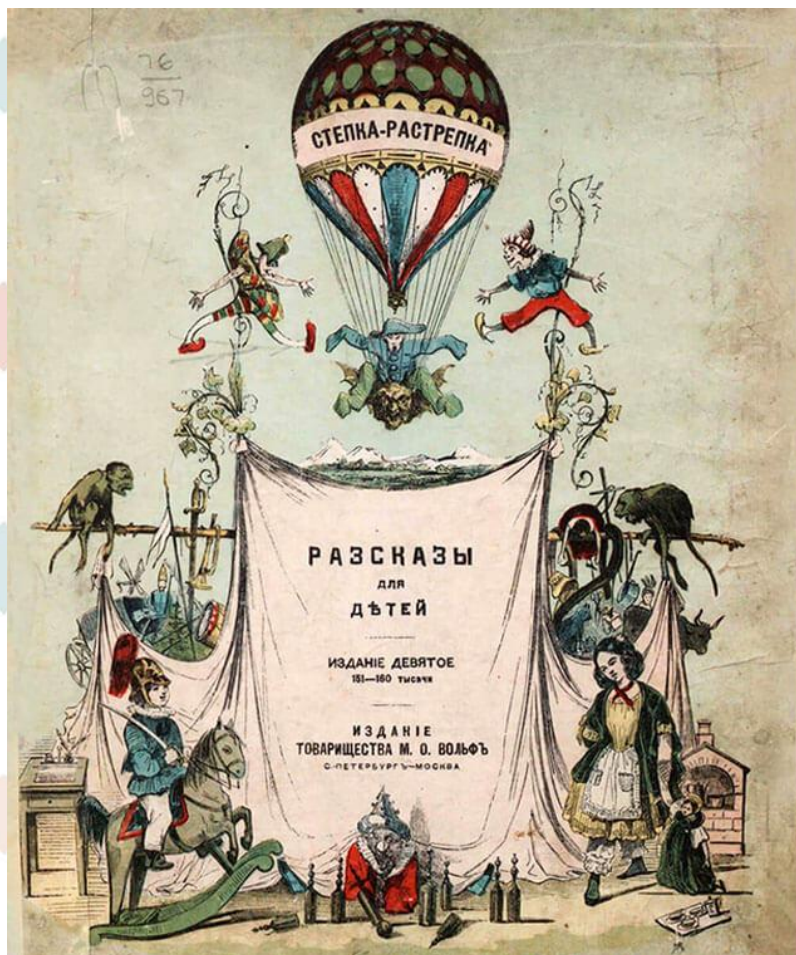

XIX век – развитие детской литературы и иллюстрации

XIX век приносит много произведений на полки детской литературы. Иллюстрирование происходит с помощью медной гравюры и литографии, часто картинка раскрашивается вручную акварелью.

Картинки уже напрямую связаны с текстом, они показывают главных героев, ключевые сцены, иногда несут в себе дополнительное повествование или иносказательный характер. Издатели целенаправленно нанимают профессиональных художников для создания картинок.

С научно-техническим прогрессом развивается и детская иллюстрация. В конце XIX и на протяжении XX века качество печати улучшается благодаря новым возможностям фотографирования и печати, что помогает лучше передавать фактуру материала.

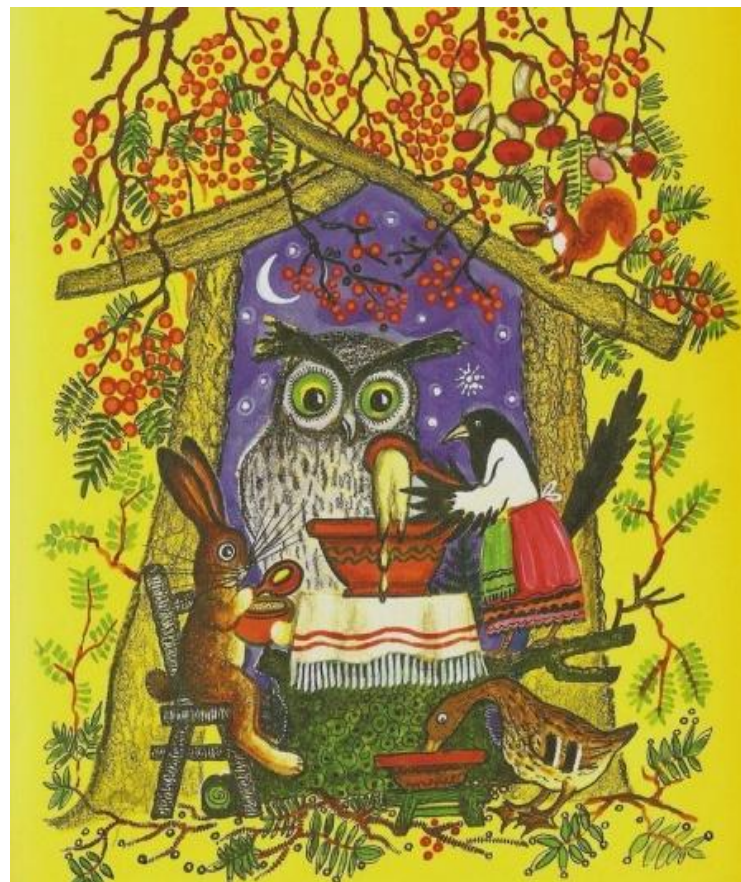

И. Билибин «Гуси-лебеди»

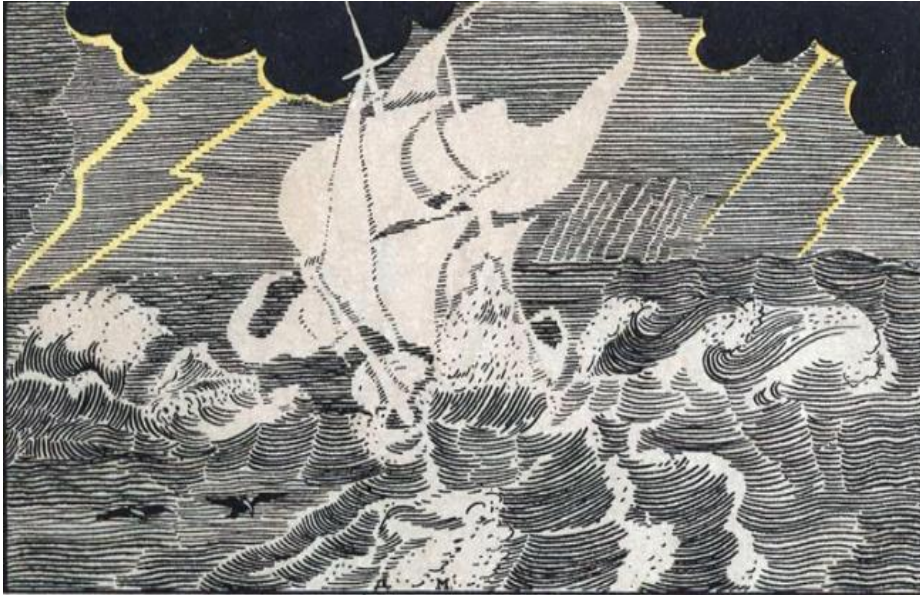

Е. Поленова. Иллюстрации к сказкам

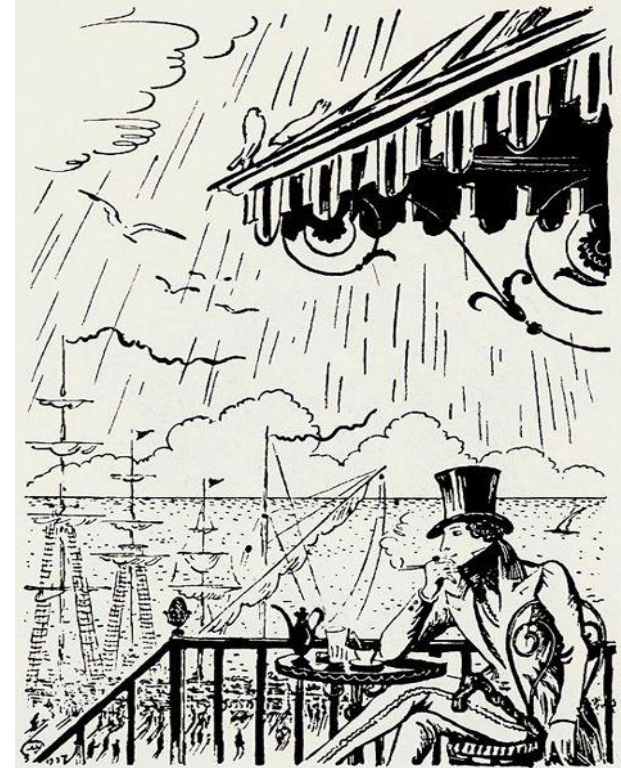
Удивляет многообразие техник исполнения. Каждого художника можно без труда узнать по «почерку».

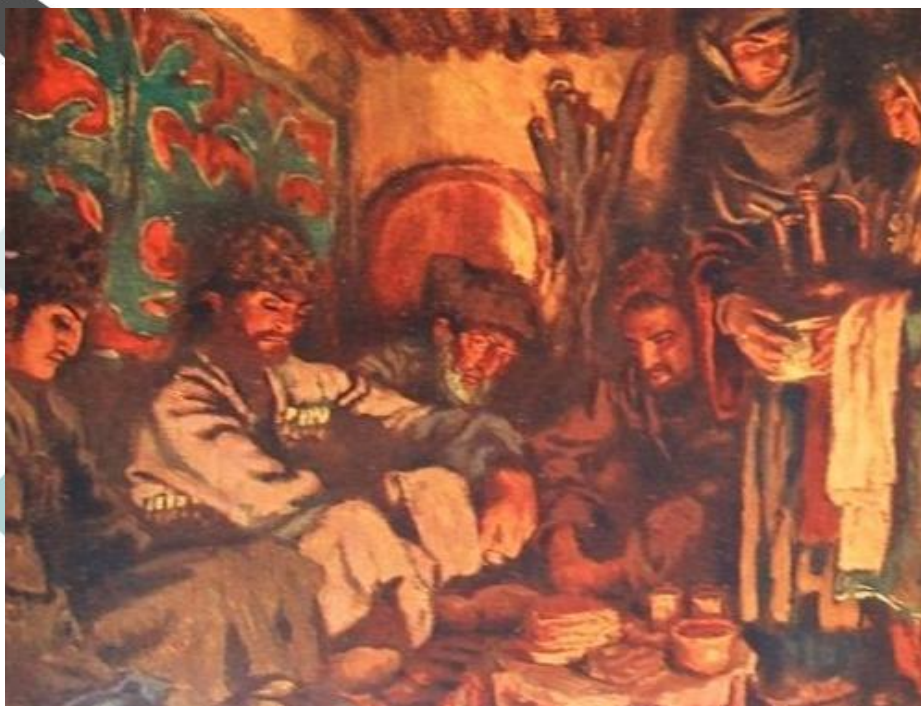
Ю. Васнецов. Иллюстрации к сказкам

Д. Митрохин Иллюстрация к роману Ф. Марриета «Корабль-призрак»

М. Добужинский. Иллюстрации к роману А. Пушкина «Евгений Онегин»

Е. Лансере. Иллюстрация к роману
Л. Толстого «Хаджи – Мурат»

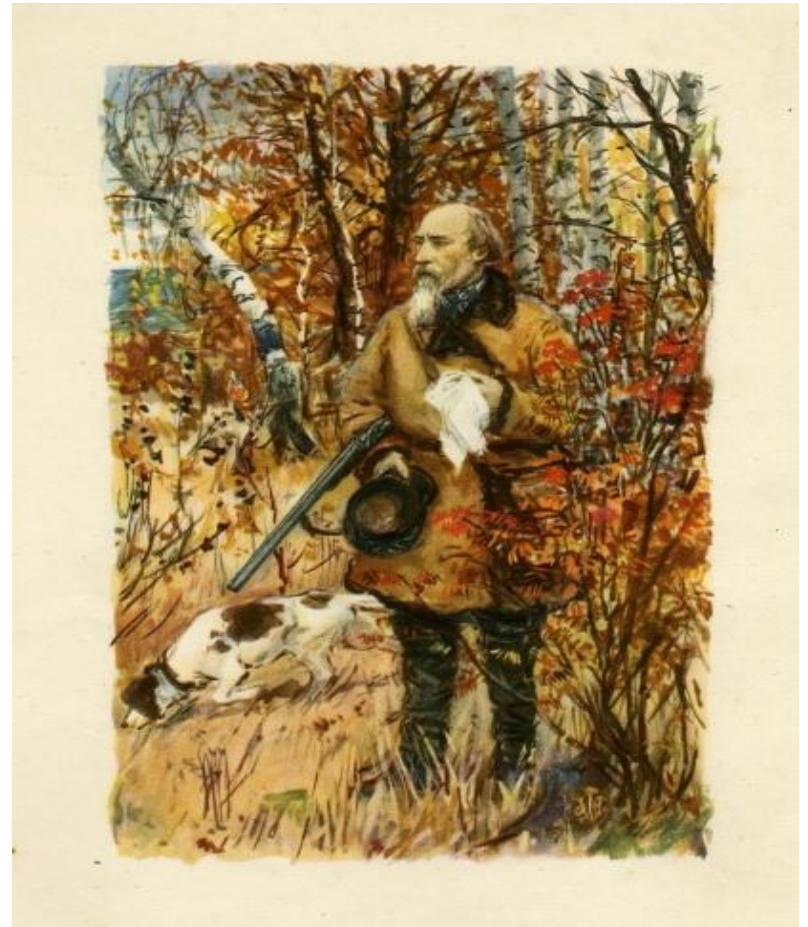
Л. Бакст. Иллюстрация к
повести Н. Гоголя «Нос»

В. Лебедев. Азбука

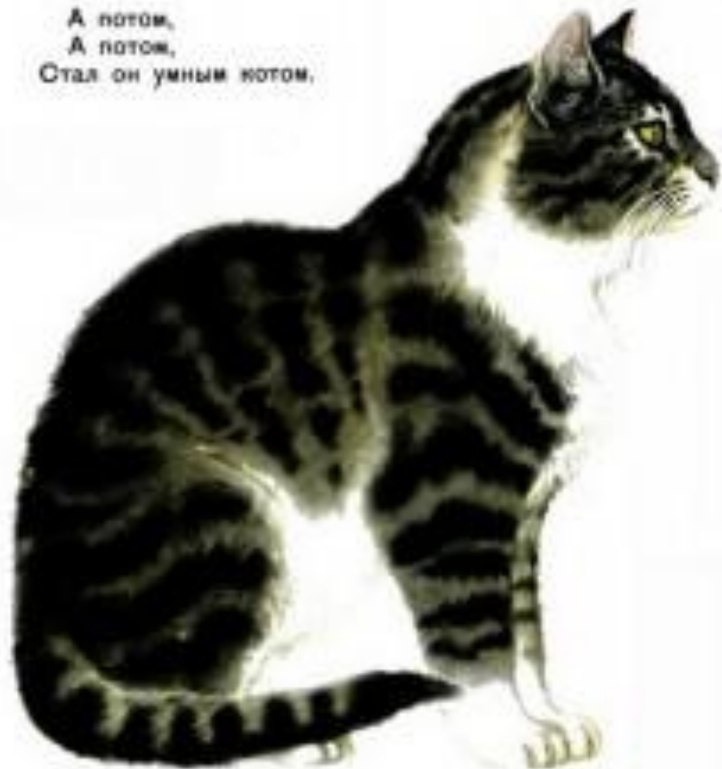

Н. Гончарова. Иллюстрация к сказке А. Пушкина «Сказка о царе Салтане»

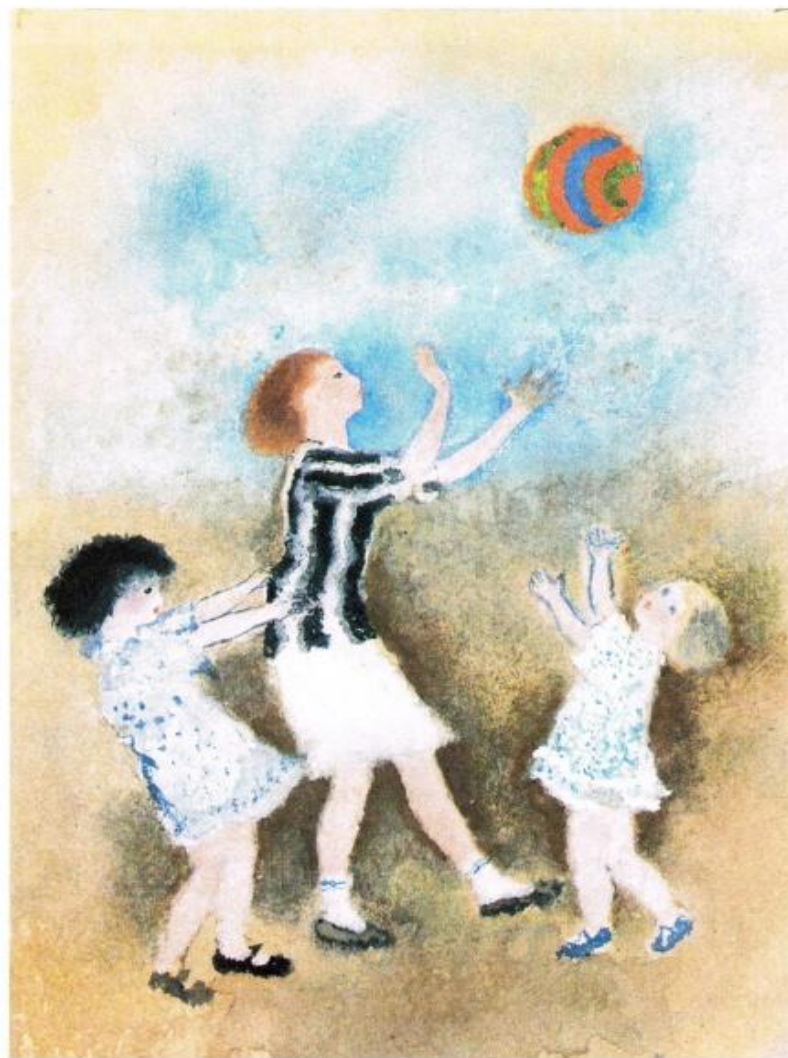
А. Пластов иллюстрация к поэме Н. Некрасова «Мороз, красный нос»

А потом,
А потом,
Стал он умным котом.

А девочка тоже выросла, стала ещё умнее и
учится в первом классе сто первой школы.

В. Лебедев иллюстрация к
произведению С. Маршака
«Усатый-полосатый»

В. Лебедев. Иллюстрации к
произведениям С. Маршака

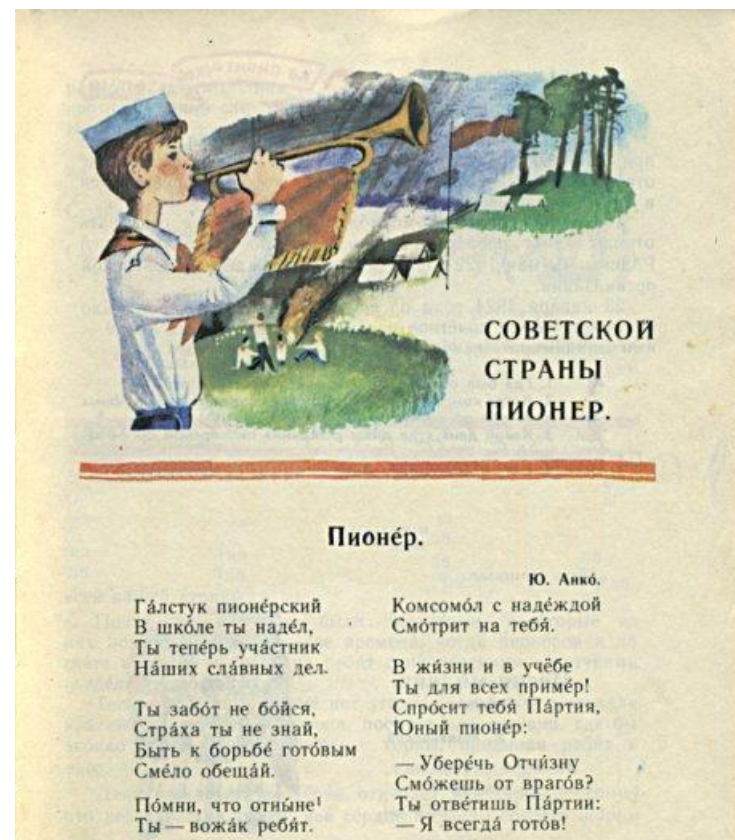

Ю. Анненков. Иллюстрации к сказке К.
Чуковского «Мойдодыр»

В. Чижиков. Иллюстрация к сказке Г. Андерсена «Огниво»

Иллюстрация идет в ногу со временем, переживая все политические потрясения и выполняя государственный заказ. В XX веке она становится отдельным видом искусства, раскрывающим таланты художников с новой стороны. Отдельного вида – акварельной иллюстрации – еще не существовало. Часто цветные иллюстрации выполнялись в смешанной технике: акварель+карандаши, акварель + пастель, уголь и т.д.

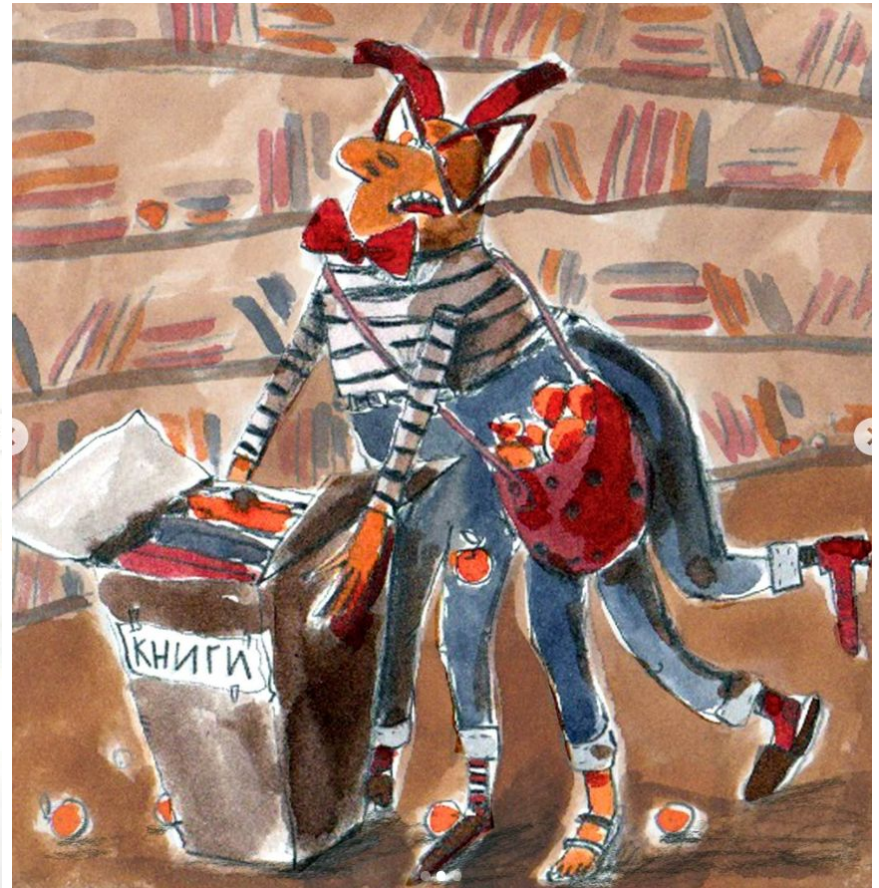
Современная детская акварельная иллюстрация

Саркулова Тома

В современном мире иллюстрация шагнула дальше: она отделилась от текста. Теперь необязательно согласовывать рисунок с каким-то сочинением, его может вовсе не быть. Или история может быть полностью рассказана картинками.

Элина Элис

Свобода в чувствах, материалах и техниках дарит большое количества также узнаваемых художников и, что важно для нашего урока, экспериментов с акварелью.

Тоня Ткач

В работе над иллюстрацией может быть сделана подробная детализировка и добавлена графичная акварельная линия, как показано на иллюстрациях Тони Ткач.

Мария Евстифеева

На работах Марии Евстифеевой мы видим, как можно работать пятном и тоном. Также художница использует цветные карандаши и белила для выделения акцентов, детализировки героев.

Надежда Петрова

На работах Надежды Петровой мы видим как можно играть фактурами, используя акварельную бумагу, прием процарапывания.

Татьяна Пятницкая

Татьяна Пятницкая на этих иллюстрациях показывает, как можно использовать парафин (в хвосте петуха). Небольшим включением он дает интересный эффект перьевых переливов. Также мы видим, как художница создает объем акварельными пятнами и подчеркивает его линией так, чтобы это не выглядело просто обводкой. Обратите внимание на то, как прерывается линия, где она подчеркивает фигуру петуха. И как этот же эффект четкости границ достигается в зайцах: выделение происходит благодаря разнице в тоне цветочных пятен.

Мария Матвеева

Медиум, маскирующая жидкость также могут давать интересные эффекты. Эти составы, покрывая бумагу, оставляют после себя белые области, которые можно использовать как цветовыми акцентами, так и местом для более тонких, светлых прописок, что мы видим на иллюстрации слева. Также белый цвет может быть включен поверх готовой работы с помощью белой гелиевой ручки, как показано на иллюстрации справа.

Адо́льфо Серра

Особое место в работе над иллюстрацией занимает композиция. Какие герои изображаются? Как они взаимодействуют друг с другом и с пространством? Разберем для примера иллюстрацию Адо́льфо Серра к сказке Ш. Перро «Красная Шапочка»: Мы видим полянку посреди темного леса, которая нарисована в виде силуэта волка, посреди нее стоит одинокое дерево с маленьким ярким акцентом: Красной Шапочкой. Первое: мы видим героев и сразу понимаем, кто они (хотя явно нарисованного волка рядом с девочкой нет), второе: мы понимаем, что кульминация книги – встреча Красной Шапочки и волка. И третье: эта встреча неизбежна, и девочка предстанет перед опасностью в одиночку. Одна картинка содержит в себе все основные моменты сказки. Для работы над иллюстрацией это важно учитывать.

Адо́льфо Серра

Работая над эскизами героев, можно использовать не только реалистичное изображение. Подумайте, на что похож главный герой (как божья коровка напомнила художнику фишку домино)? Что он может олицетворять в вашем тексте (как изображенная справа птица показывает зрителю лес, который видит во время полета)? Что может олицетворять вашего героя (как огонь домашнего очага, тепло дома художник отражает в виде лисицы, несущей дом на своей спине)?

Задание №1

Изучите приемы передачи фактуры в акварельной живописи и выполните пробное упражнение: выполнение красочных заливок с использованием приведенных ниже приемов на небольших отрезках бумаги.

Пищевая пленка

В каких фактурах может использоваться:
ткани, кожа, пленка и т.д.

Вкапывание воды

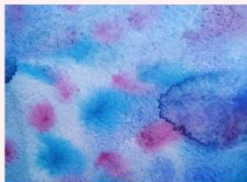
В каких фактурах может использоваться:
кожа, металл, стекло, вода, цветы, легкие
ткани, мох, камни и т.д.

Перо / тростник

В каких фактурах может использоваться:
растения, овощи, фрукты и т.д.

Вкапывание краски

В каких фактурах может использоваться:
во всех

Соль

В каких фактурах может использоваться:
растения, мхи, лишайники, кора, ткани,
перья и т.д.

Акварельный карандаш

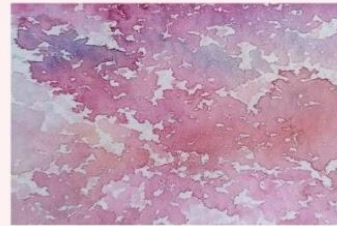
В каких фактурах может использоваться:
растения, овощи, фрукты, кожа и т.д.

Бумажная салфетка

В каких фактурах может использоваться:
во всех

Парафин /свеча

В каких фактурах может использоваться:
фрукты, ткани, рыхлые фактуры и т.д.

Маскировочная жидкость

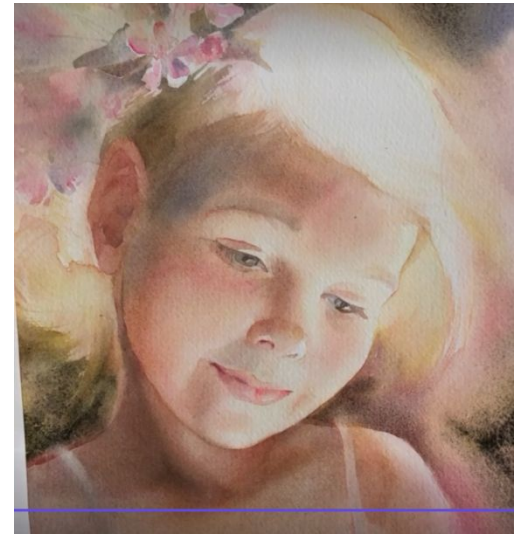

В каких фактурах может использоваться:
в любых местах, где нужна тонкая
прописка белым цветом.

Задание №2

Выберите какое-либо литературное произведение и создайте 2-3 иллюстрации к нему в технике акварельной живописи с использованием понравившихся вам приемов. В одной иллюстрации допустимо использовать несколько приемов. Последовательность выполнения работы на следующем слайде.

Для сдачи работы необходимо иметь: карандашные эскизы, цветочные эскизы, готовые работы.

*

*Работы художника Анастасии Молчан. Прикреплены для наглядного представления о том, как должны выглядеть эскизы и что в себе содержать

Этапы работы над композицией

1. Выбор произведения для иллюстрации (Что я хочу проиллюстрировать?)
2. Выбор эпизода и героев (Кого я хочу нарисовать? Как связаны герои в моей сцене?)
3. Выполнение карандашных эскизов сцены (Как герои могут располагаться в пространстве? Как поставить акценты? На что должен обратить внимание зритель и что почувствовать? Какие тоновые отношения в работе?)
4. Выполнение цветowych эскизов (Какая цветовая палитра? Есть ли цветовые акценты в работе? Какие приемы из упражнения будут использованы в работе?)
5. Выполнение иллюстраций на формате.

**Приятного творчества!
Спасибо за внимание!**