

Композиция в графике Книжная иллюстрация.

Носковой А. А.

С произведениями графики человек сталкивается в течение всей своей жизни. Рисунки и гравюры, шрифты в книге и на плакате, книжные иллюстрации, плакаты, почтовые марки, журнальные иллюстрации и газетные карикатуры, упаковки для разнообразных товаров, различные этикетки, театральные и киноафиши, дорожные и товарные знаки и даже бланки учреждений – все это произведения станковой и прикладной графики.

Печатная графика позволяет воспроизводить рисунок в большом количестве экземпляров. Основным видом печатной графики является гравюра (на дереве, металле, камне). Самым ранним способом гравирования, который стал применяться в 15 в. В Западной Европе и в 16 в. России, была гравюра на дереве (ксилография).

Особое значение имеет работа художника в книге. Основой книжного искусства является иллюстрация. Художник-иллюстратор становится как бы соавтором книги, трактуя литературное произведение, расширяя и дополняя текст зрительными образами, помогая читателю понять мысли автора, глубже почувствовать эпоху и материальный мир, сопутствующий литературному рассказу. Особенно важны иллюстрации в книгах для детей. Ведь именно с книги начинается для ребенка знакомство с искусством и предметным миром, так как изображение гораздо легче воспринимается и усваивается, чем мимолетное, быстро протекающее явление.

Невозможно представить себе современную техническую научную книгу, книгу по искусству или фотоальбом без иллюстраций. Это и схемы, и чертежи, и фотографии. Бурное развитие фототехники привело к созданию новых типов книги, где фотография прочно заняла ведущее место в качестве иллюстрационного материала и стала равноправной областью книжной графики.

Иллюстрации и оформление книги не могут существовать сами по себе, без текста, который передается буквами определенного рисунка – шрифтом.

Термин «иллюстрация» происходит от латинского illustratio, означающего наглядное изображение, описание. Этот термин применяется в художественной графике, задача которой – зрительное, образное пояснение, сопровождение, а иногда и дополнение литературного текста. Самые древние предки современной книги – египетские папирусы – уже включают в себя элементы иллюстрирования, представляющие собой контурные рисунки, иногда раскрашенные, возраст которых около 5 тысяч лет.

В начале нашей эры в Европе появились книги, похожие по форме на современные. Размножали эти книги, переписывая их от руки, монахи в монастырях, так как рукописная книга была чаще всего религиозного содержания. В начале средних веков появились первые специалисты книжного дела. К этому времени относится и термин «иллюстратор» - так назывались люди, исполнявшие рисунки в книге. Рукописные книги украшались великолепными миниатюрами. Такие книги уникальны и бесценны, не зря ими гордятся национальные музеи и библиотеки.

С появлением и развитием книгопечатания рисованные миниатюры вытесняются из книги гравюрами. Использование иллюстраций в резцовой гравюре открыло перед художниками новые возможности. Стало возможным передавать глубину пространства, эффекты света, фактуру.

Фотомеханический способ репродуцирования дал возможность уже в 19 веке воспроизводить иллюстрации, выполненные в любой технике (карандаш, перо, акварель, гуашь, масло).

Своеобразие иллюстрации в том, что она не самостоятельна по сюжету. Художник как бы помогает автору, делает зримыми его образы, идеи.

Работая над иллюстрацией, художник решает самые разнообразные профессиональные проблемы: композиционной организации, декоративности, эмоциональной выразительности, стилистического соответствия духу литературного произведения, изображенной эпохе.

Виды иллюстраций:

Разворотные: помещаются на двух страницах.

Страничные: полосные.

Полуполосные.

Мелкие.

Оборочные: иллюстрации, окруженные с двух сторон текстом.

Ф. Константинов. Обложка к поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». 1946. Гравюра на дереве

Для лучших образцов русских и советских иллюстраций характерно стремление к передаче психологической стороны повествования, создание реалистичных, достоверных образов.

Книжная иллюстрация – часть книги, художник должен учитывать вид издания, способ воспроизведения, формат, соседство со шрифтовой полосой, чтобы найти гармоничное решение, создать художественный образ иллюстрируемой книги.

В России книжная иллюстрация проходила те же этапы, что и в Европе. Вначале это были миниатюры, рисовавшиеся с большим мастерством от руки. Затем в книгах стали печататься гравюры на дереве и меди, а потом литографии и торцовые гравюры.

Е. Кибрик. Иллюстрация к повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 1944-1945. Литография

Этапы работы над книжной иллюстрацией.

- Остановившись на литературном произведении художник внимательно читает это произведение. Возникают первые зрительные представления о героях и обстановке, в которой они действуют. Зарождаются первые представления о будущей книге в целом. Художник продумывает место иллюстраций в книге, намечает формат и пропорции иллюстраций, композицию разворотов, решает, расположатся ли рисунки в тексте, будут ли заставки и концовки, выберет технику выполнения.
- Художник тщательно выбирает и выписывает из разных мест повествования все, что относится к характеристике каждого персонажа – черты его внешности, высказывания, определяющие характер, манеру держаться, отношение к другим персонажам. Окончательный вариант иллюстрации должен заключать в себе только самое главное, то, на что зритель должен обратить особое внимание. Художник стремится как можно полнее представить себе черты героя во всей их совокупности.

- Работа над композицией своей серии иллюстраций. Художник намечает основные события повествования в рисунках, какой момент наиболее остро характеризует действующих лиц. Разработав такой «режиссерский» план, художник приступает к композиционному решению отдельных листов, выбирая лучший вариант композиции. Композиция передает содержание через определенный сюжет, воздействует на читателя через зрительные ощущения, возникающие от расстановки фигур, ритма их движения, светового решения листа, характера силуэта.
- Выполнение оригинала. Художник вносит в эскиз, созданный на основе его творческого воображения, множество элементов и деталей, найденных им при работе с натурой.

М. Врубель. Иллюстрация к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон». 1890

А. Агин. Иллюстрация к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя. 1846. Гравюра на дереве Е. Бернадского