

КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

подготовили стажёры ОЦ Сириус программы
«Основы многослойной акварельной живописи» :
Подольская Полина, Андрюшина Анна, Названова
Мария

август 2021

Цель работы:

- Подготовить иллюстрации к поэтическому альманаху выпускников Сириуса, направления литература.
- **Задание.** Подготовить по 5 эскизов к выбранным стихотворениям.
- Затем выслать их на обсуждение с педагогами. Выбранные преподавателями эскизы разработать на полноценную иллюстрацию формата а4.
- Эскизы должны быть сделаны графическим материалом, а сама иллюстрация выполняется акварелью.

Что такое композиция в книжной графике.

Живопись, рисунок и композиция – это неделимые друг от друга вещи. Первые два нужны для изучения природы. Композиция же это **сочинение**. В иллюстрации мы передаем впечатления полученные от произведения, ~~связанные со смыслом автора~~

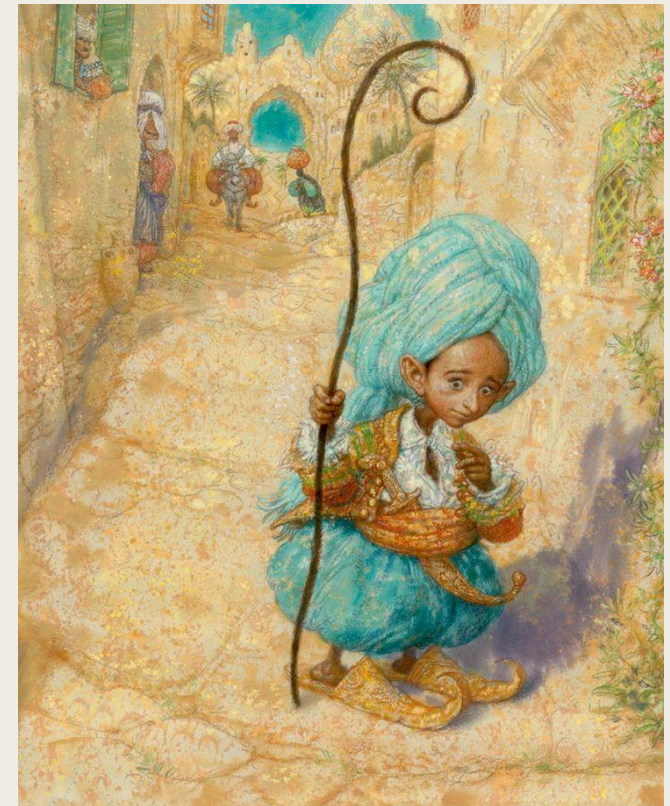
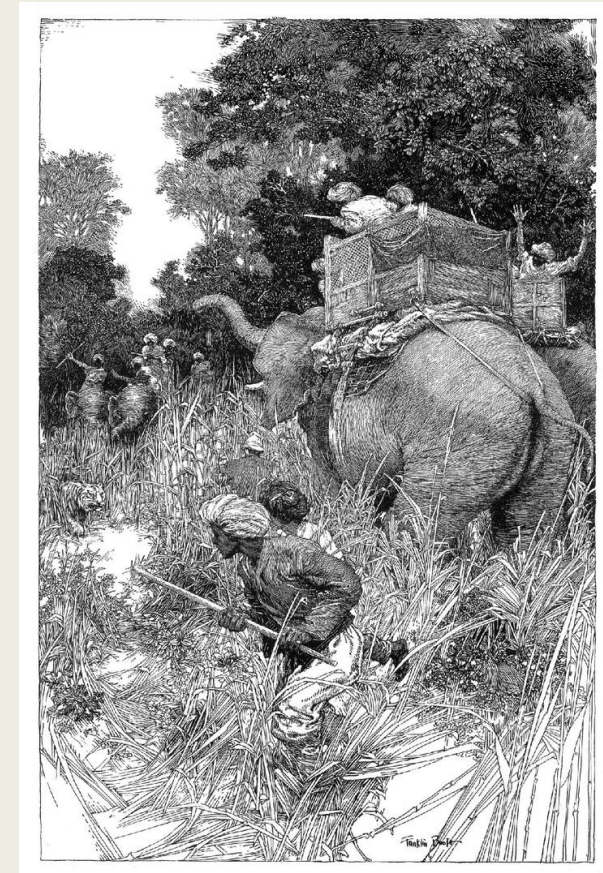
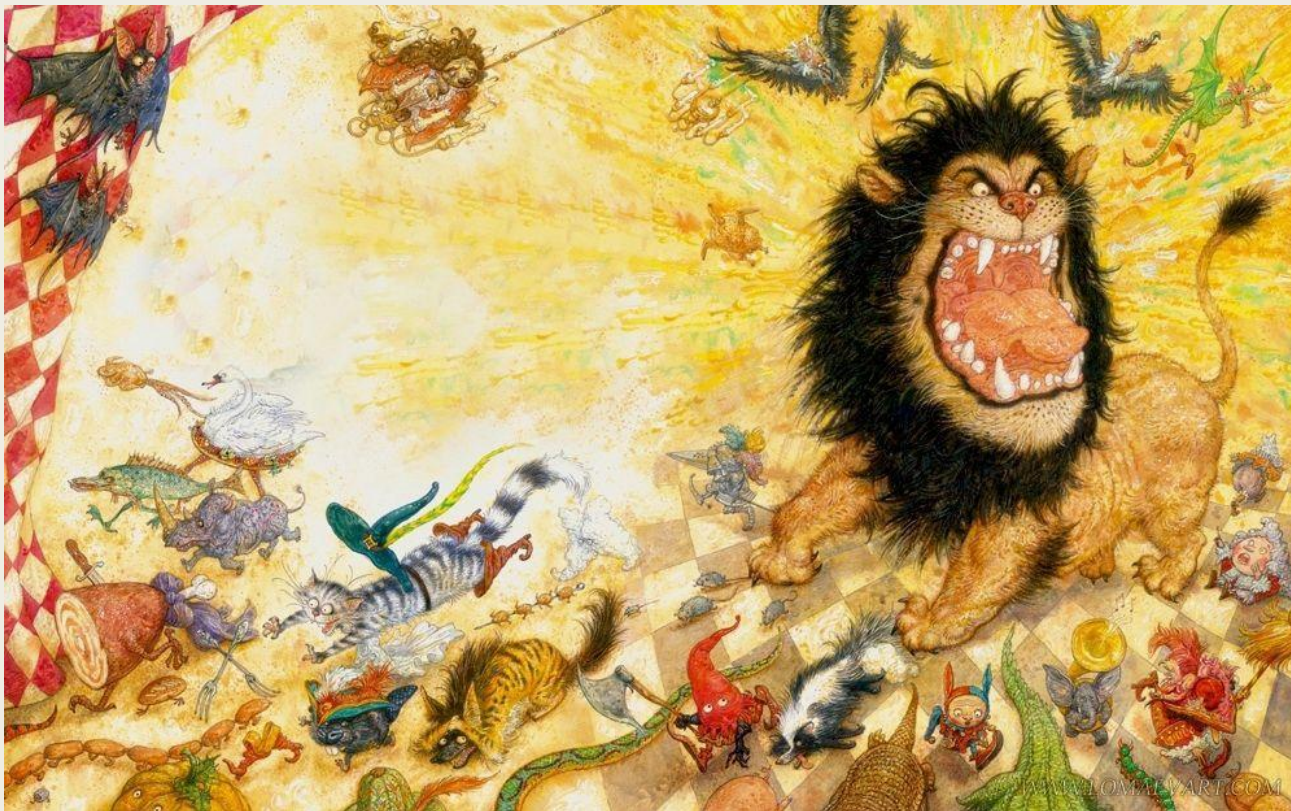

Иллюстрация подходит по цветовому решению к произведению.

В ней выражены основные образы и настроение. Чтобы их передать мы пользуемся такими средствами как цвет, формат, композиция(расположение фигур), пятно и ритм.

Образ

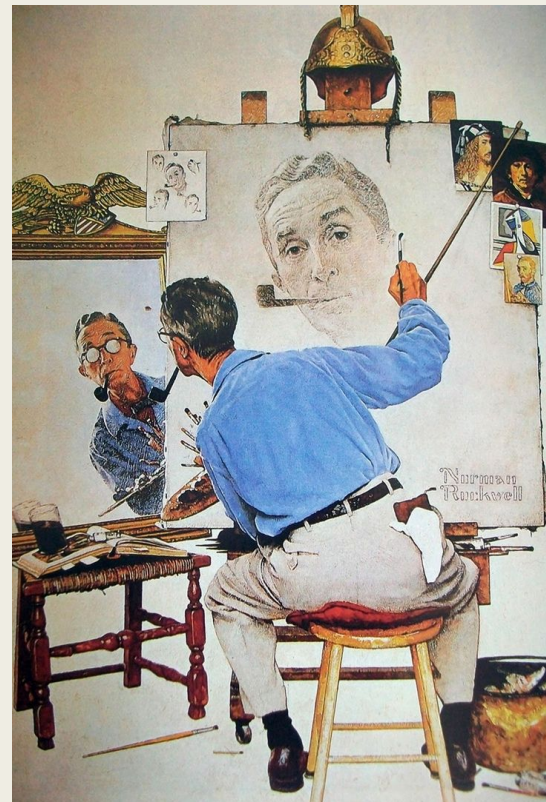
- Образ героя: движение, цвет, мимика, одежда, форма, масштаб

- Герой и окружение.
(если мы говорим о злодеи то средства выразительности – контраст, темный, холодный колорит; если влюблённость, радость – нежные/яркие цвета)

- Читая стихотворения, надо чувствовать его настроение, решение во всем должно соответствовать смыслу.
Если говорится о позитивном наличии таланта, то решение в солнечных красках, ярко, где линии и формы соответствуют ощущениям.
- У каждого персонажа и у каждого предмета есть свой образ, который основывается на сумме нескольких качеств, мы должны понимать, что образным может быть не только человек, но и любой предмет, растение, пространство (локация) и т.д

- Обветшалые вещи, старые. Как выглядят любимые предметы, которыми дорожат, или совсем новые, только что купленные, по ним можно судить об их хозяине и отношении к ним.
- В образ часто заключают символы, то есть если мы видим предметы, то мы можем через них понять о профессии (обращаем внимание на принадлежность и суть вещей).

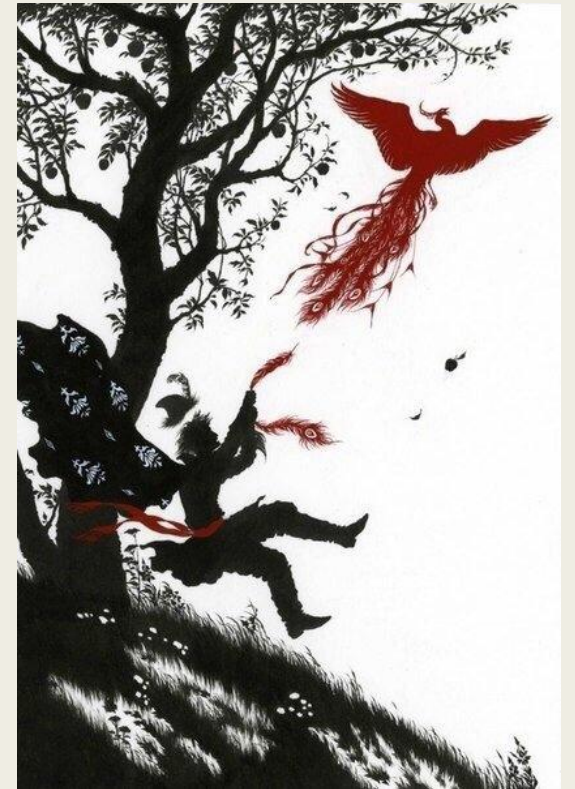

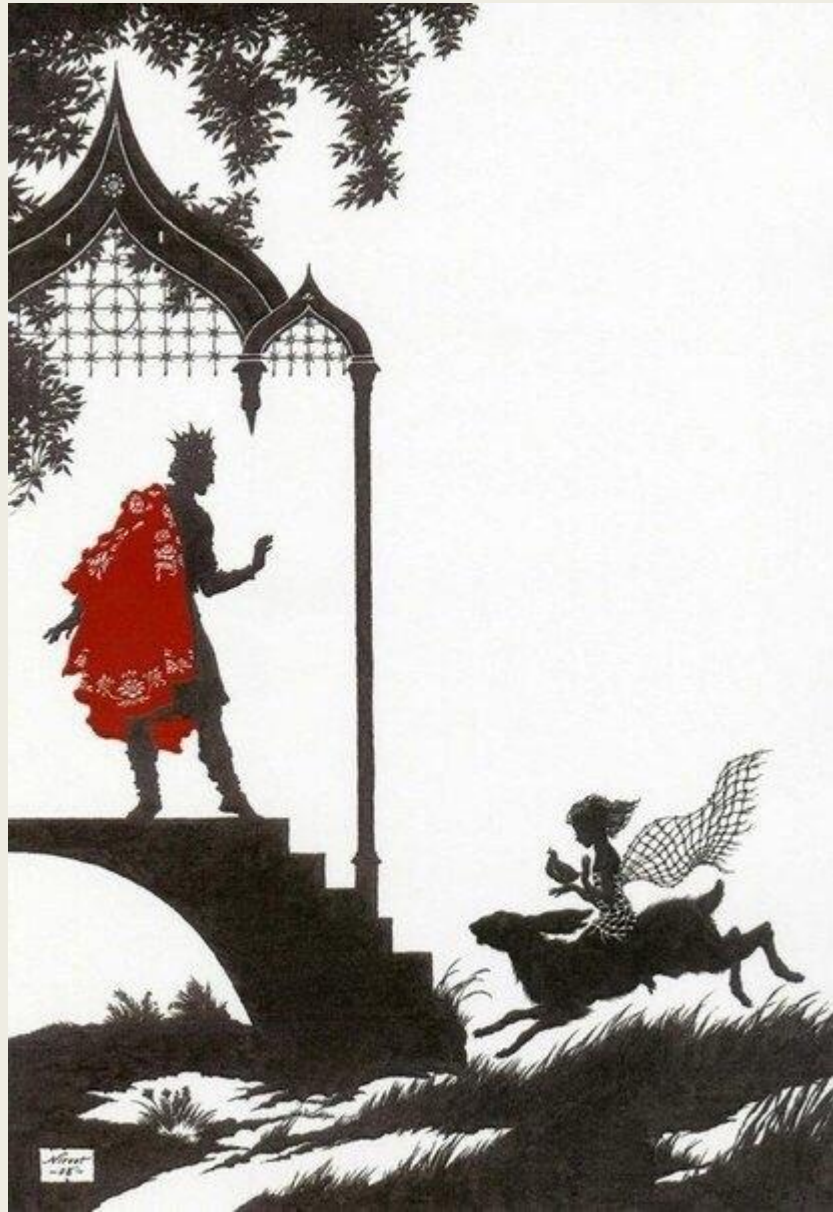
ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ.

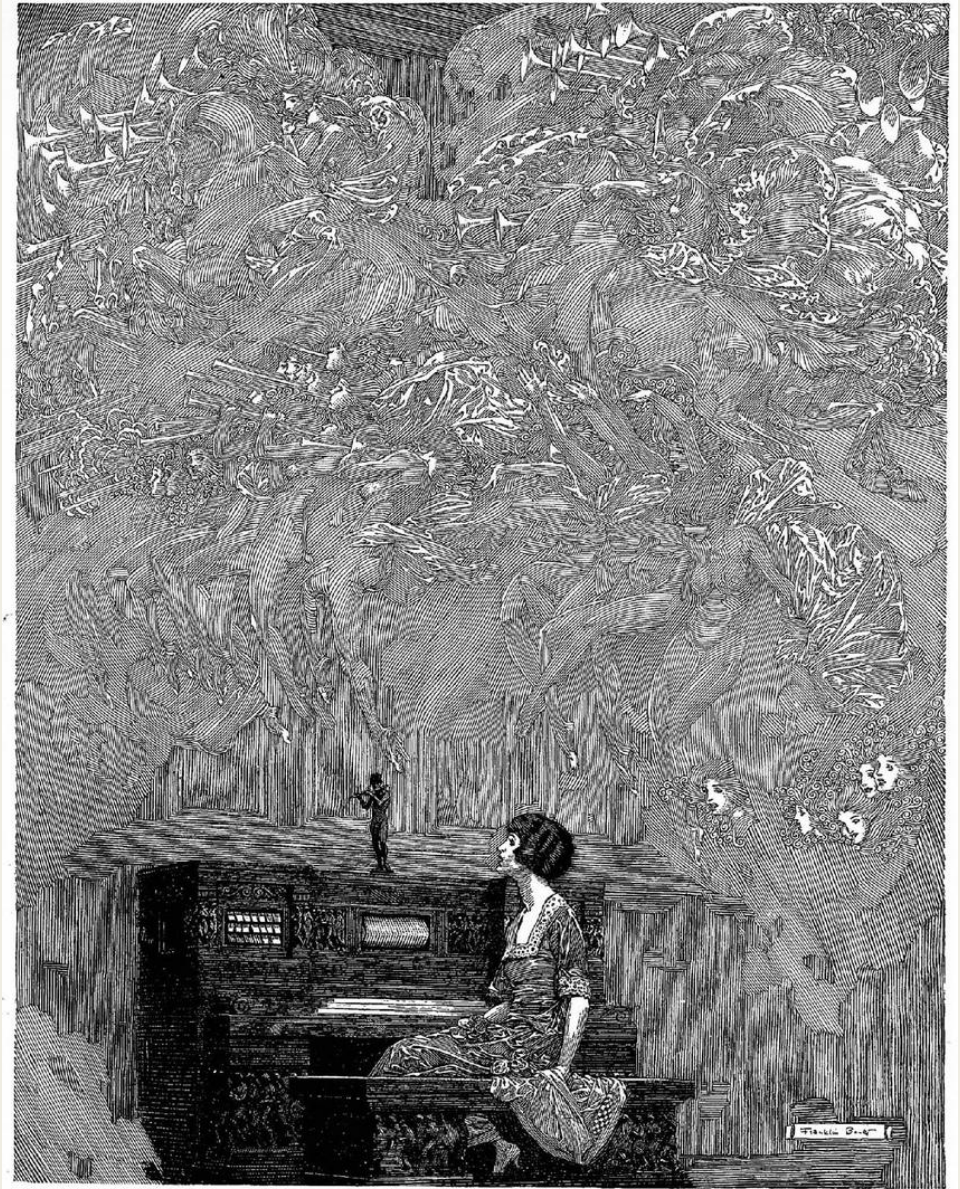
- Самое главное. Композиционный центр.
Вы задаетесь вопросом, что главное, о чем стихотворение, Если о метели, то метель - композиционный центр, один, и на нём строятся остальные влияющие моменты. В основном, композиционным центром и является ключевой образ.
Он не обязательно должен находиться в истинном центре листа, он может быть выше или ниже, левее или правее.

Чем выделяется центр

- Линейно (когда окружающие наклон деталей указывают или приводят наш взгляд к конкретному предмету, Пример)
- Пятно (оно может выделяться размером, цветом, контрастным, белое на чёрном, чёрное на белом, не стандартной формой на фоне стандартного или наоборот. Вспоминаем работу с набросками.

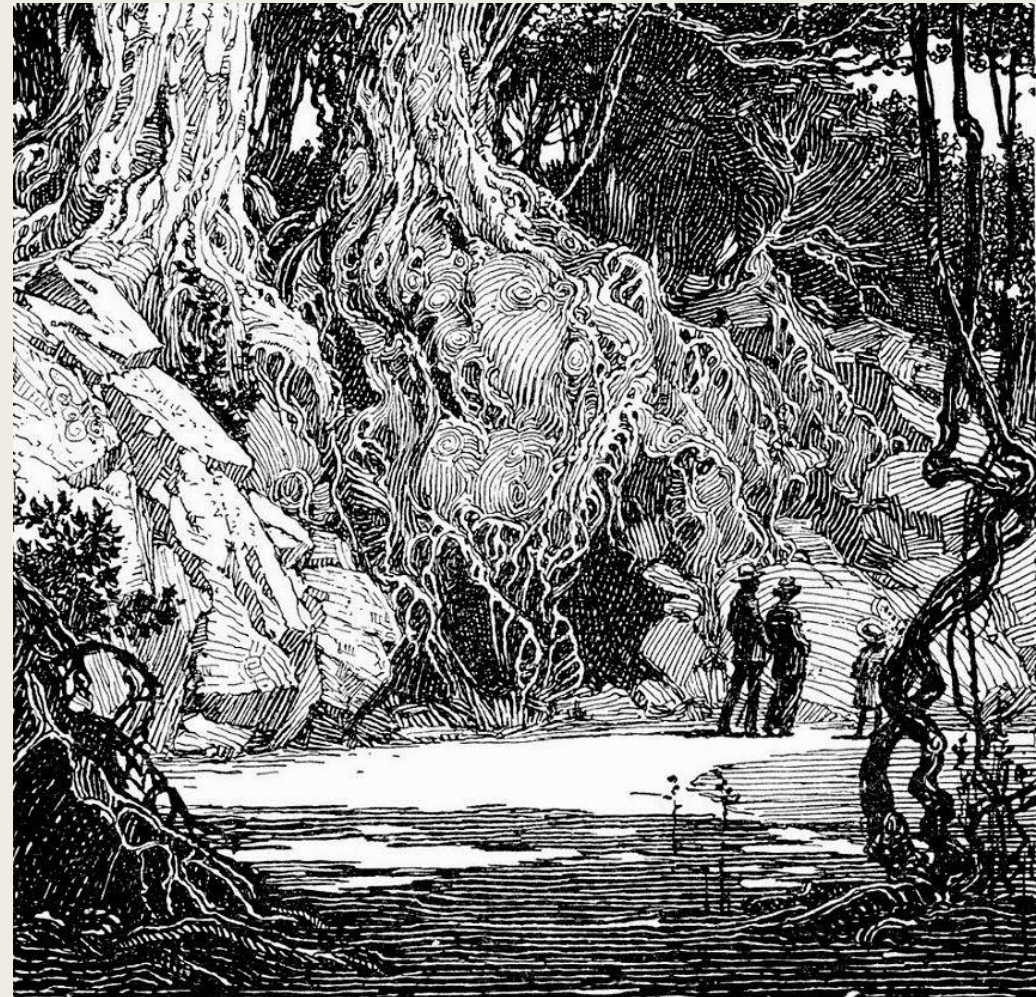

По цвету

Плановость

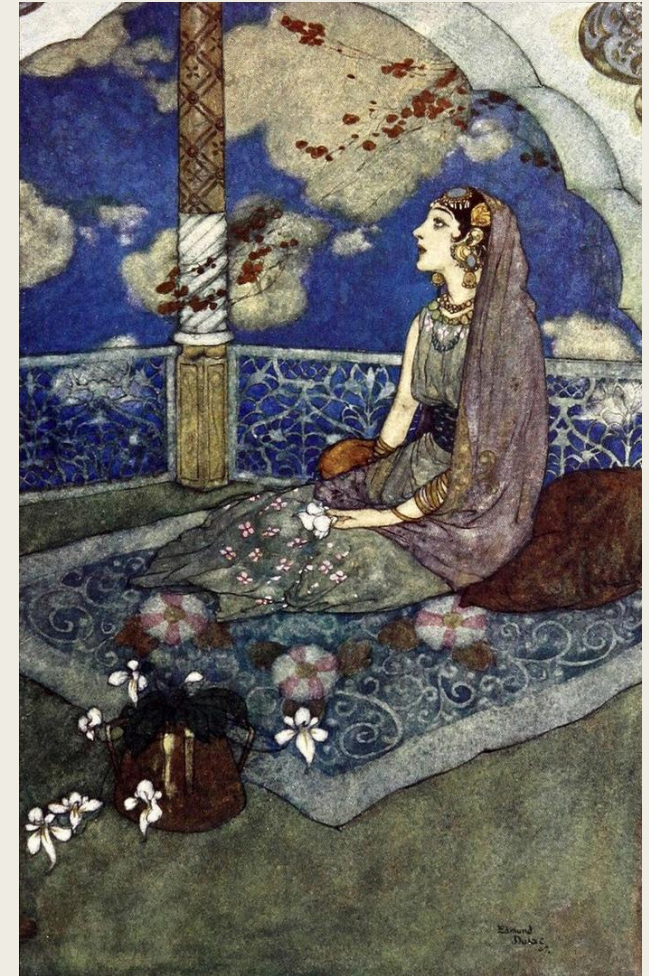
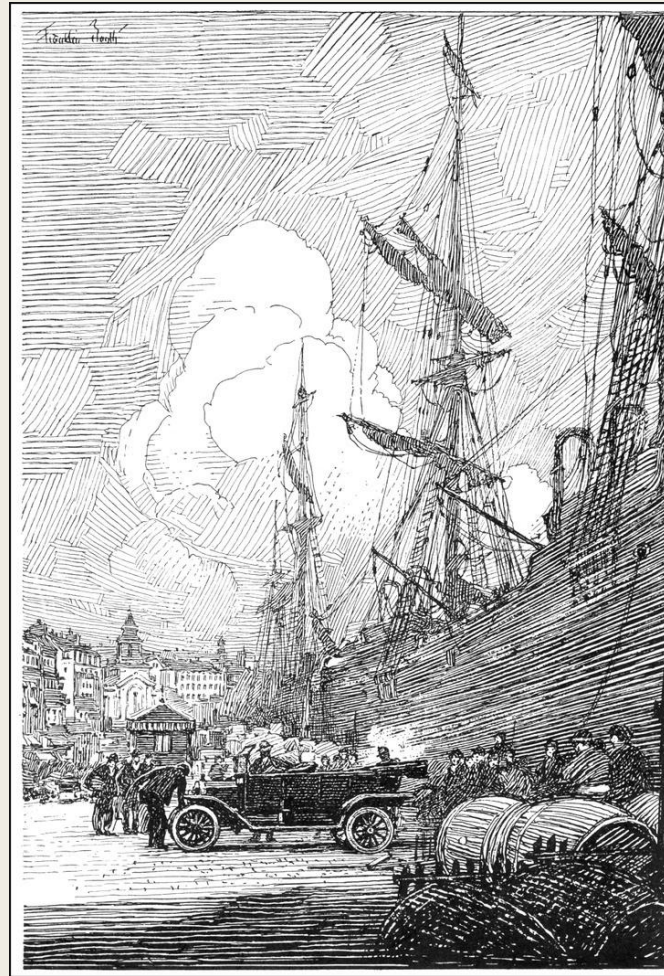
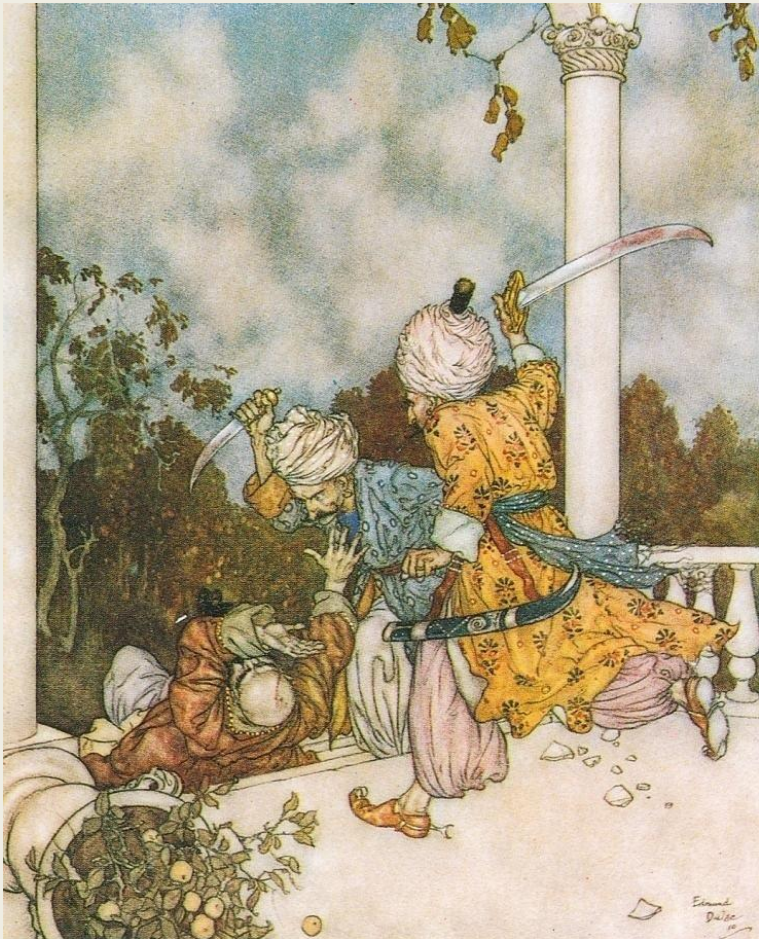
В основном есть передний план, в котором изображают детали окружения, вместе с деталями входа. Затем идёт второй план, на котором уже располагается основное действие, (главные персонажи, их действие, или ключ

Что такое вход

У работы должен быть вход - то, через что наш взгляд скользит в композиционный центр. Он обычно расположен в нижней части листа. Примеры.

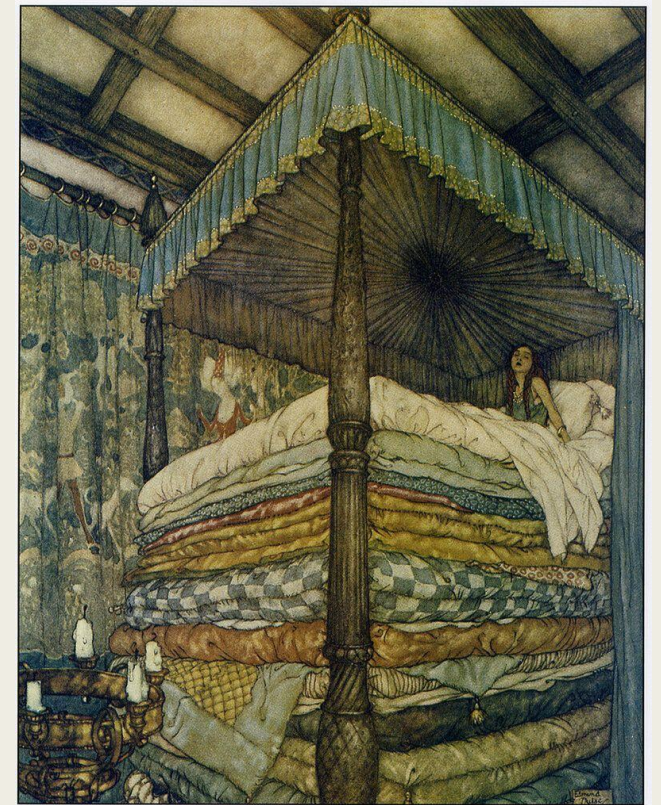
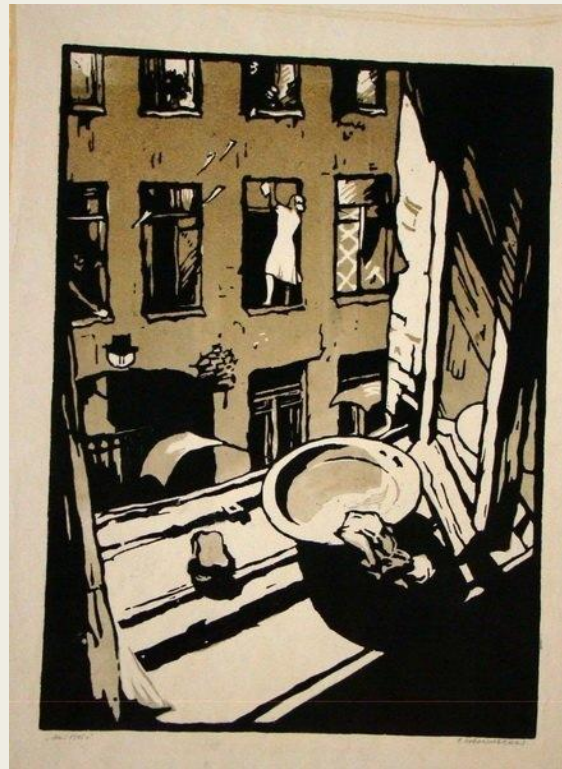

Ракурс

Обозначив основных персонажей и их действие, мы должны понять, как выгоднее её решить, чтобы усилить образ.

Есть композиции, у которых горизонт на высоте человеческих глаз (смотришь прямо). А теперь давайте представим себя мухой, можно полетать над действием вокруг персонажей и попытаться посмотреть на это с разных, порой необычных сторон.

Примеры

Формат

C. VAN ALLSBURG 1960

Возвращаемся к нашему заданию
Так как у всех будет разная стилистика, а альманах у нас один, и все-таки что-то должно объединять ваши иллюстрации, поэтому они должны быть выполнены в едином формате.

Материал

Основной материал акварель, но если есть идеи по поводу выполнить в другой технике, то обращайтесь к нам с обсуждением.
Маслом нельзя.

Этапы ведения.

- Надо нарисовать эскизы маленького размера, буквально 5 на 7 см. Они могут быть понятны только вам, потом их можно чуть увеличить с проработкой, чтобы поняли уже мы. Они должны быть решены по пятну, с ключевым образом. Мы с каждым их обсуждаем, и выбираем по одному, может по 2, которые потом вы увеличиваете на нужный формат в контуре.
- Параллельно делаем небольшие цветные эскизы, которые мы тоже обсуждаем и выбираем.
- Контурный рисунок в формате тоже нам показываете, так как при увеличении вам нужно будет прорисовать много деталей,
- И только потом начинать из в цвете.

Мы будем постоянно на связи с вами, можете нам кидать в личку в вацапе, в вк, и где вам там удобно.

Указываем телефоны.

И наша выставка, чтобы показать, что именно мы делали на 1 и 2 курсе.

■ Список иллюстраторов

Антон Ломаев

Эдмунд Дюлак

Иван Билибин

Роберт Ингпен

Франклин Бут

Андрей и Ольга Дугины

Крис Ван Оллсбург

Норман Роквелл

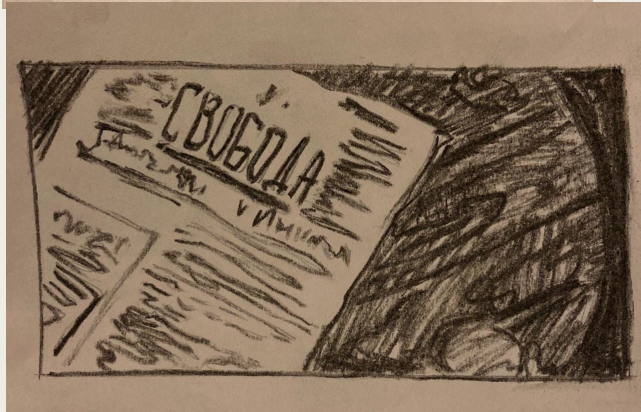
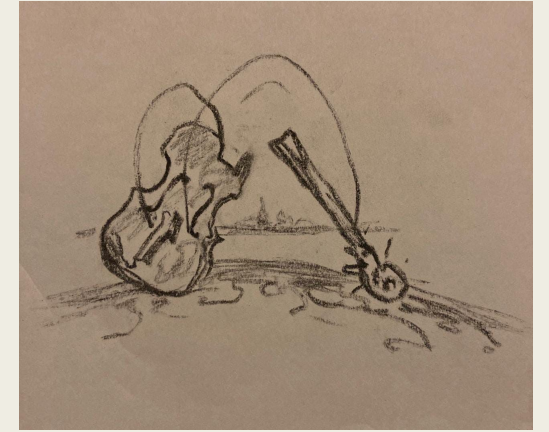
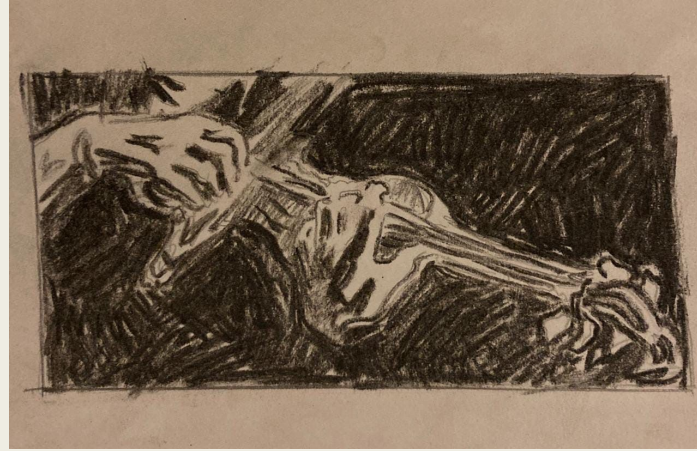
Гюстав Доре

Жан-Батист Монж

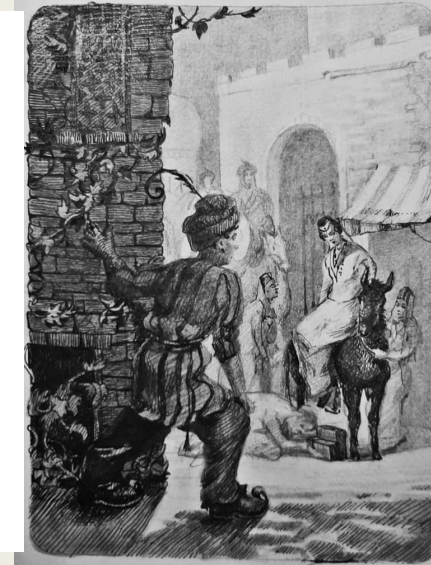
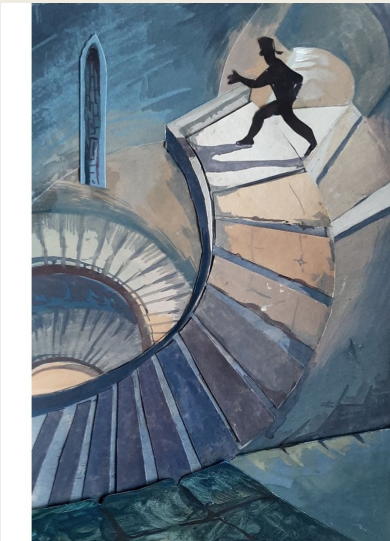
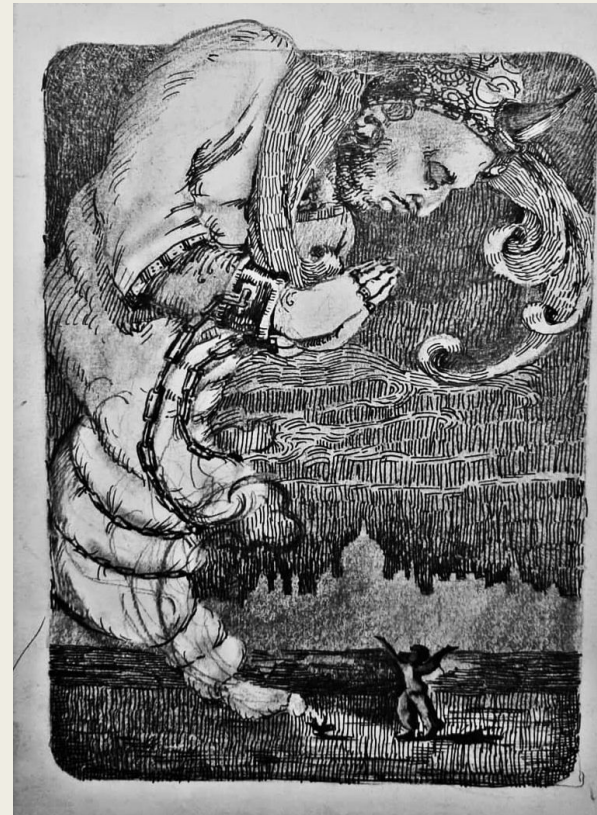
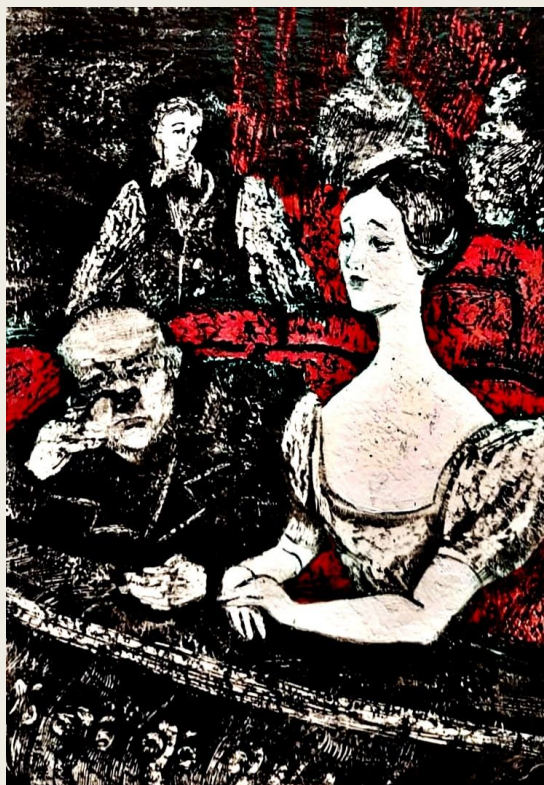
Дементий Шмаринов

Иллюстрации, сделанные на 1 и 2 курсе

Названова Мария «Гамбринус» А.И. Куприн

■ Подольская Полина

■ Андрияшина Анна

