

Иллюстрация

Иллюстрация что это?

- Что такое иллюстрация? (от латинского “illustro” — освещать, просвещать) Иллюстрация — это картинка, график или схема, которая проясняет идею на примере. Изображения могут рассказывать самостоятельную историю, а могут сопровождать текст и раскрывать контекст. Иллюстрация — это одновременно искусство и ремесло. Граница между графическим дизайном и художественными практиками бывает очень тонкой. С одной стороны, иллюстратор — это художник, который пересобирает мир через линзу собственного восприятия. С другой стороны, иллюстрация — это проектирование и решение конкретных задач.

Кто такой иллюстратор?

- Иллюстратор создаёт изображения с повествованием для определенной среды. Ищет способы передать чувства, настроение и контекст на заданную тему. Иллюстратор выполняет конкретные задачи и служит так называемому носителю — например, бренду или литературному произведению.

Как выглядит книжная иллюстрация?

34 ТОРГОВЫЕ ГОСТИ У САЛТАНА
Иллюстрация к «Сказке о царе Святиославе» А. С. Пушкина, 1905

Библиотека им. Норы Галь
 Пространство для работы и общения в Краснодаре

Книги и журналы
 Мы собрали коллекцию литературы для школьников и студентов: детские мифологемы, учебники, российскую и зарубежную периодику. Нам интересны современные и классические работы по психологии, саморазвитию и проективной работе. К нам приходят, чтобы подготовиться к экзаменам и расширить кругозор.

Рабочие места
 К нам приходят с ноутбуками и планшетами, чтобы поработать за просторными столами в светлом тихом зале. Для этого у нас бесплатный беспроводной интернет, тихая зона для сосредоточенной работы, цветной и черно-белый принтер, сканер и проектор.

У нас работают люди творческих профессий: дизайнеры, писатели, программисты, инженеры, аналитики и маркетологи. Репетиторы и преподаватели готовятся у нас и урокам.

Чтобы поговорить по телефону, у нас принято выходить в кафе(терий), коридор или на улицу.

Лекции

Мы хотим, чтобы преподаватели, лекторы и ученые делились своими знаниями с миром, поэтому приглашаем читать лекции в нашем зале.

В лекционном зале комфортно рассказываются 60 человек, есть проектор и звуковая система с радиомикрофонами. Здесь удобно проводить кинолекции и мультимедийные лекции.

Каждую пятницу мы приглашаем интересных лекторов. Если у вас есть идея для лекции — напишите, будем рады организовать.

Курсы и учебные классы

Репетиторы и преподаватели вузов проводят в наших классах занятия и подготовительные курсы. У нас готовят на ии, юр, фак, журфак и факультет управления; занимаются английским, французским и русским; готовятся к итэ и гтэ.

В учебном классе 12 индивидуальных парт, проектор и маркерная доска. Классы подходят для любых занятий, кроме фитнеса и танцев, которые требуют особого оборудования.

Работаем с понедельника по субботу, с 10:00 до 20:00. Адрес...

Стиль в иллюстрациях

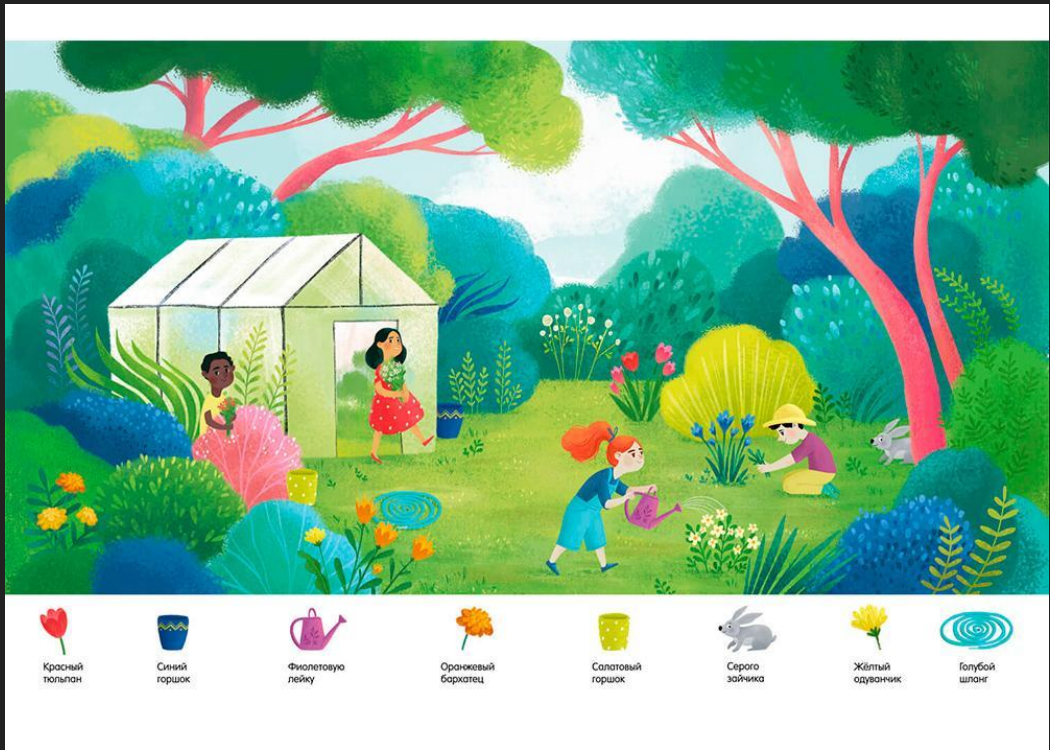
- Как зрители, мы можем переключаться и воспринимать два условных уровня картинки: реальный (наполнение, знаки, конкретика, соответствие предметам в мире, фактура и текстура) и идейный (характер, эмоции, значение, абстрактное, атмосфера, внутреннее) Иногда они противостоят друг-другу, а порой их практически невозможно отделить друг от друга, но именно в совместной работе техники и смысла происходит волшебство.

Характер иллюстрации

Иллюстрацию называют визуальной метафорой и она чувственно влияет на восприятие, направляя его, передает состояние, момент. Очень важно настроение, которое транслирует иллюстрация. Оно может быть игривым, но в то же время говорить про сложные темы. Вместе с текстом иллюстрация может производить синергию, дополняя и взаимно усиливая содержание друг друга. При правильном “прочтении”, иллюстрация способна передавать не только объем, движение, взаимодействия, но и мироощущение автора. Именно способность подмечать интересное в мире и по-своему его трансформировать становится «секретным соусом» иллюстратора.

Средства выразительности иллюстрации

- Цвет
- Одно из самых интересных и сильных средств воздействия. Про то как работают яркость, насыщенность и сочетания смотрите в ролике на русском языке. Прежде всего мы видим самое светлое, крупное и контрастное. Цвет воспринимается в зависимости от освещённости, размера пятна, соседних цветов и текстур.

□ Композиция

- Самое сложное и главное средство художественной выразительности которым необходимо овладеть. Композиция чутко реагирует на мельчайшие изменения и очень зависит от контекста. Прежде всего, композиция — это расположение объектов по отношению друг к другу, а также к пространству формата. Композиция может быть подчинена движению, ритму, а также по-разному концентрирована и распределена по поверхности. Творческое преобразование пространства и времени с помощью объёмов, плоскостей и контуров возможно с помощью практики внимательного наблюдения. Контраст или нюанс? Последовательность или случайность?

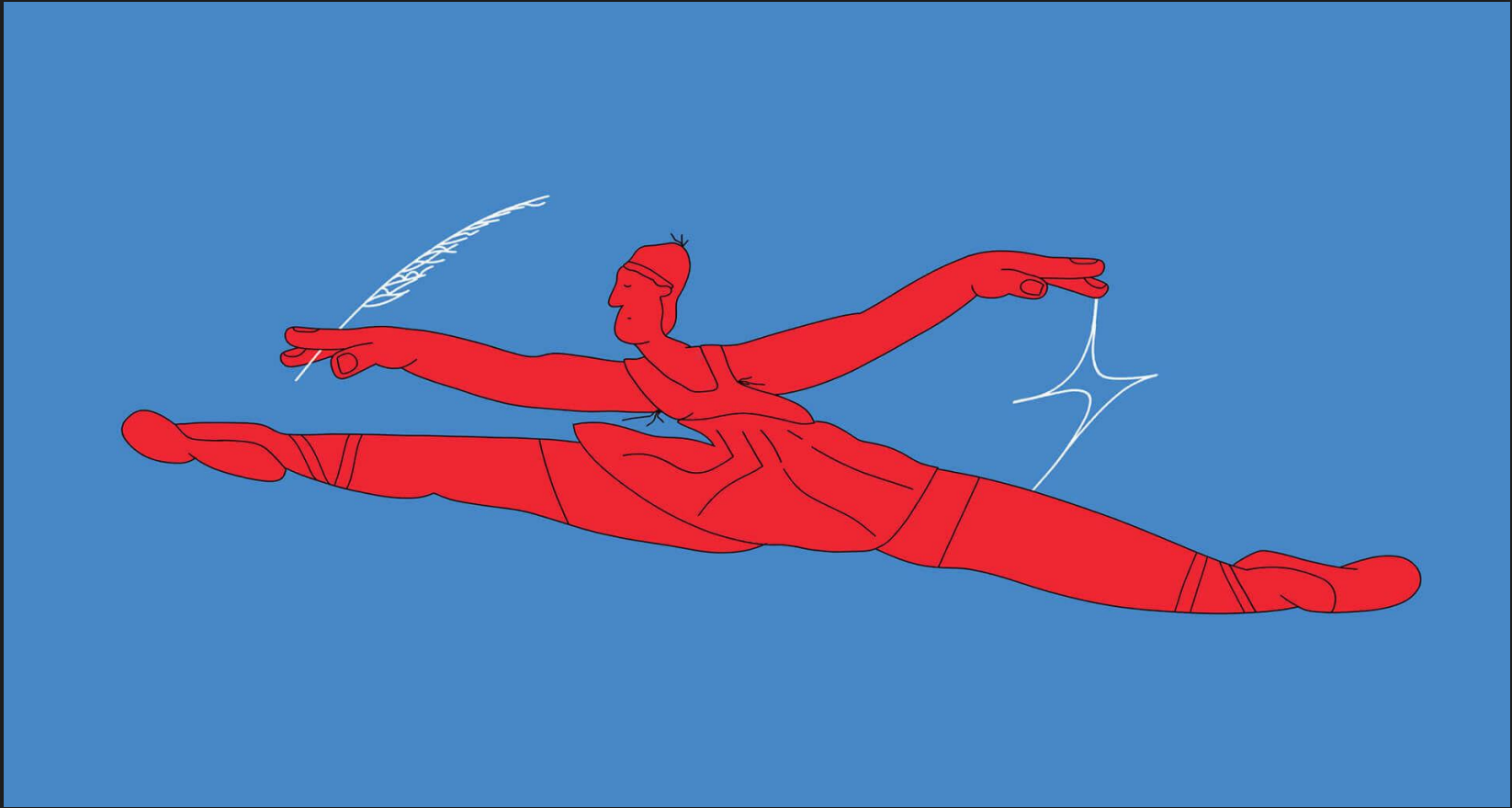

□ Форма

- Может быть отчетливая и размытая, с линией контура или без, плавная, гибкая и пластичная или же дикая, прерывистая и незавершенная.

С передачей качеств реальных объектов хорошо справляется фотография, а вот рисунок или 3D-модель приветствуют определенную степень искажения и неправдоподобности, по-своему передают освещённость и выделяют главное.

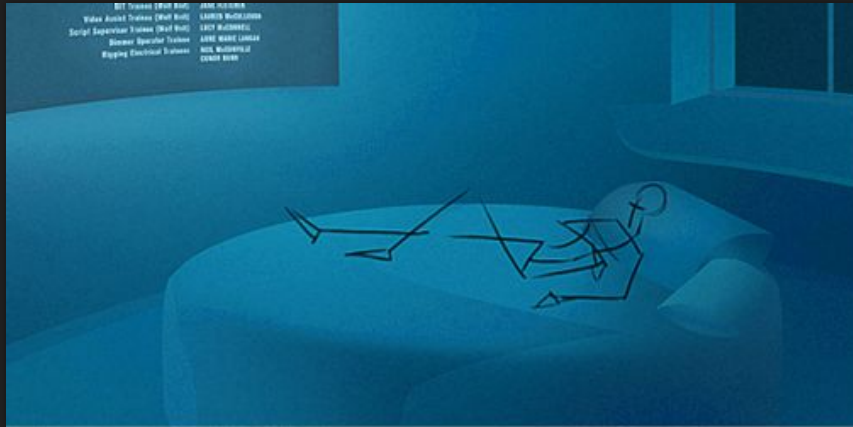
Повторение форм и текстур составляют ритм. А из разницы размеров, направлений и свободного пространства создаются контрасты. Различные формы, как и цвет, влияют друг на друга, и нельзя изменить что-то одно так, чтобы оно не повлияло на всю композицию.

□ Портрет и анатомия

- Когда мы смотрим на человека, сознательно или нет, мы создаем его образ внутри себя. И мозгу всё-равно — это реальный человек или изображённый (или даже воображаемый). Именно в изображении людей (или человекоподобных) проявляется взаимодействие характера, предмета и отношения автора к происходящему.

Чтоб убедительно нарисовать человеческую фигуру или животное, нужно иметь представление о пропорциях и азах геометрии. Помимо расы, возраста, пола, и т.д., человеческое лицо сообщает целую гамму чувств и выражений.

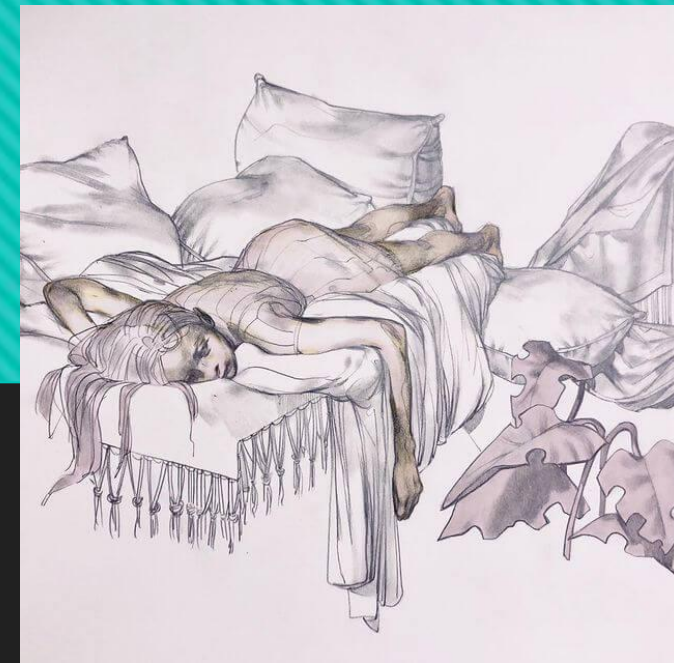
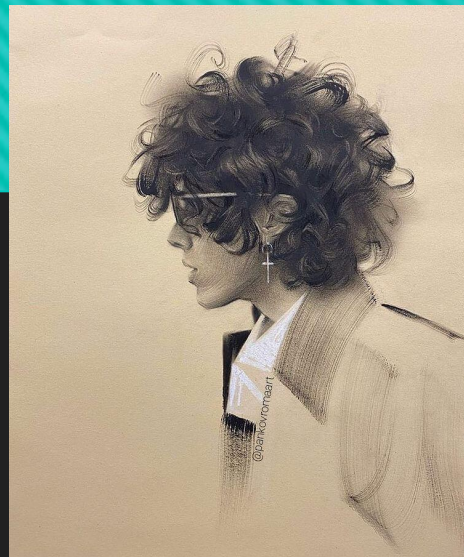

□ Перспектива

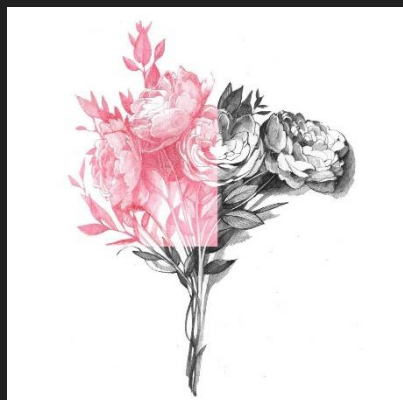
- (от лат. *perspicere* — смотреть сквозь) Иллюзия объемного пространства создается направлением линий и цветовым тоном. Когда объекты на листе логично окрашены и перекрывают друг друга, можно ощутить порядок и глубину. Подробнее в статье Википедии про виды перспективы. Интересно, что благодаря подвижности точки зрения и постоянству формы предмета в подсознании, ближний план может восприниматься в обратной перспективе (как на некоторых иконах), неглубокий дальний — в аксонометрической перспективе (как на чертежах), а дальний план — в прямой линейной перспективе.

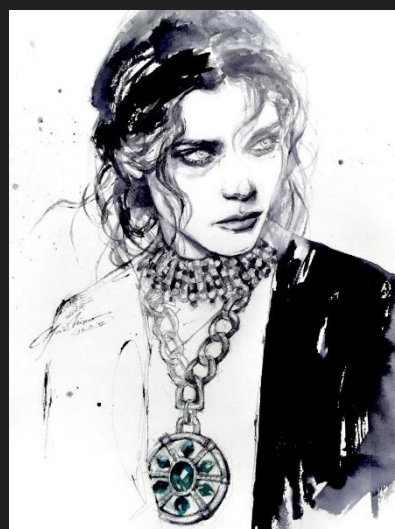
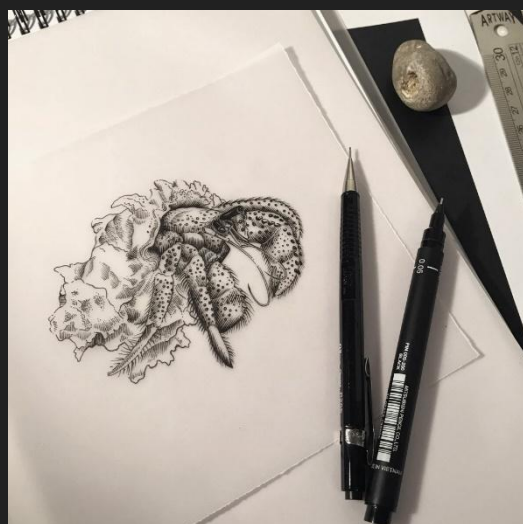
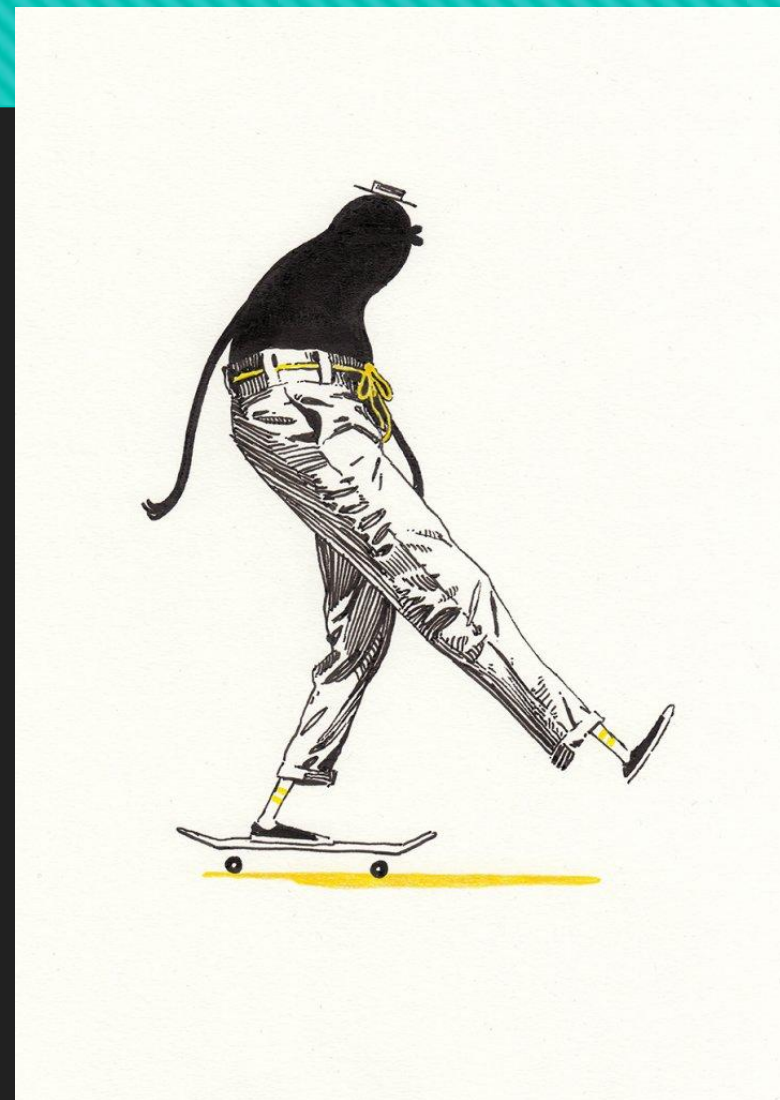
Техники и приёмы создания иллюстрации

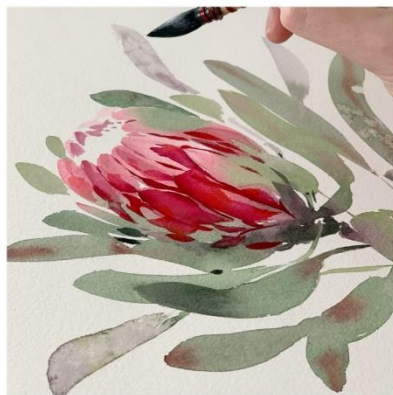
Карандаш, уголь, пастель

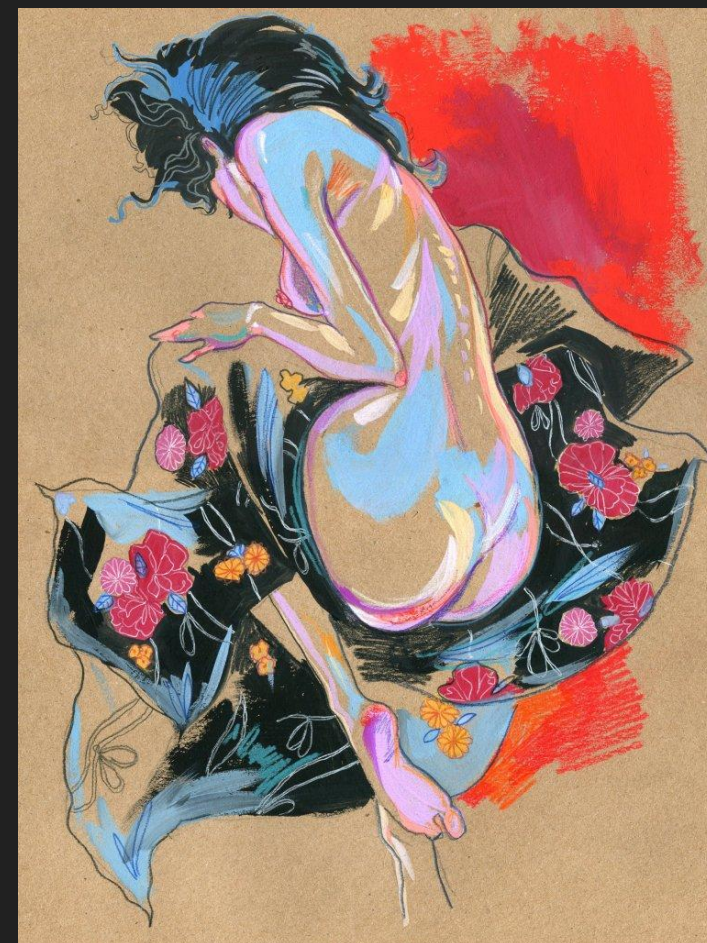
□ Тушь, лайнер, перо

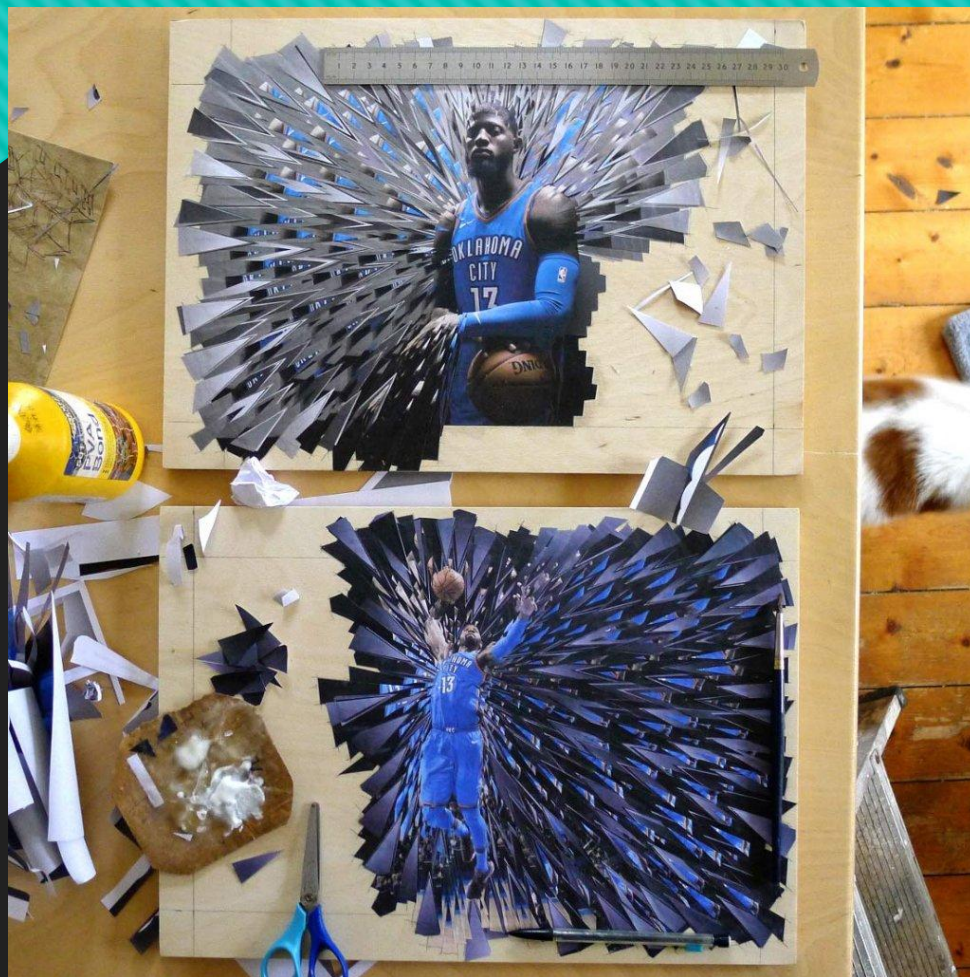
□ Акварель

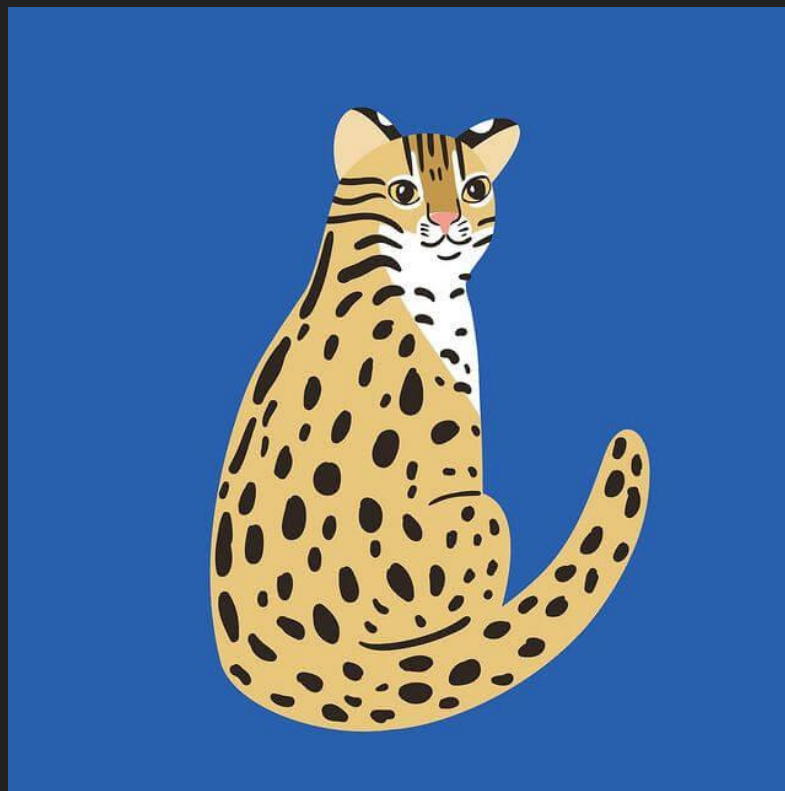
□ Гуашь и акрил

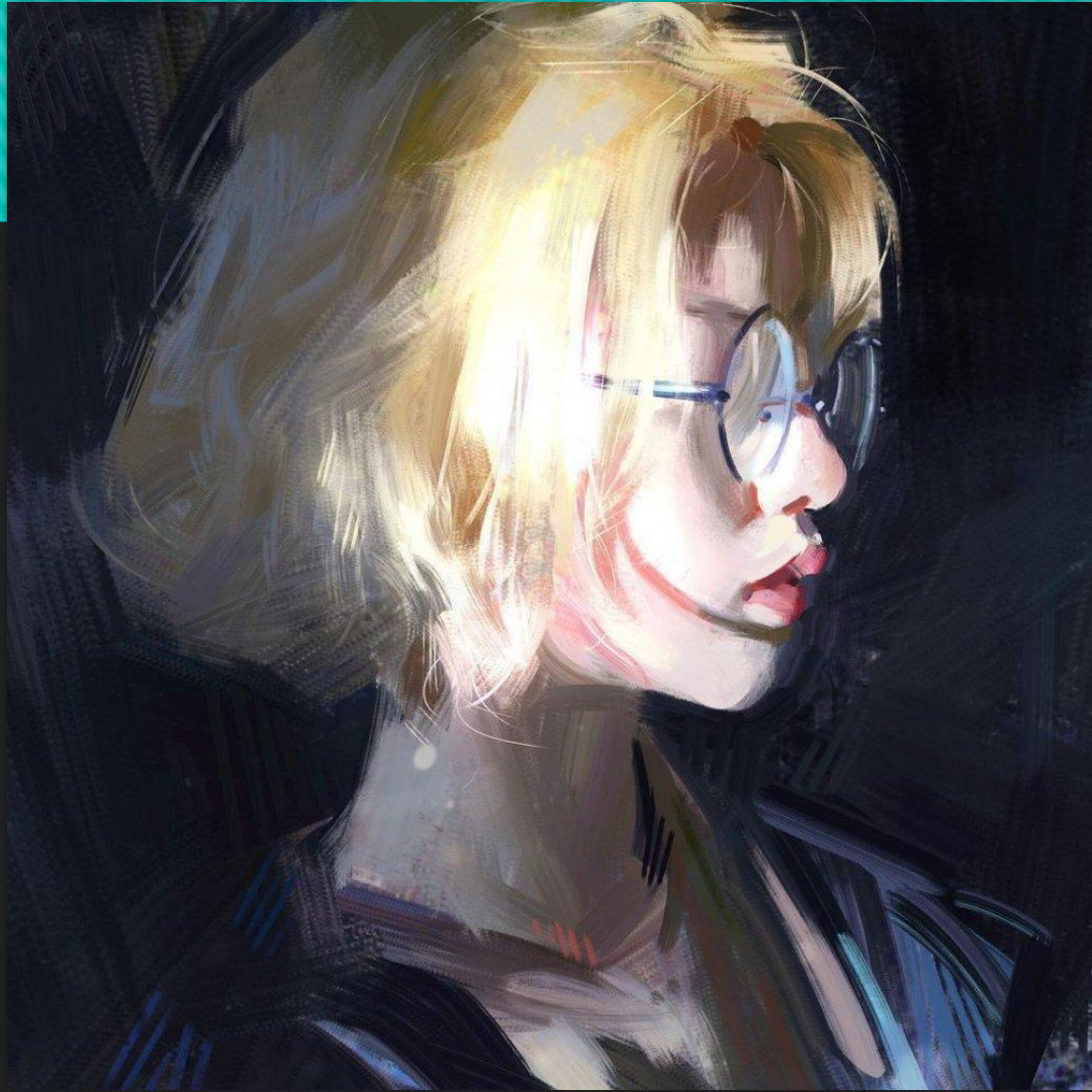

□ КОЛЛАЖ

□ Цифровая живопись

Видео для просмотра

СЕРИЯ ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ (ЁЖИК1, 2) линер и акварель. АВТОРСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ.

- <https://www.youtube.com/watch?v=lp2f-oLjJMM&t=113s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=PgSPWvXs880>

Задание

- Создать иллюстрацию в любой технике. Формат работы А4. Выбор произведения для иллюстрирования не ограничен(сказка, рассказ, музыка, стихи и т.д)
- Фотографии выполненных работ выслать в вотсап (по готовности).

