

г. Северск, 2020 г.

Предпрофессиональная программа «Живопись»
8 лет обучения

Предмет «Композиция станковая»

VI Б класс 4 четверть

Преподаватель: Булатова Анжелика Альфритовна,

Первая квалификационная категория,

член Союза художников России



МБУДО
«Художественная школа»

Тема: Иллюстрация

Время выполнения: 14 академических часов (7 занятий)

Материалы: бумага формата А3, простой карандаш, ластик, линейка, краски на выбор - гуашь или акварель, кисть №2, №3, №4, №5, палитра, тряпочка, ведерко с водой

Цель: выполнение итоговой работы на тему «Иллюстрация»

Задачи:

- Выбрать для иллюстрации выразительный фрагмент узнаваемого литературного произведения
- Грамотно собрать и использовать подготовительный материал
- Вычертить поля 2 см с каждой стороны листа
- Выбрать формат и компоновать в нём работу (вертикально или горизонтально)
- Создать целостную композицию
- Выделить композиционный центр
- Передать плановость
- Использовать изображение интерьера или пейзажа
- Использовать изображение человека, животных, птиц и т.д.
- Использовать знания и навыки по изображению фигуры человека, полученные на рисунке и живописи
- Работать с палитрой, стремиться получить как можно больше оттенков

Иллюстрация

Иллюстрация (от лат. *illustratio* — освещение, наглядное изображение) - рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, поясняющее текст.

Иллюстрации служат передаче эмоциональной атмосферы художественного произведения, визуализации героев повествования.

Иллюстрации используют для уточнения сложных понятий или предметов, которые трудно описать с помощью текста, что является причиной большого количества иллюстраций в детских книгах, также могут использоваться в поздравительных открытках, плакатах, книгах, раскадровках, журналах, газетах.

Типы иллюстраций



Современные

- Растровая графика
- Векторная графика



Традиционные

- Ксилография
- Литография
- Гравюра на металле
- Графический рисунок (карандаш, уголь, чернила, тушь, маркеры)
- Рисунок красками (акварель, гуашь, акрил)
- Коллаж

Современная иллюстрация

Растровая графика

Рисование на графическом планшете в растровых графических редакторах позволяет делать плавные переходы и контуры.

Таким образом можно создавать сложный фон и добавлять мелкие детали.

Данный метод за схож с традиционным рисованием и имеет и широкие возможности.



Векторная графика

Векторные иллюстрации имеют одно большое преимущество — их можно масштабировать до любых размеров, абсолютно не теряя качества.

Изображения создаются в графических редакторах с широчайшим набором инструментов.

Векторные иллюстрации обычно имеют четкие контуры и яркие цвета, но плавные переходы цвета внутри пятна в них также возможны.

В векторной графике особым спросом пользуются кисти, имитирующие натуральные материалы.



Традиционная иллюстрация

Ксилография

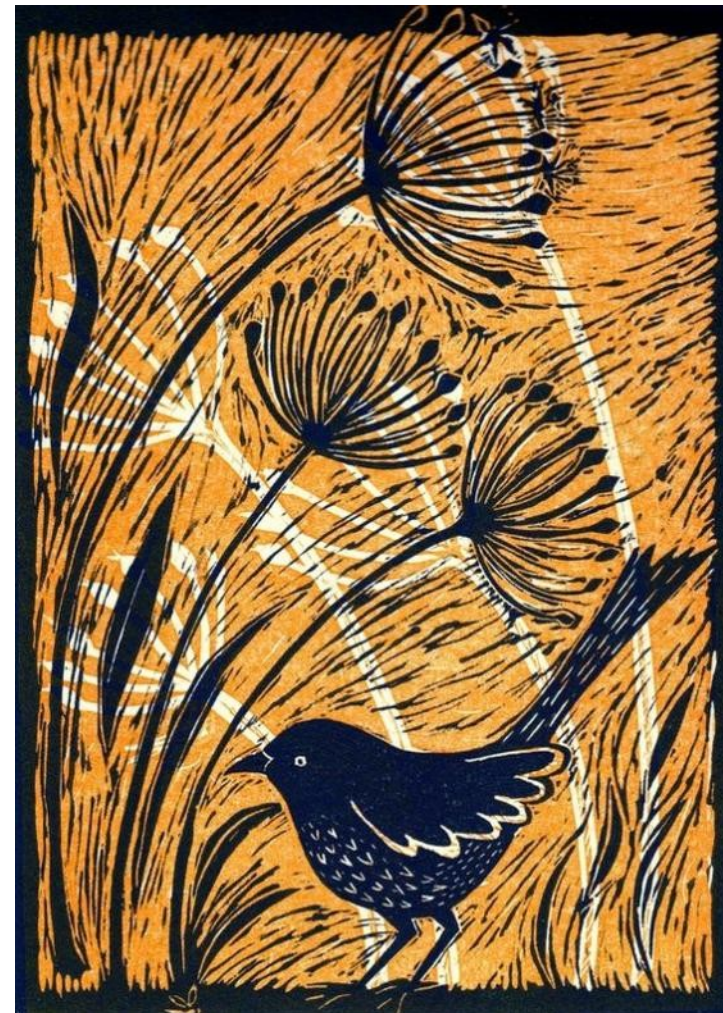
Вид печатной графики, гравюра на дереве.

При помощи таких иллюстраций в Средние века оформляли книги, имеющие долговечную обложку.

Более того, гравюру на дереве использовали для оттиска рисунка на бумагу.

Тогда книги получили иллюстрации еще и на страницах.

Обычно такие изображения имеют сильный контраст между элементами.



Литография

Вид печатной графики, основанная, в отличие от гравюры, на технике плоской печати, при которой типографская краска под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу.

В основе литографии лежит физико-химический процесс, подразумевающий получение оттиска с поверхности специального литографского камня, которая, благодаря соответствующей обработке, приобретает свойство на отдельных участках принимать специальную краску, а на других отталкивать.



Гравюра на металле

Вид графического искусства.

Существуют разные гравюры на металле:
ручные, электромеханические, лазерные.

Известны гравюры также на камне, мечях,
наконечниках стрел.

Процесс представляет собой создание
формованных выемок на металле и камне и
получение узора таким образом.



Графический рисунок (карандаш, уголь, чернила, тушь, маркеры)

Традиционно для выполнения классических книжных иллюстраций используются различные графические материалы: карандаш, уголь, чернила, тушь, маркер, гелевая ручка и т.д.

С помощью этих материалов можно передавать различные графические фактуры.

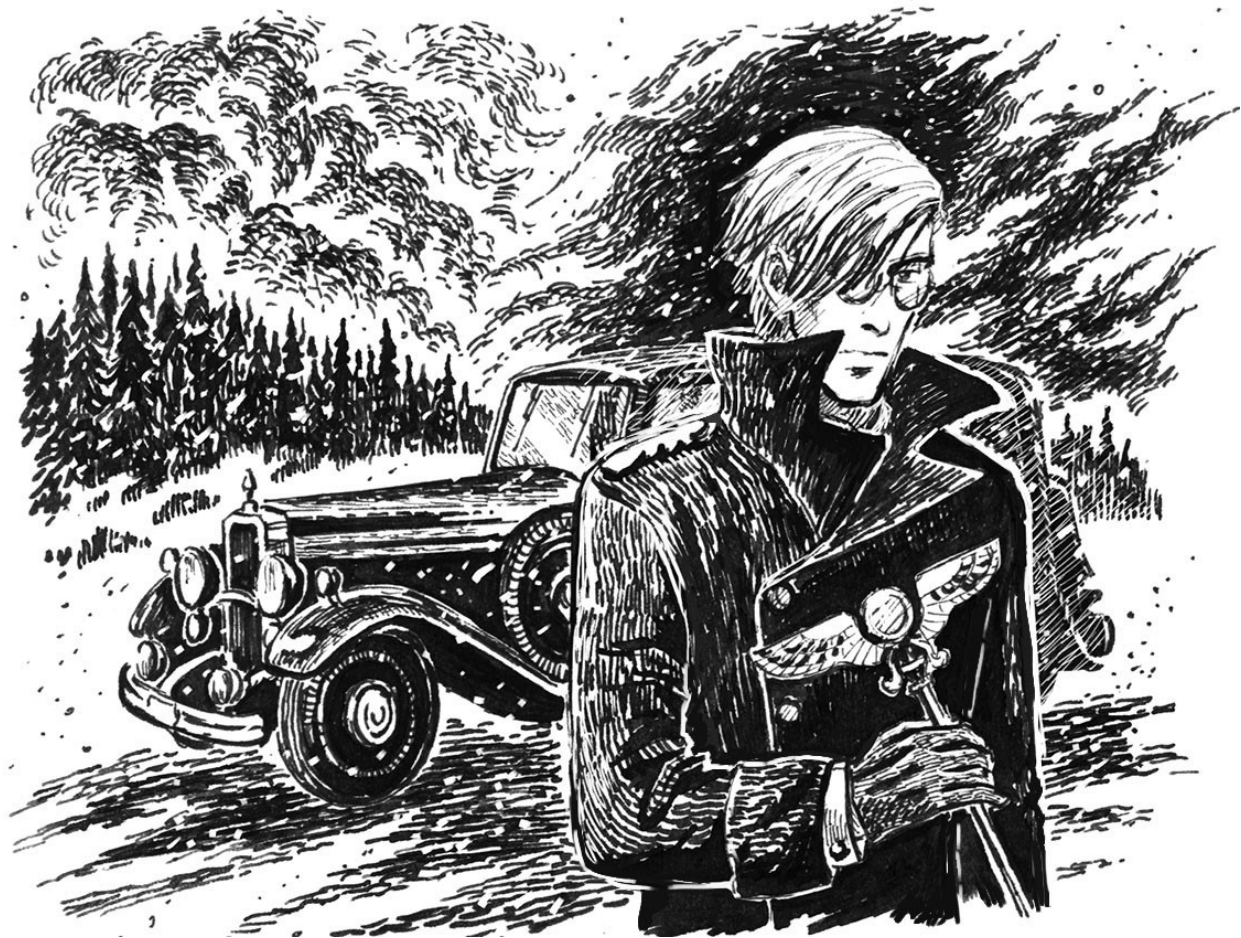


Рисунок красками (акварель, гуашь, акрил)

Цветная иллюстрация очень популярна в настоящее время.

Краска дает художнику возможность использовать на листе цвета, сливающиеся друг с другом.

Преимущество иллюстраций выполненных в цвете перед графическими иллюстрациями состоит в том, что у работы в цвете более богатая палитра цветовых и тональных оттенков.



Коллаж

Коллаж — это техника «склеивания» разных элементов для создания единой иллюстрации.

Они могут быть плоскими или с накладыванием элементов, что создает 3D эффект.

Техника используется преимущественно при создании открыток, рекламных и художественных проектов.

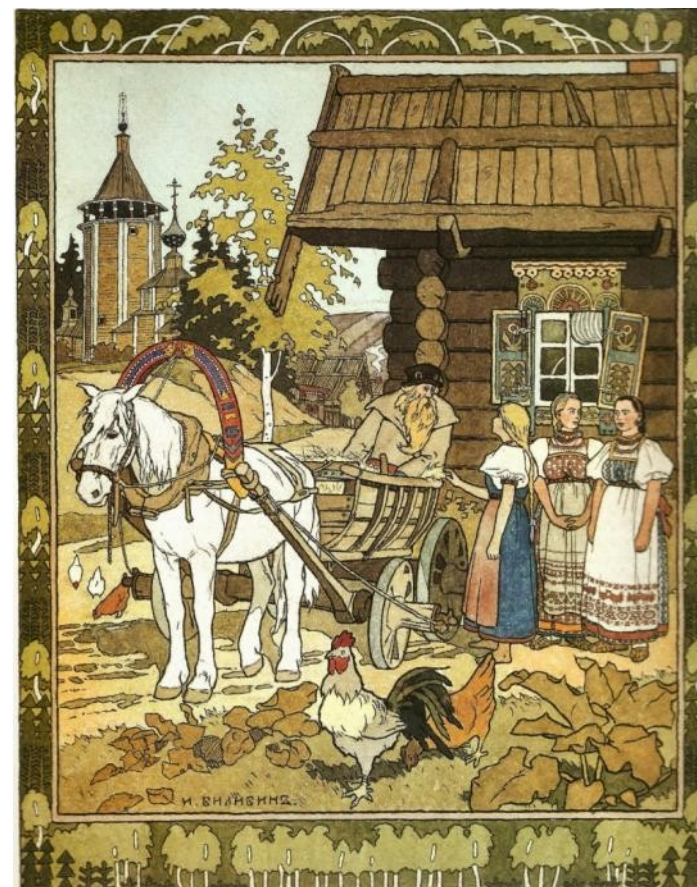
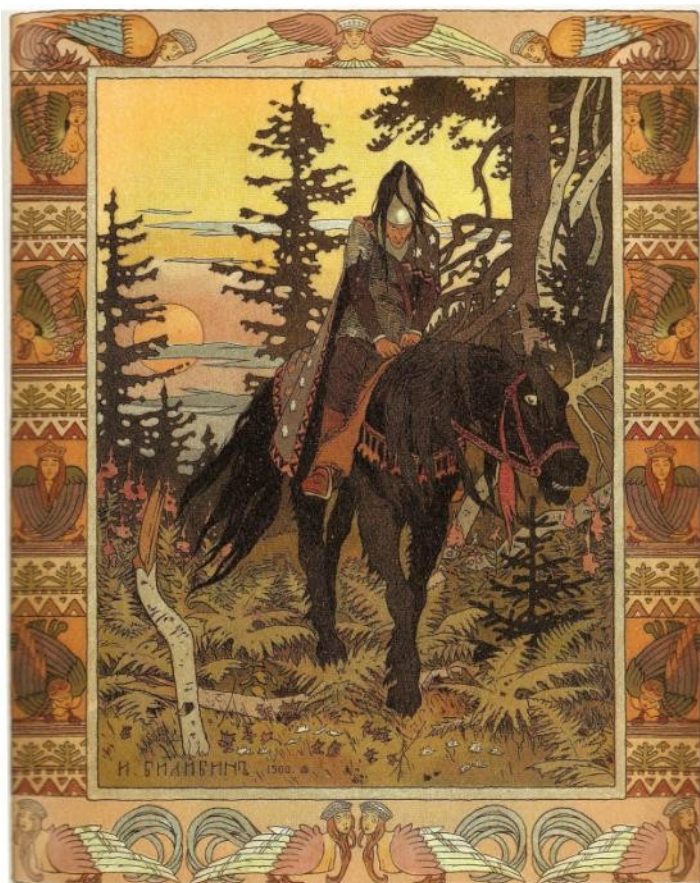


Этапы работы

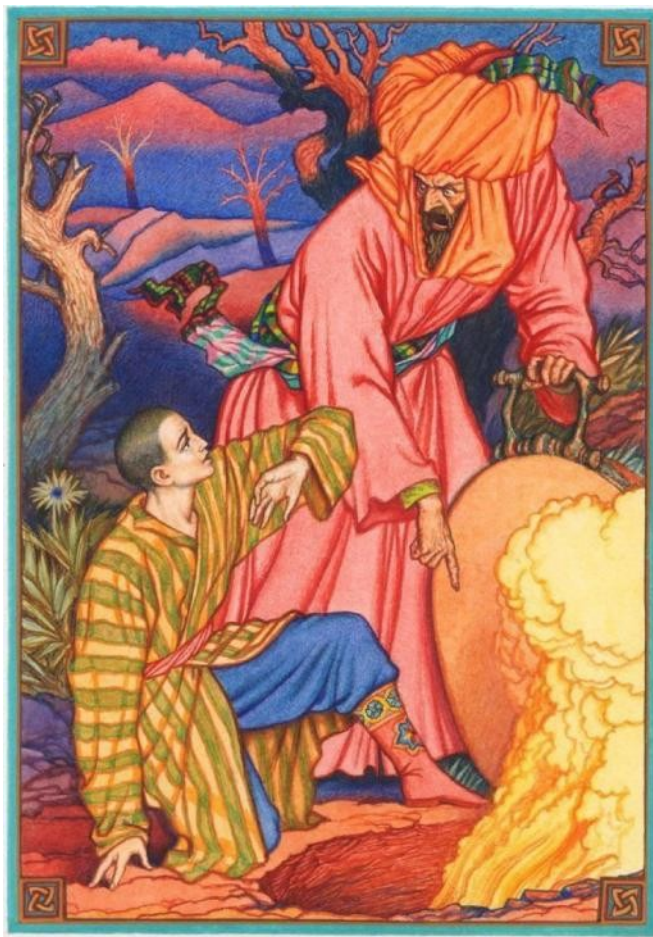
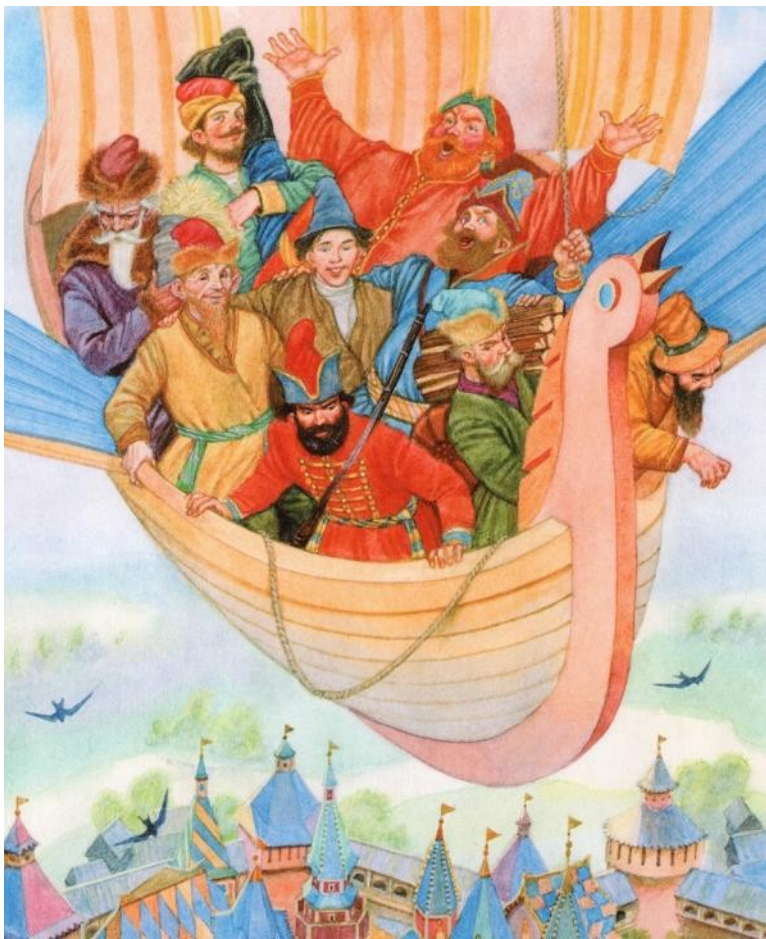
1. Выбрать для иллюстрации выразительный фрагмент узнаваемого литературного произведения
2. Грамотно собрать и использовать подготовительный материал
3. Выбрать формат, вычертить поля по 2 см с каждой стороны, закомпоновать работу (вертикально или горизонтально)
4. Создать иллюстрацию по литературному произведению с включением фигур людей, животных, растений, транспорта и т.д.
5. Создать целостную гармоничную композицию
6. Выделить композиционный центр
7. Передать плановость
8. Использовать изображение интерьера или пейзажа
9. Использовать знания и навыки по изображению фигуры человека, полученные на уроках рисунка и живописи
10. Найти гармоничные цветовые сочетания
11. Работать с палитрой, стремиться получить как можно больше оттенков

Приложения

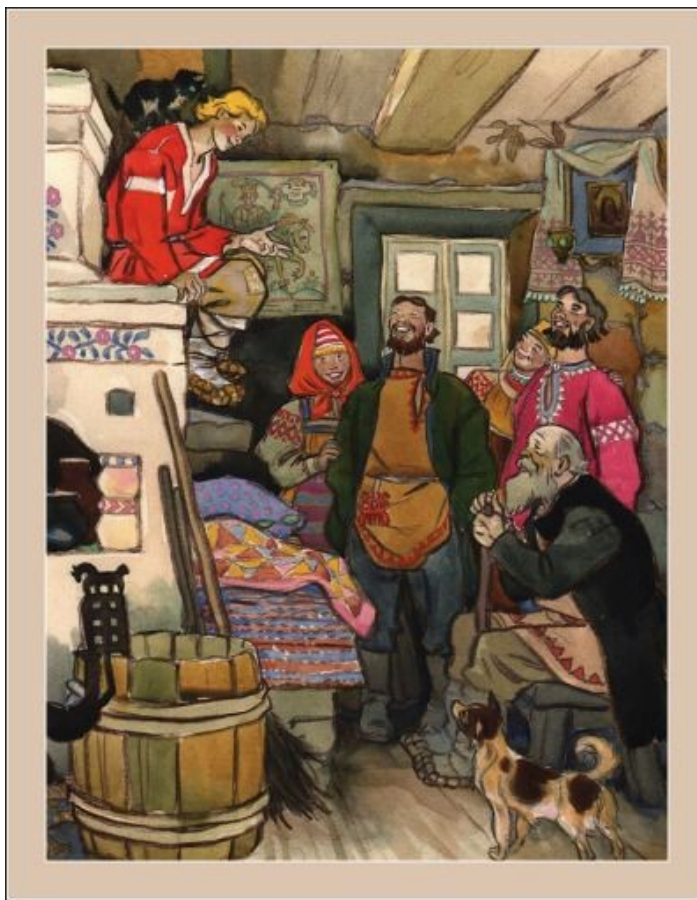
Иллюстрации Ивана Билибина



Иллюстрации Виктора Бритвина



Иллюстрации Николая Кочергина

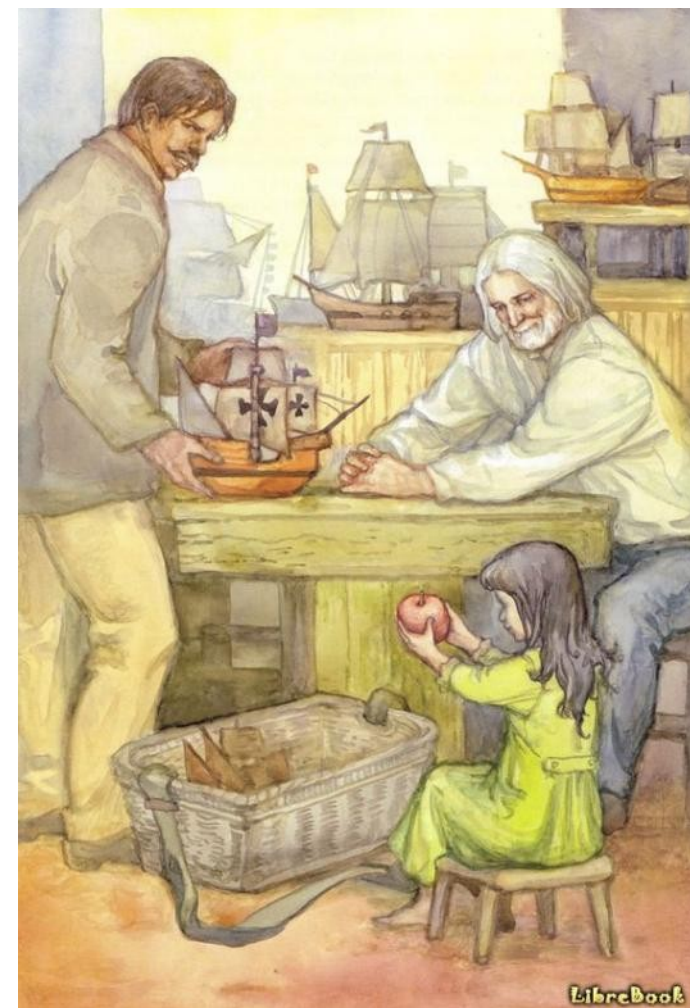
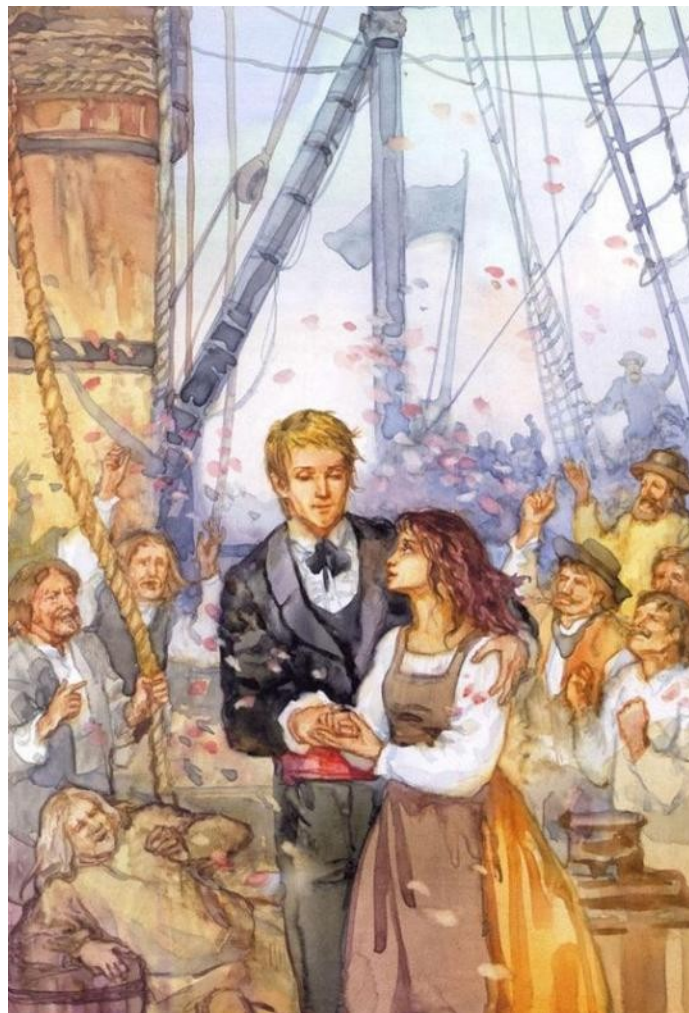




Акварельные иллюстрации разных авторов



Акварельные иллюстрации разных авторов



Спасибо за внимание!



МБУДО
«Художественная школа»

Томская область, г. Северск, ул. Куйбышева, 12
8 (3823) 52-30-23
art@tomsk-7.ru