Творческое объединение Изостудия «Палитра»

Руководитель Селивёрстова Инесса Владимировна

Занятие № 5, № 6. Старшая и младшая группы. 14.04.2020. 15.04. 2020.

Тема занятия: Создание иллюстрации к сказкам Г. Х. Андерсена. Выполнение эскизов.

Выполнение иллюстрации на большом листе в смешанной технике: тушь, акварель.

Материалы: плотная бумага формата А-3 (торшон, акварельная, ватман), А-4, акварель, кисти, простой карандаш, ластик, цветные карандаши, тушь, перо, чернила, чёрная гелевая ручка, маркер.

Задача: Изучить творчество Г. Х. Андерсена, работы художников-иллюстраторов к сказкам. Получить навык работы с техникой тушь+акварель. Развитие воображения и фантазии, овладение приёмами композиции.

Ход работы:

Понятие иллюстрации.

Знакомство с иллюстрациями известных художников-иллюстраторов к сказкам. Г. Х. Андерсена. Рассмотреть репродукции, книги. Выявить главные художественные приёмы в иллюстрациях по произведениям Андерсена.

На формате А-4 и меньше создать карандашом несколько вариантов сказочных иллюстраций, найти удачную композицию и взять за основу своей работы. Найти цветовое решение на маленьком эскизе, выполненном цветными карандашами.

Иллюстрация --

(от лат. illustratio - освещение, наглядное изображение), изображение, сопровождающее, дополняющее и наглядно разъясняющее текст (рисунки, гравюры, фотоснимки, репродукции и т. п.), собственно как область искусства - изобразительное истолкование л

итературного и научного произведения.

В строгом значении термина к иллюстрации следует относить произведения, предназн аченные для восприятия в определенном единстве с текстом (то есть как бы непосредс твенно участвующие в процессе чтения). Развитие искусства иллюстрации в этом её зна чении тесно связано с историей книги. За пределами иллюстрации как таковой остаютс я изобразительные интерпретации текстов, не предназначенные непосредственно для оформления книги (таковы, например, иллюстрации С. Боттичелли к "Божественной ко медии" Данте, О Домье к "Дон Кихоту" М. Сервантеса, В. А. Серова к басням И. А. Крылова).

Иллюстрация, входя в художественный организм книги, газеты, журнала, дополняется другими декоративными элементами оформления (заставки, концовки, инициалы), кот орые также могут составлять образный комментарий к тексту.

Первоначально рукописи иллюстрировались миниатюрами. После изобретения книгоп ечатания и ксилографии иллюстрация становится главным образом составной частью г рафики. Наиболее ранние ксилографические иллюстрации появляются в Китае в VI-VII вв., получая особое распространение с XII в. В конце XVI в. в Китае возникает цветная гр авюра на дереве. В Японии книжная графика появляется в начале XVII в., а её расцвет пр иходится на XVIII - начало XIX вв.: Хисикава Моронобу, Судзуки Харунобу, Китагава Утам аро, Кацусика Хокусай с любовью передавали в иллюстрациях всё бесконечное многооб разие живого мира. Европейская ксилографическая иллюстрация, зародившаяся в XV в. и первоначально тесно связанная с миниатюрой, становится важным средством распро странения религиозно- дидактических, а позднее гуманистических и реформационных идей. Ранние иллюстрации вырезались на одной доске с текстом, а затем отдельно от н её и помещались вместе с набором; они отличались лаконизмом обобщённых контуров, гармонирующих с рисунком шрифта (особенно изысканны произведения итальянских ксилографов конца XV - начала XVI вв.).

В XVI в. в искусстве иллюстрации растёт стремление к передаче глубины пространства, бурных живописных эффектов. Крупнейшими мастерами иллюстрации эпохи позднего средневековья и Возрождения были М. Вольгемут, Г. Плейденвурф, И. Амман, А. Дюрер, Х. Бальдунг, Х. Хольбейн Младший, Л. Кранах Старший в Германии, У. Граф в Швейцарии , Лука Лейденский в Нидерландах, Б. Саломон, Ж. Дюве во Франции, Тициан в Италии. В XVI-XVII вв. возникают первые русские, украинские и белорусские ксилографические ил люстрации. С конца XVI в. в иллюстрациях преобладает техника гравирования на меди; иллюстрация превращается в самостоятельную композицию, которую исполняли на от

дельном листе и вклеивали в текст. Особое внимание уделялось фронтиспису, построен ному наподобие барочной триумфальной арки. XVII в.- период бурного расцвета научно й иллюстрации.

Среди мастеров иллюстрации XVII в.
- А. Темпеста, С. делла Белла в Италии, К. де Пассе, Ж. Калло во Франции, П. П. Рубенс во Фландрии, Р. де Хоте в Голландии, М. Мериан в Германии, В. Голлар в Чехии. В XVIII в. св язь иллюстрации с книгой становится прочнее. Широкое распространение получает из ысканная виньетка в духе рококо. Художники, тонко раскрывая взаимоотношения лите ратурных персонажей, отбирают главные моменты повествования, выявляют их внутр еннюю связь; развивается принцип иллюстративной серии (Ю. Гравло, Ж. М. Моро, Ш. Э йзен, Ф. Буше, Ж. О. Фрагонар во Франции, Д. Н. Ходовецкий в Германии, У. Хогарт в Вел икобритании, Дж. Б. Пьяццетта в Италии).

Замечательные образцы естественнонаучной иллюстрации создают в начале XIX в. Т. Бь юик в Великобритании и Дж. Одюбон в США. На рубеже XVIII-XIX вв. появляются более г ибкие и дешёвые изобразительные средства - торцовая гравюра на дереве ("политипаж ") и литография; для XIX в. характерны как законченная иллюстрация - композиции на отдельных листах, так и беглые наброски в тексте. Остросатирической злободневность ю отмечены иллюстрации мастеров, тесно связанных с журнальной графикой (О. Домье , П. Гаварни, Ж. И. Гранвиль во Франции). У художников-романтиков (У. Блейк, Э. Калвер т в Великобритании, Э. Делакруа, Ж. Жигу во Франции, Л. Рихтер в Германии) иллюстра ции проникновенно воссоздают эмоциональную атмосферу произведений, основываяс ь на широком диапазоне чувств: от мистической экзальтации до добродушного, фолькл орного юмора. Выдающимися иллюстраторами произведений литературы были Г. Доре (Франция), А. фон Менцель (Германия), Х. К. Браун (псевдоним Физ) и Дж. Крукшанк (В еликобритания), Ф. П. Толстой, Г. Г. Гагарин и А. А. Агин (Россия).

В конце XIX в. неограниченная свобода репродуцирования любого изображения (появи лась фотомеханическая репродукция) резко увеличила возможности иллюстрации, пор одив многообразие её техник, но в то же время станковый характер многих иллюстраци й приводил к частой утрате единства иллюстрации и книги в целом. К достижению син тетического единства иллюстрации с шрифтом и орнаментальными элементами оформ ления стремился в Великобритании У. Моррис (совместно с У. Крейном). Изысканно-дек оративная стилизация и тонкое ощущение плоскости листа присущи художникам, рабо тавшим в духе "модерна" и национально-романтических течений: О. Бёрдсли (Великобр итания), Е. Д. Поленовой, В. М. Васнецову, И. Я. Билибину (Россия). Проблемы декоратив ной связи иллюстрации и книги, эмоциональной выразительности иллюстрации решал

и в России мастера "Мира искусства": А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере; их ил люстрации стилистически соответствуют литературному тексту, изображаемой эпохе. К значительным достижениям искусства иллюстрации конца XIX-XX вв. принадлежат та кже произведения Т. Стейнлена, Д. Вьержа (Франция), М. А. Врубеля, Л. О. Пастернака, Д. Н. Кардовского (Россия), П. Хогарта (Великобритания). Большое значение в XX в. имеет интерпретация художником литературного текста; иллюстрация часто становится его вольным ассоциативным аккомпанементом, допускающим многозначность его толкова ния (иллюстрации М. Дени, А. Майоля, Р. Дюфи, А. Матисса, П. Пикассо во Франции, Ф. М азереля в Бельгии, Х. Эрни а Швейцарии, Р. Гуттузо в Италии, А. Кубина в Австрии, Р. Ке нта в США).

Современная иллюстрация может быть независимой, и даже стать идеей для написания текста.

В чём разница между иллюстратором и дизайнером?

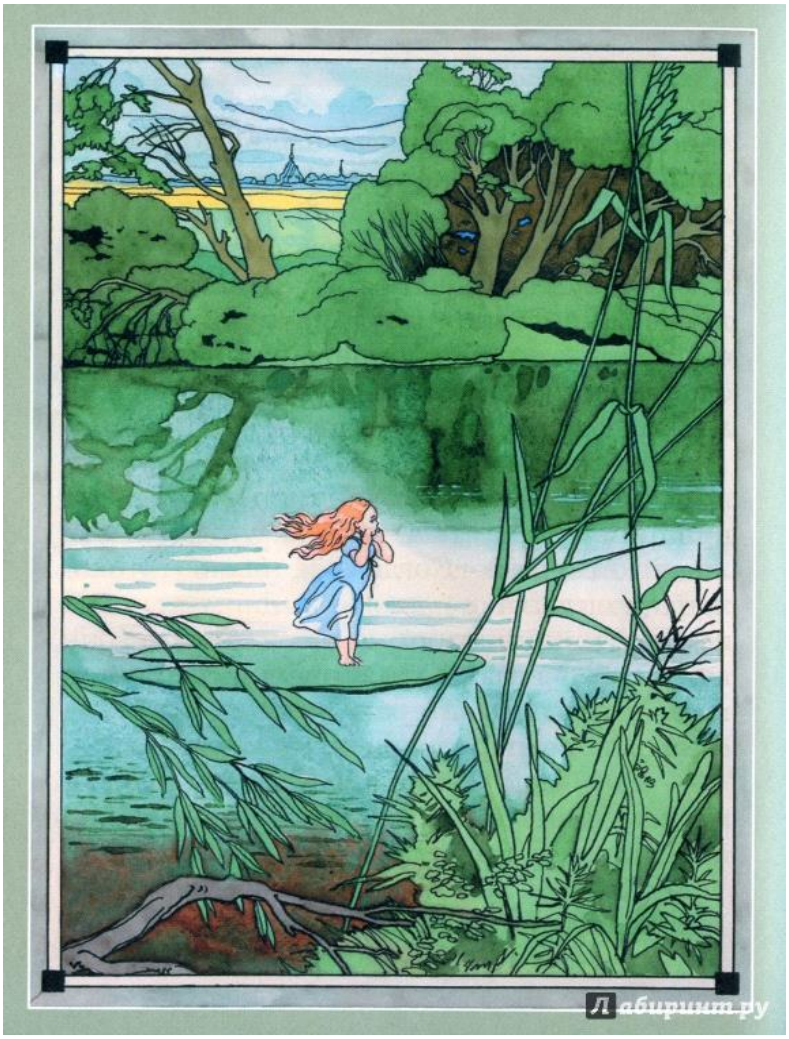
Иллюстратор создает рисунки, изображения. Они будут использованы как один из элементов дизайна продукта. Отдельные иллюстрации часто встречаются в книгах, журналах, блогах и т.д.

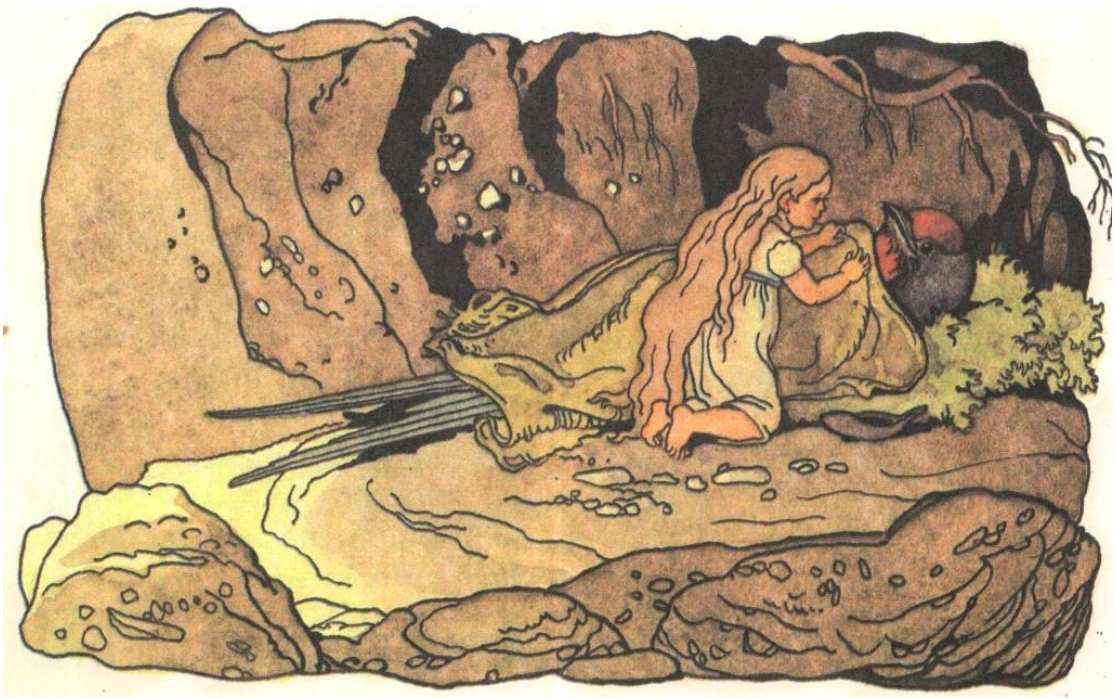
Дизайнер использует готовые иллюстрации, комбинируя их с другими элементами: типографика, фото, изображения. Дизайнер создает композиции, передает идею, концепцию продукта.

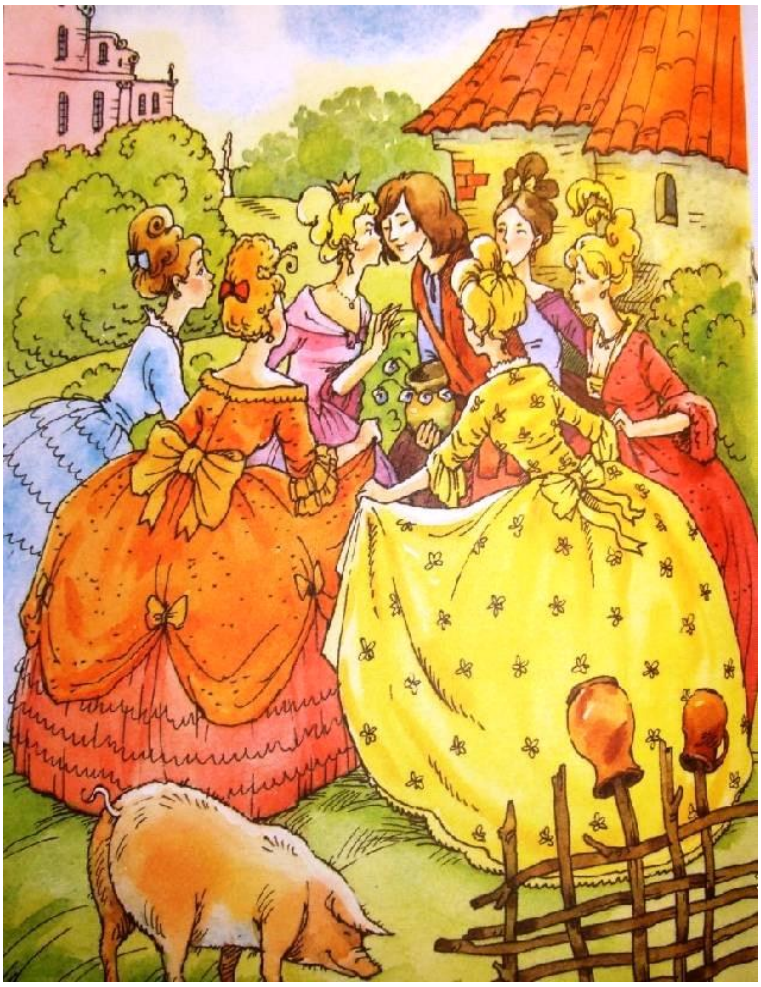
Ханс (Ганс) Кристиан (Христиан) Андерсен --

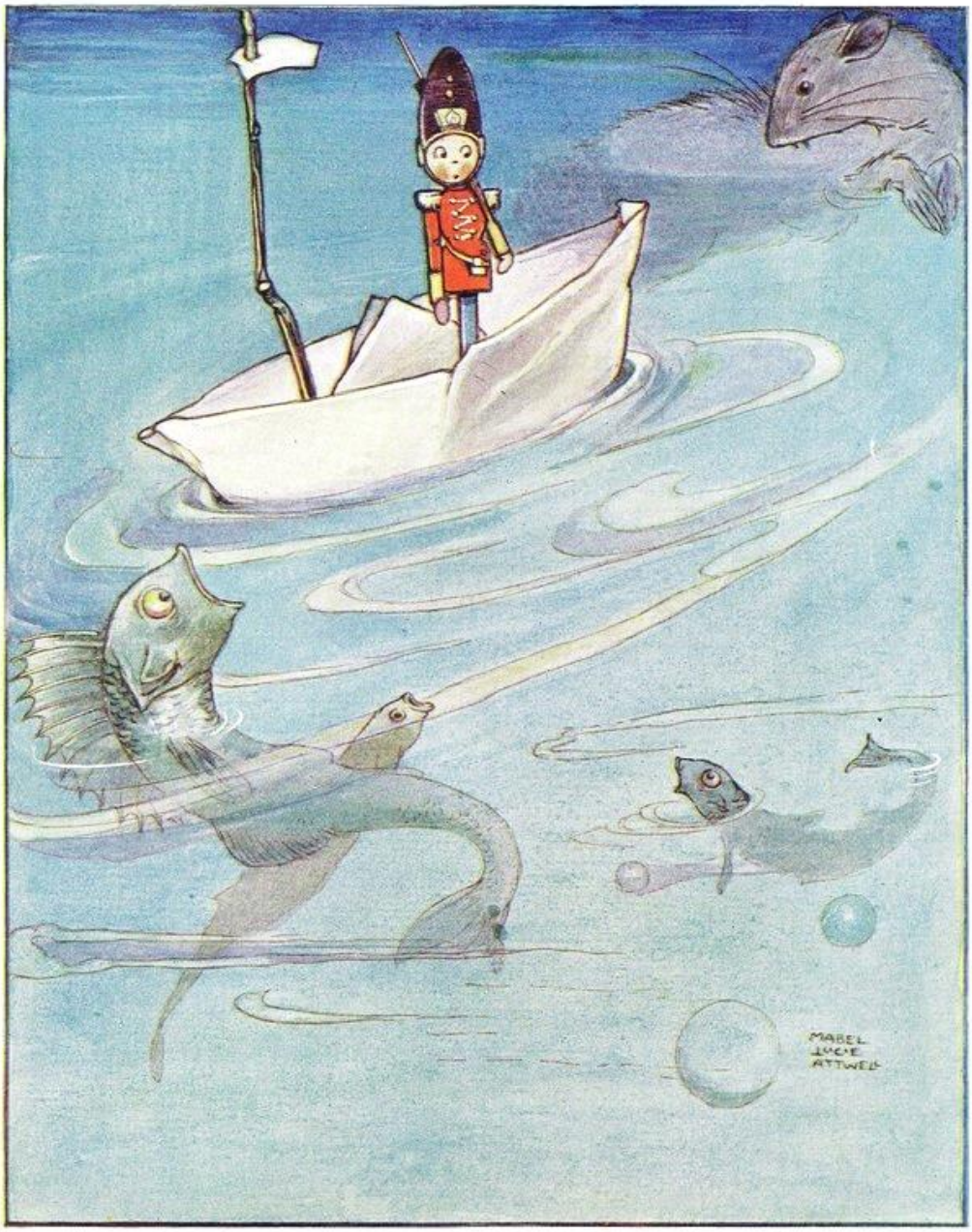
Датский прозаик и поэт, автор всемирно известных сказок для детей и взрослых: «Гадкий утёнок», «Новое платье короля», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле Лукойе», «Снежная королева» и многих других.

Венец творчества Андерсена — его сказки. Сказки Андерсена воспевают материнскую жертвенность ("История одной матери"), подвиг любви ("Русалочка"), силу искусства ("Соловей"), тернистый путь познания ("Колокол"), торжество искреннего чувства над холодным и злым разумом ("Снежная королева"). Многие сказки автобиографичны. В "Гадком утенке" Андерсен описывает собственный путь к славе. К лучшим сказкам Андерсена также относятся "Стойкий оловянный солдатик" (1838), "Девочка со спичками" (1845), "Тень" (1847), "Мать" (1848) и др.


Лабиринт.ру

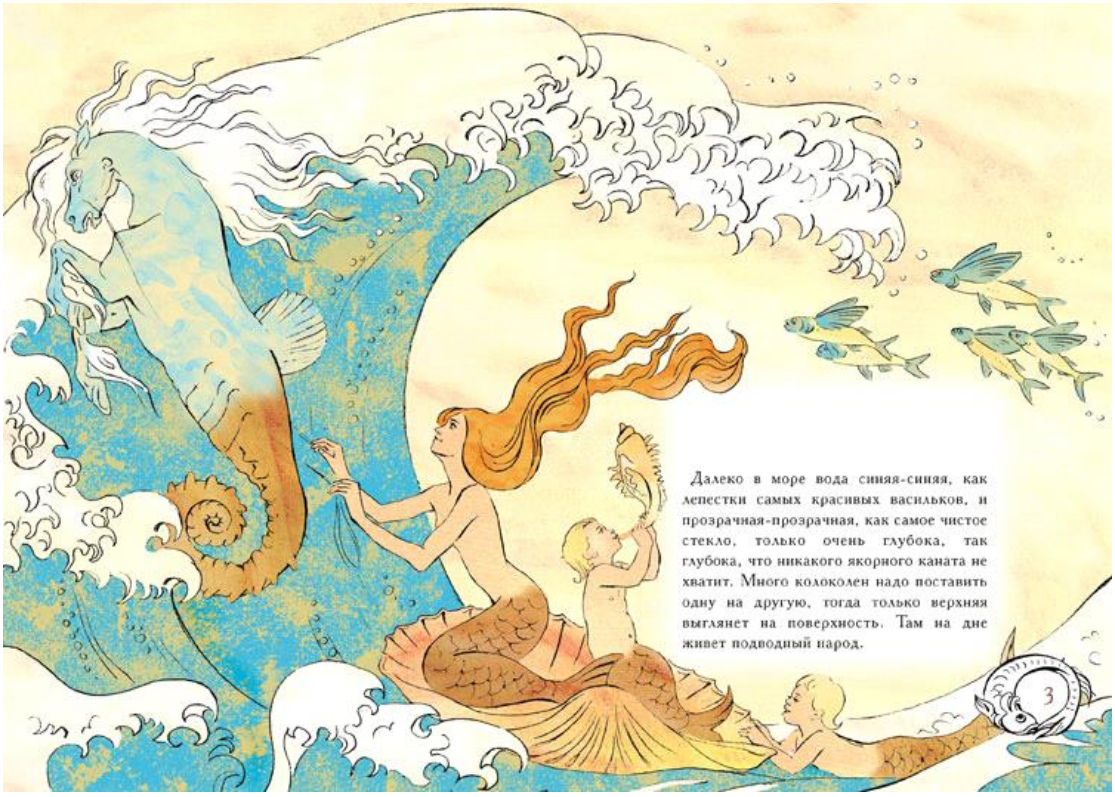





MABEL
LUCIE
ATTWELL

ALLDAY1.COM

Auction.ru
торговая площадка
Бенгсар
auction.ru



Далеко в море вода синяя-синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная-прозрачная, как самое чистое стекло, только очень глубока, так глубока, что никакого якорного каната не хватит. Много колоколен надо поставить одну на другую, тогда только верхняя выглянет на поверхность. Там на дне живет подводный народ.

Переносим рисунок на большой лист. Вести работу далее можно двумя способами.

1). Прозрачной акварельной краской прописать все цветовые пятна в рисунке, а затем, после высыхания красочного слоя, выполнить детализацию, прорисовку контура и фактуры чёрной тушью или гелевой ручкой.

Возможно использование маркера и доработка цветными крандашами.

2). После прорисовки композиции в графике чёрной тушью или гелевой ручкой,
-- когда тушь подсохнет, буквально разукрасить акварелью, используя метод «заливки» прозрачного красочного слоя с равномерным распределением его по

фрагменту в пределах чёрного контура. Можно также поверх светлого тона накладывать более тёмные мазки акварелью для придания рисунку живописности.

H9018
水彩画颜料
Water Colour
18