муниципальное бюджетное образовательное учреждение

города Ростова-на-Дону «Школа №6

имени Героя Советского Союза Самохина Н.Е.»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

на тему:

МАГИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Выполнила учащаяся 10 «А» класса:

Чернова Милана Николаевна

Научный руководитель:

Ивахнова Екатерина Олеговна

Допуск к защите:_______________

город Ростов-на-Дону- 2022год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. Выбор и обоснование проекта……………………………………..

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Глава 1 КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

* 1. Что такое книжная иллюстрация?...5
  2. Для чего же нужны иллюстрации?...6
  3. Влияние книжной иллюстрации на человека……...……………...8

Глава 2 СОЗДАНИЕ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Процесс создания книжной иллюстрации…………..…………...……….9

2.2 Теория цвета в иллюстрации…………………………………………10

2.3 Психология цвета……………………………………………………..13

ГЛАВА 3 ИСТОРИЯ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

3.1Античные времена..…..…………………………….………………….15

3.2 Средневековье…………………….…………………………………...15

3.3 Новое время…………….………………...….…………………….…..16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Самооценка…………………………………………….……..18

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………….

ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ПРОЕКТУ…………………………………………………….

……….

ВВЕДЕНИЕ

В нашем мире изображения для нас являются частью повседневной жизни. Мы на постоянной основе окружены фотографиями, рисунками, гравюрами на рекламных баннерах, этикетках продуктов, обложках журналов… И это неудивительно, ведь давно известно, что визуальные образы привлекают наше внимание, помогают четче понять посыл автора. В художественных произведениях они играют роль «окна», через которое читатель может наблюдать за героями произведения, глубже прочувствовать атмосферу и понять сюжет. Способы воплощения творческого замысла иллюстратора могут быть самыми разнообразными, а техники реализации варьируются в своей исключительной индивидуальности. Именно поэтому для своего индивидуального исследования я решила выбрать книжную иллюстрацию, не ограниченную в разнообразии своего исполнения.

Термин «иллюстрация» появился очень давно. Еще в древнем Египте писцы помимо текста использовали зарисовки для более полного осознания написанного. Однако, даже после стольких лет иллюстрация не утратила своей популярности, напротив, она продолжает развиваться и набирает популярность среди нашей молодежи, ведь она прекрасно подходит для творческих ребят, готовых проявить свой потенциал через графическое изображение.

Актуальность исследования: иллюстрация была и остается важным инструментом для восприятия текста читателем, а потому она навряд ли утратит свою актуальность и в будущем. Работы старых мастеров по сей день украшают страницы любимых книг и восхищают своей изящностью. Развивая данный раздел творчества, мы сможем обеспечить будущие поколения новыми мастерами и новыми работами, обогатить нашу культуру новыми, необычными художественными изысками.

Проблема исследования: многие ошибочно полагают, что иллюстрации портят восприятие читателем произведения, отнимают возможность проявить фантазию и самостоятельно для себя вообразить внешность главных героев, красоты описанных ландшафтоф. Однако, это неверно. Искусство иллюстрирования лишь предлагает альтернативный вариант визуализации, развивает критическое мышление, дает возможность читателю взглянуть на произведение глазами другого человека-иллюстратора и вовсе не старается убедить его, что его представления ошибочны.

Цели: доказать положительное воздействие книжной иллюстрации на

3

человека, процесс чтения; продемонстрировать книжную иллюстрацию со

стороны самостоятельного вида искусства.

Задачи: создать собственные иллюстрации для художественного произведения; попытаться передать смысл текста и эмоциональную атмосферу при помощи иллюстрации.

Практическая значимость: иллюстрация имеет многовековую историю и сейчас она не менее популярна. С появлением цифровых книг в свободном доступе, иллюстрация, с одной стороны, стала менее востребованной, так как люди предпочитают скачивать электронные варианты книг, естественно, без изображений. Но с другой стороны, люди стали больше ценить и покупать бумажные и красиво иллюстрированные книги. Вырос у населения разного возраста спрос на иллюстрированные книги, как на более редкую подарочную вещь. А это значит, что мы должны подумать над повышением качества иллюстраций и продвижением отечественной иллюстрации в целом.

Методы: при выполнении своего Индивидуального Проекта, я пользовалась открытами источниками сети «Интернет».

Предмет: книжная иллюстрация

4

Глава 1

КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

1.1 Что такое книжная иллюстрация?

Иллюстрированная книга- это предмет, с которым читатель захочет не только ознакомиться с его текстовой составляющей, но также получить удовольствие от эстетической. Предмет, стремящийся привлечь к себе наше внимание, удивительный, неповторимый, но также и полезный.

Ознакомившись с ныне актуальными течениями в иллюстрации, с аспектами и тонкостями выбранной техники выполнения работы, с разнообразием спектров рисованной иллюстрации, а так же способов их комбинирования с цифровыми технологиями, художник может с лёгкостью воплотить сюжетные завязки избранного произведения в интересной композиции.

В данном вопросе необходима так называемая «насмотренность» иллюстратора; этот полезный для художника навык поможет «почерпнуть» из других работ нужные моменты, развить отрасль иллюстрирования. Здесь пойдёт разговор о рисованной книге — произведении искусства и арт — объекте. Однако, на удивление, свою главную роль иллюстрация способна во всей своей полноте отстоять преимущественно в детских книгах, где яркость и пёстрость оформления преобладает над смысловой составляющей.

Однако, в дальнейшем я в основном буду опираться на юношескую и взрослую литературу, так как в своей работе я хочу рассмотреть именно синтез сюжета и его визуализации путём иллюстрирования, которая не присуща большей части иллюстраций к детским книгам.

Как особая форма выражения, иллюстрированная книга складывается из взаимодействия разных составляющих книжного организма. Существенна разница между сложноструктурными книгами и книгами с рисованными иллюстрациями, как правило, в правильности соотношения смысловой нагрузки текста и количественной массивности иллюстраций.

5

1.2 Для чего же нужны книжные иллюстрации?

Многие придерживаются мнения, что иллюстрировать текст следует тогда,

когда читатели встречаются или с совершенно незнакомыми им предметами, или с такими комбинациями предметов, которые недоступны их воображению. Ведь одна из наиболее важных ролей книги – развитие

фантазии и умственных процессов. Но раз художник уже проделал всю

основную работу, представив ситуацию из содержания за читателя, что же тогда остаётся? Для чего лишний раз напрягать свой мозг, в попытках

вообразить описание происходящего, если можно просто посмотреть на неё глазами художника через его работу? Выходит, иллюстрация оказывает «медвежью заслугу»?

Но рано делать выводы, ведь существует и иное мнение:

Иллюстрации к произведению не только не убивают всякую мыслительную деятельность человека, но и развивают его критическое мышление. Таким образом, читатель может вообразить себе ситуацию по-своему и сравнить её с тем, что при прочтении почувствовал художник-иллюстратор. Возможное несогласие с художником заставит головной мозг активнее обрабатывать полученную из текста информацию, дабы убедить себя в безошибочности своих выводов. Но и согласие не бесполезно: оно дает читателю более четкое представление о происходящем и помогает более детально погрузиться в произведение.

Что касается современной иллюстрации то синонимия – т. Е. буквальное изображение текстового сообщения, является одной из 16 способов смыслообразования , т.е. отношения иллюстратора и автора чрезвычайно усложнились и все эти споры отменяются, поскольку иллюстрация давно вышла за рамки простого, буквального следования тексту. На первый план в современной книге выходит концепция издания в целом, и как часть этой концепции – иллюстрация, предлагающая зрительный ряд определённого формата, т.е. стилистически, пластически и композиционно подчинённый концепции издания. В концепции тоже мало произвольного – она во многом зависит от категории читателя, на которого рассчитана, она должна быть адекватна тексту, хотя может предлагать ироническое, символическое, сатирическое, философское, ассоциативное, аллегорическое и прочее прочтение.

Таким образом, иллюстрация в книге ныне не является бездумным

6

украшением. Теперь она – отдельная деталь книги, согласованная с текстом и

направленная передать его основную идею, дающая альтернативу мнения читающему .­­­ Считается, что субъективность иллюстрации – её недостаток, но, как уже говорилось ранее, переданная через иллюстрацию крупица личности художника даёт лишь иной взгляд на происходящее и подчеркивает многообразие мнений. Чем богаче и сложнее мир, который предлагает нам автор – иллюстратор, чем он убедительнее и совершенней пластически – тем

больше поводов для размышлений. Книга любима нами тогда, когда она

манит перечитывать её раз за разом, возвращаться к миру, предложенному автором-писателем и автором-иллюстратором, задаваться вопросами о праведности их взглядов и помогает познавать себя. Для этого необходимо

предоставить читателю выбор мнения и объяснить, что он в праве выбирать

то, что больше по душе. Откровения нашей жизни способен уловить мастер-художник и отразить в своём полотне, откровения книги способен уловить художник-иллюстратор и передать читающему своё мнение по тому или иному поводу без единого слова.

Не секрет, что уже давно художник встал на один уровень с писателем и труд каждого важен для рождения книги. Когда совместна работа автора и иллюстратора создает союз, мы получаем дорогой нашему сердцу предмет, трогающий и разум и чувства своим синтезом осмысленности и наглядности.

Французская художница Беатрис Вейон говорит о текущих тенденциях современной иллюстрации: «наряду с классической иллюстрацией набирает силу совсем другая — нонконформистская, иногда чрезвычайно сложная, иногда примитивная, но всегда такая, над которой и взрослые и дети будут долго ломать голову, считывать символы, разбираясь, что к чему. Во Франции есть ряд авторов, чьи работы выставляются в галереях и уже не воспринимаются как иллюстрации к книгам, это скорее полноценные произведения искусства, сложные. Эти иллюстраторы ездят по всевозможным международным фестивалям и ярмаркам, представляя Францию, они же выставляются на местных салонах, которых в стране очень и очень много (например, один из крупнейших салонов в Европе [Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil](http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/accueil.html" \t "blank)), они же делят между собой многочисленные премии в области иллюстрации.

7

1.3 Влияние книжной иллюстрации на человека

Любые виды искусства оказывают громадное влияние на формирование чувственного восприятия мира, развивает в человеке эстетическую восприимчивость, выражающуюся, прежде всего, в стремлении к красоте во всех ее проявлениях.

К сожалению, сейчас иллюстрации склонны следовать современным шаблонным тенденциям. Это ограничивает спектор разнообразия восприятия изображенных образов, а, как следствие, тормозит эмоциональное развитие читателя.

Благодаря художникам-иллюстраторам, которые учитывают специфику восприятия человеком графических изображений, появляется заинтересованность в книге.

Иллюстрация, будучи мощным инструментом для эстетического воспитания, является и отличным помощником в нравственном взращивании молодого поколения, для которого исключительный акцент лишь только на текстовой составляющей недопустим.

Исследования давно подтвердили, что художественная иллюстрация способна играть важную роль в понимании текста. Это влияние находит свое наиболее значительное проявление на этапе младшего дошкольного возраста. Дальше происходит его спад, и смысловая составляющая текста делит с иллюстрацией, ранее бывшей основным информационным источником книги, равное место, что связано с существенными изменениями в рамках соотношения сигнальных систем человека.

8

ГЛАВА 2

СОЗДАНИЕ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

2.1 процесс создания книжной иллюстрации

Процесс создания книжной иллюстрации-дело очень занятное, интересное, но непростое. Оно не ограничивается лишь знанием текста, который предстоит проиллюстрировать, и умением держать кисточку в руке. Здесь играют роль многочисленные факторы, которые на первый взгляд могут показаться ненужными и незначительными.

Прежде всего стоит определится с форматом и расположением в книге иллюстрации. Каждый тип расположения имеет некоторые тонкости в оформлении и влияет на идею изображения.

* Фронтиспис-иллюстрация печатается на отдельном плотном листе бумаги и клеится к левой стороне первого книжного блока. В этом случае, иллюстрация должна показывать главную идею произведения, ключевое событие или главный герой. Иногда здесь изображают автора-писателя.
* Застака-некое вступление к изданию. Она отображает тематическую расшифровку всей рубрикационной части издания и подготавливает читателя к эмоциональной атмосфере и развитию сюжета.
* Полосная-изображение занимает собой полную страницу книги.
* Полуполосная-иллюстрация может занимать любую часть страницы.
* Разворот-изображение занимает разворот издания.
* Оборонная-иллюстрация, обрамленная текстом.
* Поля-небольшие рисунки на краях текстовой полосы.
* Фоновая-текст расположен поверх изображения.
* Концовка-графический элемент, располагающийся в конце текста. Выполнчется в схожей тематической стилистикой с заставкой.

Затем стоит выбрать подходящий материал для выполнения иллюстрации. Его вариации различны и достаточно серьезно влияют на восприятие изображения и произведения в целом.

* Карандаш или уголь
* Акварель
* Масло
* Рисунок штрихом

9

* Компьютерная графика
* Фотоколлаж

Разобравшись с форматом и материалом, можно смело браться за работу. Однако тут не обойтись без специальных навыков и художественного образования.

Создание книжной иллюстрации-ответственное занятие. Часто оно влияет на успешность издания на рынке. Качественно выполненная иллюстрация привлекает глаз потенциального покупателя и влияет на его желание приобрести книгу. Таким образом, художник-иллюстратор должен обладать достаточно высоким уровнем мастерства, чтобы правильно преподнести в массы идею произведения и привлечь общественное внимание.

Для того, чтобы создать качественную иллюстрацию, художник должен проникнуться духом книги, понять главную мысль текста и даже самого автора. «Иллюстрация, созданная для передачи зримой атмосферы книги, способна представить собой новое изобразительное состояние по сравнению с высказыванием автора литературного текста лишь в том случае, если художник полностью погрузился в авторскую идею, в суть писательского замысла»

Задача, поставленная перед художником-иллюстратором – дать наиболее глубокое понимание построения книги, ее материала и смысла, а не преследование цели слепого буквального изображения. На плечи художника ложится ответственность перед автором книги и перед читателями. В какой-то степени художник даже становится соавтором, предоставляя читателю своё видение написанного.

Хорошая иллюстрация – та, которая воспринимается как часть текста, как что-то не просто дополняющее, но что-то необходимое. «Визуальные элементы, фигурирующие в объектах современной культуры, предназначены для выявления факторов развития искусства, формирования взаимосвязи между его видами»

2.2 Теория цвета в иллюстрации

Цвета присутствуют во всем, выражаясь во множестве оттенков, градиентов

10

и комбинаций. Если повнимательнее рассмотреть окружающий нас мир, то

можно удивиться, насколько большим разнообразием цветов и оттенков он наполнен. В то время как некоторые из них непосредственно вызывают в нас приятные чувства, существуют также и уникальные цветовые смеси, оказывающее заметное влияние на человеческие эмоции. Для лучшего же понимания всех этих особенностей, необходимо знать теорию цвета.

Для дизайнеров эта теория является руководящим принципом, определяющим восприятие и, в частности, применение цветов. Что в живописи, что в дизайне, что в иллюстрации, цвета имеют первостепенное значение. Для эффективного их использования важно быть знакомым с такими понятиями, как комплементарные (дополнительные) цвета, сплит-комплементарные и триадические. Все их усвоить можно, опять же, исходя из теории цвета. Дизайнеры зачастую опираются на нее и цветовой круг при выборе подходящих цветовых смесей, способных передать посыл и эмоции бренда или людей.

Независимо от того, работаете ли вы профессиональным дизайнером или иллюстратором, а может просто увлекаетесь живописью, чем больше вы знаете о теории цвета, тем лучших результатов достигаете. С ее помощью можно получить ответы на ряд важнейших вопросов, например какие цвета смешивать для получения нужного тона, или какой уровень оттенка, насыщенности и яркости будет более подходящим. В данной статье я познакомлю вас с основами этой теории, а также представлю некоторые советы и эффективные способы достижения цветовой гармонии и совершенного дизайна.

Чтобы лучше понять цвет и его теорию, мы для начала вспомним, какие в цветовом круге существуют категории.

* Основные цвета выступают основой для получения всех остальных цветов. К ним относятся красный, синий и желтый. (примечание: данное определение характерно для художественной системы цветовоспроизведения, которая расходится с аддитивной системой RGB Максвелла, где основными цветами являются красный, зеленый и синий).
* Вторичные цвета получаются совмещением двух основных. К ним

относятся оранжевый, фиолетовый и зеленый.

11

* Третичные цвета создаются смешиванием основных со вторичными. Всего их насчитывается шесть: красно-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-фиолетовый, сине-зеленый, желто-зеленый и желто-оранжевый.

см. приложение 1.1

Цветовой круг представляет основные, вторичные, третичные цвета, а также их оттенки, тени и тональности. Он выступает в качестве ориентира, позволяя дизайнерам создавать уникальные и привлекательные цветовые палитры.

Основные термины колористики:

* Тон указывает на цветовой пигмент и может полноправно называться соответствующим цветом.
* Хроматичность описывает чистоту цвета. Высокая хроматичность тона указывает на то, что в нем отсутствует черный, серый и белый. С другой стороны, присутствие черного или серого просто снижает хроматичность. Дизайнер должен понимать, что следует избегать использования тонов со схожей хроматичностью и предпочитать брать те, чья хроматичность отличается на несколько оттенков.
* Насыщенность определяет, как выглядит тон при различный условиях освещения. Для достижения цветового соответствия рекомендуется использовать степени насыщенности, максимально приближенные к природным.
* Тональности представляют цвета, получающиеся после добавлении в тон серого. Смотрятся они тускло и скучно, как старые программы, в связи с чем подходят далеко не для всех дизайнерских решений. Тем не менее, если в проект нужно добавить винтажный эффект, с их помощью можно сделать это более элегантно.
* Тени используются для затемнения цвета путем добавления в его тон черного.
* Значение (яркость) цвета отражает его светлоту или темноту.
* Оттенок противоположен тени и отражает, сколько белого было добавлено к цвету. Оттенки зачастую применяются в области женского дизайна, и их в изобилии можно встретить на сайтах, посвященных родительству или воспитанию юных детишек.

см. приложение 1.2

Смешивание цветов в поиске нужных комбинаций является интересным и

12

увлекательным занятием, особенно для дизайнеров. С помощью цветовой

палитры они добиваются нужных красочных решений при проектировании UI или логотипов. В умелых руках таким образом создаются визуально привлекательные фирменные стили, которые успешно резонируют с эмоциями целевой аудитории.

Иллюстратор оперирует богатым арсеналом цветовых схем, при использовании которых очень важно добиваться гармонии. В этом как раз и помогают цветовые палитры, позволяя получать согласованный и эстетически привлекательный дизайн. Придуманы они были не одно тысячелетие назад, но в современной цифровой эпохе получили еще большую популярность. Цветовые палитры представляются в форме HEX-кодов, с помощью которых мы сообщаем компьютеру о том, какой цвет нам нужен.

2.3 Психология цвета

Многие знают о существовании подраздела психологии, изучающего влияние цвета на человеческие эмоции. В окружающей нас повседневной действительности можно заметить, что, как правило, яркие и привлекательные цвета оказываются более желанными и притягательными, в то время как темные оттенки обычно навевают хмурое настроение и чаще ассоциируются со стариной.

То же можно сказать о тепловом восприятии цветов. Например, красный, оранжевый и желтый ассоциируются с ощущением тепла, синие оттенки, наоборот, связывают с холодом или водой, а зеленые цвета с природой. Все эти ощущения являются результатом того, как именно глаза воспринимают цвет, передавая в мозг определенный сигнал, который обрабатывается мозгом и отражается в том или ином настроении. Исследованиями в области психологии восприятия цвета занимаются многие ученые, и на этот счет существуют различные теории.

Все большее число как небольших фирм, так и крупных корпораций используют данные этих исследований для формирования бренда и разработки сопутствующего дизайна, который будет вызывать у целевой

13

аудитории правильные ассоциации и устойчиво фиксироваться в памяти. В

случае удачного подбора цветов и их согласования с задачей бренда на выходе получается изящный дизайн, который делает конечный продукт очень привлекательным и запоминающимся.

На протяжении десятилетий многие крупнейшие корпорации инвестировали в разработку логотипов и маркетинговых стратегий согласно психологии цвета. Некоторые из них определили публичный образ компании с помощью особого дизайна логотипа и комбинации цветов, что сделало их узнаваемыми и заложило в целевую аудиторию определенные ассоциации.

см. приложение 1.3

Очень важным фактором в колористике, не подчиняющимся никакому своду правил, являются культурные различия. В нашем полном разнообразия мире каждый регион имеет свои психологические отличия, сформированные разными культурными особенностями. К примеру, в некоторых западных странах белый цвет считается символом чистоты и надежды, но в то же время в других культурах он ассоциируется с печалью и утратой.

Некоторые другие цвета, например желтый или оранжевый, обычно воспринимаются как отражающие надежду, радость и позитив. Аналогичным образом красный почти повсеместно считается цветом опасности или молодости и энергичности. Синий ассоциируют со спокойствием, умиротворением и стабильностью.

Это говорит о том, что иллюстратору важно понимать задачи и суть разрабатываемого им фирменного стиля, а также учитывать целевую аудиторию. Исходя из потенциальной клиентской базы в общий дизайн продукта могут вносится небольшие доработки с целью соответствия локальным особенностям аудитории. В иных случаях предпочтение может отдаваться универсальному дизайну, подходящему всем возможным регионам.

14

ГЛАВА 3

ИСТОРИЯ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

3.1 Античный мир

История эволюции иллюстрации как таковой тесно связана с искусством графики и книгой. Однако сохранившимся до наших дней первоисточником иллюстрации служат письменные работы древнего Египта. Они сопровождали текста папирусных свитков, порой занимая их полностью. Но Египет не был единственным государством античности, где активно использовалась иллюстрация: сюда можно отнести и такие великие державы как Римская Империя и ранняя Византия, в которых было принято размещать изображение в пустые пространства между строками текста или на полях.

Большой скачек в развитии иллюстрации произошел в Китае в VI-VII вв с появлением мастерства ксилографии. В XVI вв ксилографическая иллюстрация приобретает немыслимую популярность, связанную с появлением цветной гравюры по дереву.

Расцвет японской книжной иллюстрации приходится на XVII-XIX вв. Мастера японской графики, такие как Хисикава Моронобу, Кацусика Хокусай и Китагава Утамаро внесли неопровержимый вклад в историю книжной иллюстрации, сочетая иероглифические знаки с условными изображениями, в синтезе дающими танец слова и картины.

3.2 Средневековье

Средневековая книжная иллюстрация по сей день считается великим искусством, и не будет преувеличением заявить, что она в какой-то мере повлияла на тенденцию становления станковой живописи тех времен.

Рукописные книги украшались искусно выполненными миниатюрными изображениями, изготовленными художниками с большим мастерством, а потому книжная иллюстрация средних веков по праву считается самостоятельным видом искусства.

Благодаря изобретению И. Гутенбергом книгопечатания, иллюстрация достигла новых вершин (1440-1450 гг). Гравированные по дереву изображения включались в печатную книгу и часто расписывались в цвете от

руки. Теперь, иллюстрации изящно гармонировали с изысканными

контурами шрифтов печатных изданий, придавая им еще большей

15

эстетической составляющей. Тут стоить упомянуть работы итальянских ксилографов XV-XVI вв, чьи работы отличались особой кропотливостью.

В эпоху Возрождения иллюстрации начали все чаще ставить на один уровень

с текстовой составляющей. Не редкостью стали издания, в которых на каждую страницу текста приходилась страница с графическим изображением.

Характерными чертами книжной иллюстрации эпохи Ренесанса стали линеарная четкость, простота и условность образных решений. Таким образом, в книгах разных изданий часто можно было увидеть ряд повторяющихся изображений условного города, обозначающих разные города, или портрет карикатурного бородатого мужчины, которого выдавали за разных героев произведений и даже писателей.

С конца XVII набирает популярность гравюра на меди. Сложная техника выполнения работы и ее внушительные размеры часто оправдывают полную оторванность иллюстрации от смысла текста. Это позволило художникам того времени проводить выставки таких иллюстраций за пределами книги, отдельно от текста.

В средневековой Росси, даже с появлением книгопечатания, книги продолжали писать и расписывать вручную, вплоть до XX вв. Основным способом иллюстрирования являлась ксилография, реже-гравюра на меди.

Расцвет книжной иллюстрации в России средних веков-решение сложных проблем декоративной связи иллюстрации и книги, эмоциональной выразительности и стилистического соответствия.

3.3 Новое время

В 1900-1910 гг искусство иллюстрирования претерпевало крах. Книга больше не считалась предметом эстетического наслаждения, на первый план выходила задача структурирования и целесообразности смысловой нагрузки текста. А потому писателям нередко самостоятельно приходилось дополнять свои произведения зарисовками и набросками.

1920 гг-период развития ксилографии. В иллюстрации все чаще появлялись элементы фотомонтажа и плакатности. Среди художников-иллюстраторов активно вызывают интерес детские издания, где мастера в своих работах

16

могут свободно проявить буйство многочисленных ярких красок.

Для советской иллюстрации характерно стремление к передаче специфики психологической стороны повествования, реалистичной достоверности образов, созданию многолистных серий.

17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно подвести итог: иллюстрация помогает нам войти в литературный мир, когда мы еще совсем дети, прочувствовать его и полюбить всем сердцем. Она не только не несет в себе вредоносного воздействия, но и напротив: взращивает в нас эстетически развитого, интеллигентного человека, преданного искусству во всяческих его проявлениях.

При выполнении иллюстрации важно научиться использовать сложные цветовые палитры и искать нестандартные пути развития своей работы, так как это позволит добиваться высокой эстетичности конечного результата. Помимо теорий и принципов, выступающих основами, иллюстраторам необходимо также учитывать и понимать такие дополнительные факторы, как эмоции целевой аудитории, региональные особенности ее психологии, а также задачи самого издания. Все это говорит о том, что для наращивания навыков и создания беспрецедентных дизайнерских проектов нужно использовать не только формальные принципы работы с цветом, инструментами и теории, но также опираться на интуицию.

Иллюстрация процветает как в цифровом, так и в реальном мире. Современная иллюстрация становится многомерной и интерактивной. Её основная функция — стать «триггером» для мозга, а именно — зацепить внимание, удивить и помочь проникнуться текстом. С помощью рисунка можно воссоздать сюжет с точными деталями и сделать любой вымысел правдоподобным и существующим. Искусный художник создает на плоском и неподвижном листе иллюзию динамики и глубины.

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 ингредиентом» иллюстратора.

18

Самооценка

Проведя исследование на тему «Книжная иллюстрация», я ознакомилась со многими аспектами этого необычайно интересного ремесла и по возможности постараюсь применять полученные знания в дальнейшем.

Я надеюсь, что мне удалось раскрыть в своей работе главные факторы искусства иллюстрирования и отобразить суть существования данного феномена в целом.

Передо мной стояла задача: опровергнуть теорию о том, что иллюстрация портит книгу и является нецелесообразной к использованию в литературе. Смею предположить, что я с ней справилась.

В результате проделанной работы я сделала вывод, что иллюстрация может служить отличным инструментом для воспитания, восприятия, познавания и осознания. Также, я убедилась, что искусство прекрасно и навредить человеку оно вовсе не способно.

19

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. [**https://videoinfographica.com/illustration-types/**](https://videoinfographica.com/illustration-types/)
2. [**https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/illyustraciya-risunok-dopolnyayushhij-soderzhanie-knigi**](https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/illyustraciya-risunok-dopolnyayushhij-soderzhanie-knigi)
3. [**https://design.hse.ru/dop/programs/214**](https://design.hse.ru/dop/programs/214)
4. [**https://scienceforum.ru/2018/article/2018004780**](https://scienceforum.ru/2018/article/2018004780)
5. [**https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/illjustratsija**](https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/illjustratsija)
6. [**https://ficwriter.info/stati/61-kak-opublikovat-knigu-q/oformlenije-q/5936-role-of-illustration-in-thebook.html**](https://ficwriter.info/stati/61-kak-opublikovat-knigu-q/oformlenije-q/5936-role-of-illustration-in-thebook.html)
7. [**http://artlab.club/selizaveta/kak-sozdayutsya-illyustraczii.html**](http://artlab.club/selizaveta/kak-sozdayutsya-illyustraczii.html)
8. [**https://skillbox.ru/media/design/5_priyemov_kotorye_uprostyat_zhizn_nachinayushchim_illyustratoram/**](https://skillbox.ru/media/design/5_priyemov_kotorye_uprostyat_zhizn_nachinayushchim_illyustratoram/)
9. [**https://www.liveinternet.ru/users/risovalka/post406444840**](https://www.liveinternet.ru/users/risovalka/post406444840)
10. [**https://moluch.ru/th/4/archive/94/3426/**](https://moluch.ru/th/4/archive/94/3426/)
11. [**https://studref.com/451965/zhurnalistika/psihologicheskaya_rol_illyustratsii**](https://studref.com/451965/zhurnalistika/psihologicheskaya_rol_illyustratsii)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1 Цветовой круг

****

1.2 Основные термины колористики

**

1.3 Психология восприятия цвета

**