

ЖУРНАЛ «ФОТОМАСТЕРСКАЯ» СОВМЕСТНО С ИЛЛЮСТРАТОРСКИМ АГЕНТСТВОМ BANGBANG! ЗАПУСКАЮТ СЕРИЙНУЮ ПУБЛИКАЦИЮ И КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ: ЕЕ ПРАВИЛАМ, ВОЗМОЖНОСТЯМ И НЕВЫНОСИМОЙ КРАСОТЕ ПРОЦЕССА.

В ПЕРВОМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ НОВОЙ СЕРИИ ИЛЛЮСТРАТОР НАСТЯ ЗАБРОДИНА РАССКАЗЫВАЕТ О САМОМ ВАЖНОМ ЭТАПЕ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ И ОПИСЫВАЕТ ПРОСТОЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕМ ИСТОРИИ, А ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА.

ЭСКИЗ ОТ ENZE

Узнайте все о тексте, который иллюстрируете

Иллюстрация к тексту должна базироваться на следующих составляющих: содержании текста, информации об авторе, и, самое важное, целевой аудитории. Всем этим нужно проникнуться, чтобы создать поистине релевантную иллюстрацию.

Алгоритм работы здесь очень простой. Вначале нужно узнать о самом

тексте как можно больше, затем нужно понять, кто этот текст будет читать и в каком формате. И четко представлять, куда ты рисуешь картинку: в книгу, в журнал, для рекламы. Чаще всего в гляцевых журналах иллюстрации — это просто визуальное украшение и инструмент для поддержки текста. У меня с этим связана одна забавная история. В какой-то момент мне заказали

нарисовать полосу для журнала Playboy. Нужно было проиллюстрировать рассказ начала прошлого века об африканских войнах того же века. Это воспоминания солдата, который рассказывает, как он сидел в окопе, а вокруг него бегали другие солдаты; вся история разворачивалась очень увлекательно. Меня это крайне заинтересовало, и я начала искать информацию об этих войнах: какая у них была в то время форма, какой они были национальности и тому подобные нужные для иллюстрирования вещи.

Когда же иллюстрации были закончены, мне сказали: «Настя, все хорошо... но нужна женщина на первом плане, такая, с большой грудью. У нас ведь журнал Playboy, в конце концов».

Настя
Забродина
(Enze)

www.enze.net
www.bangbangstudio.ru

Иллюстратор. Рисовала для множества журналов, книг, брендов одежды. Среди ее клиентов — Playboy, FHM, Афиша, Cosmopolitan, Seventeen, Jalouse magazine, Nivea, Coca-Cola, Megafon и другие.

Представьте свою картинку как воспоминание о беседе с интересным человеком

Начинать эскиз нужно всегда с композиции. Чаще всего тебе присылают какой-то кусок из истории — пару абзацев плюс общее ощущение того, что происходит. Если ты работаешь для рекламы, истории в привычном понимании, конечно, нет. Ты иллюстрируешь какую-нибудь идею, скажем, идею здо-

КОНКУРС!

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«ФОТОМАСТЕРСКАЯ»
И АГЕНТСТВО
BANG!BANG! ОБЪЯВЛЯЮТ
КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
ИЛЛЮСТРАЦИЮ.

Настя Забродина:

Мое предложение: придумать и нарисовать историю, подобную той, что я описала ниже. Пусть это будет «Зимнее чаепитие», раз уж мы заговорили о чае, а номер — декабрьский. Вы можете нарисовать иллюстрацию в совершенно любой технике. Но имейте в виду основной тезис: иллюстрация должна рассказывать историю самостоятельно, даже без текста.

Призы: возможность получить профессиональную оценку иллюстраторов и агентства, подписка на журнал «Фотомастерская», подборки выпусков журнала.

Для участия необходимо загрузить свою иллюстрацию на указанную в статье тему в альбом «Конкурс иллюстрации». Эскиз от Enze» нашей группы ВКонтакте до 20 декабря 2011 года и описать в комментарии, как вы придумывали вашу историю и ваш эскиз. Подробности о конкурсе ищите по адресу vkontakte.ru/fotomast в разделе «Конкурс»

ровья (при этом тебе потребуется нарисовать людей, пышущих здоровьем). Но в этом случае есть один тонкий момент: твое видение здоровых людей должно совпадать с видением клиента. Потому что можно нарисовать румяного довольного толстяка (или стройную девушку) и ошибиться полностью.

Возвращаясь к эскизу: его проще всего строить, начиная с композиции — расположения элементов и прикидок того, что на картинке будет происходить. По ощущениям это похоже на попытку припомнить интересную беседу: в голове сразу

всплывают основные реперные точки разговора и пара интересных подробностей. В случае с иллюстрацией эти точки — ее композиция: где кто сидит и что делает; а подробности — некие интересные детали вроде браслета на руке или рисунка на чайнике, который стоит на столе.

При создании эскиза попробуйте представить, как на вашу иллюстрацию будет смотреть зритель

Иногда, читая текст, ты цепляешься за какую-то мелочь, деталь, которая,

как кажется тебе, очень точно и красиво описывает всю историю, и от нее начинаешь строить всю композицию. А иногда — начинаешь представлять себе персонажей и то, что в их мире происходит. Мысленно рассматриваешь их сверху и снизу, и в какой-то момент понимаешь, что именно с этого ракурса все становится наиболее интересным и правильным.

Эскиз должен полностью описывать всю композицию, и вообще все, что тебе как иллюстратору нужно для создания финальной работы. Для меня на этапе эскиза иллюстрация почти заканчивается. Мне становится уже не так интересно — ведь я уже представляю как и что взаимодействует, куда будет смотреть зритель. А дальше ты уже пошел пахать; и следующие шесть часов ты работаешь. Но лично мне к этому моменту про картинку все ясно. Она как будто уже нарисована.

Эскиз иллюстрации — как план для художественного текста: у тебя должны быть условные завязка, развязка и кульминация, какие-то важные, цепляющие детали, описывающие историю в метафорическом ключе. И все это должно быть уложено в формат картинки. Ведь у тебя есть лист определенных пропорций (бумажный или цифровой), и в него нужно поместить историю: в этом углу будет такой персонаж, а в этом — другой... **ФМ**

Создание истории

Однажды мне достался интересный проект — нарисовать четыре иллюстрации на тему чая и чаепития. Для этой статьи я выбрала одну из четырех иллюстраций, про Китай, чтобы показать, как работала над эскизом.

Это — первый набросок, где я прикинула историю для иллюстрации китайского чаепития. В общих чертах: утро, фронтальная композиция на фоне окна, ну и главное — вся история персонажей. Придумала, что они делают на картинке и в жизни. Получился утренний туалет обеспеченной китайянки с помощью прислуги, первый утренний чай в чайнике. Там же — набросок цветового решения, противопоставление законной морозной синевы и красного уюта.

Продолжение истории. Здесь я занималась поиском образа главной героини. Кроме того, на этом этапе эскиза я начала прорисовку.

Это конечный результат, где появляются разные детали. Скажем, обезьянки.