

СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В РАБОТЕ ХУДОЖНИКА-ИЛЛЮСТРАТОРА

Трубачева К.С.,

студентка 4 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь
Научный руководитель – Уласевич Т.П., доцент

Иллюстрация занимает важное место в художественном оформлении книги и оказывает значительное влияние на восприятие литературного произведения. С помощью изображения читатель может наглядно представить описываемые события, почувствовать атмосферу произведения и особенности характера персонажей. Благодаря иллюстрациям текст воспринимается более образно и эмоционально. Особенно важную роль иллюстрации играют в детской литературе, поскольку именно через визуальные образы ребенок часто впервые знакомится с книгой. Они способствуют развитию воображения, формируют эстетическое восприятие и помогают лучше понять содержание произведения [1].

В современном обществе значение иллюстрации возрастает. Визуальная информация занимает важное место в жизни человека, поэтому изображение выступает не только как дополнение к тексту, но и как самостоятельный элемент художественной культуры. Художник-иллюстратор должен учитывать особенности восприятия изображения, композиционные принципы, взаимодействие текста и изображения на странице книги, а также возрастные особенности читательской аудитории [2].

Актуальность работы связана с тем, что в условиях развития современной визуальной культуры иллюстрация становится важным средством передачи художественного образа. Современные художники активно используют различные художественные приемы и стилистические решения, сочетая традиции книжной графики с новыми формами визуального выражения. Это позволяет не только сохранять художественные традиции, но и развивать иллюстрацию как самостоятельный вид искусства.

Целью является анализ основных этапов формирования художественного образа при создании иллюстрации и определение особенностей работы художника-иллюстратора.

Материал и методы. Материалом исследования послужили произведения современных художников-иллюстраторов, работающих в области книжной графики. Особое внимание было уделено работам белорусских авторов, среди которых Вячеслав Славук и Анастасия Соколовская (Рисунок 1). Их творчество связано с иллюстрацией книг и созданием художественных образов для детской и взрослой аудитории. В ходе исследования использовались методы анализа и сравнения художественных произведений, а также визуальный анализ иллюстраций.

Результаты и обсуждение. Создание художественного образа в иллюстрации начинается со знакомства с текстом. На этом этапе художник анализирует содержание произведения, определяет характеры персонажей и общее настроение произведения. На основе такого анализа формируется первоначальная идея будущей иллюстрации.

Следующим этапом является разработка композиционного решения. Художник определяет расположение персонажей и предметов в пространстве, выбирает наиболее выразительный момент сюжета для изображения. Композиция помогает направить внимание зрителя и раскрыть основную мысль произведения.

После разработки композиции начинается работа над эскизами. Художник выполняет предварительные наброски, уточняет позы персонажей, их движение и взаимодействие между собой. Важно также учитывать расположение текста на странице, чтобы изображение и текст гармонично сочетались.

Далее следует этап детальной проработки иллюстрации. Художник уточняет формы объектов, добавляет детали и подбирает цветовое решение. В работе могут использоваться различные художественные материалы: акварель, гуашь, тушь, а также современные цифровые средства.

В творчестве современных белорусских художников можно увидеть разные подходы к созданию художественного образа. Например, Вячеслав Славук часто обращается к образам белорусской мифологии и народных сказаний. В его иллюстрациях встречаются персонажи фольклора и сказочные существа, что помогает передать атмосферу традиционной культуры и подчеркнуть связь с национальными художественными традициями [3].

Стася Соколовская занимается в основном иллюстрацией детских книг — на счету у художницы четыре книги собственного оформления: «Безбілетны зай», «Чаму вожык не стрыжэцца?», «Пацеркі і кроплі», «Дзіцячы маніфест» и множество обложек. Помимо этого, Стася Соколовская уделяет большое внимание социальным проектам. Художница работала над концепцией приложения для помощи жертвам домашнего насилия в сельской местности Кыргызстана, создала серию открыток к 8 марта #FLOWERPOWER, иллюстрировала материал для российской «Медиазоны».

Рисунок 1 Иллюстрации Валерия Слаука и Анстасии Соколовой

Рисунок 2 Иллюстрации Валерия Слаука и Анстасии Соколовой

Заключение. Таким образом, создание художественного образа при выполнении иллюстрации представляет собой сложный и многоэтапный творческий процесс. Художнику необходимо не только передать содержание литературного произведения, но и создать выразительный визуальный образ, который будет дополнять текст и усиливать его эмоциональное воздействие на читателя. Последовательность этапов работы — анализ текста, разработка художественной идеи, создание эскизов, построение композиции и детальная проработка изображения — позволяет создать цельную и выразительную иллюстрацию. Иллюстрация при этом выступает не только как дополнение к тексту, но и как самостоятельный художественный элемент, формирующий визуальный образ книги.

1. Герчук, Ю. Я. История графики и искусства книги / Ю. Я. Герчук. – Москва : АСТ, 2013. – 416 с.

2. Чижиков, В. А. Иллюстрация детской книги : художественные особенности и принципы создания / В. А. Чижиков. – Москва : Книга, 2008. – 192 с.

3. Картины Валерия Слаука : [сайт]. – URL: <https://bigpicture.ru/kartini-valerija-slauka/?ysclid=mmhdyq341o729228451> (дата обращения: 20.09.2026). – Текст : электронный.