

ДЕРЕК БРАЗЕЛЛ, ДЖО ДЕВІС

ЯК ЗРОЗУМІТИ ІЛЮСТРАЦІЮ

Переклад із англійської

ArtHuss 

УДК 75.056-051(02.062)

Б87

Бразелл Д., Девіс Д. Як зрозуміти ілюстрацію / Дерек Бразелл, Джо Девіс;
пер. з англ. Київ : ArtHuss, 2019. 176 с. (Серія «Креативна кар'єра»)

Перекладено за виданням:

Derek Brazell and Jo Davies. Understanding illustration.
New York : Bloomsbury Visual Arts, 2014.

Перекладацька група: бакалавранти факультету романо-германських мов

*Національного університету «Острозька академія» 2019 року Дмитро Басок, Дарина Калінчук,
Марія Коб'юк, Максим Ляшук, Олександра Музичук, Діана Романова, Ганна Саварин.*

Дерек Бразелл і Джо Девіс у цій книжці зібрали й прокоментували унікальну колекцію знакових робіт топових світових ілюстраторів. Кожну з представлених ілюстрацій супроводжує інформація про контекст її створення та використання, бриф і призначення, обставини й особливості роботи над зображенням.

Також ви дізнаєтеся, із ким співпрацювали ілюстратори, які спеціалізовані знання та інструменти їм знадобилися і, нарешті, який особистий досвід чи переконання допомогли їм осмислити певні теми та належно їх інтерпретувати.

Кожен із цих 36 досить лаконічних есеїв — не просто аналіз твору від авторів книжки, а своєрідний репортаж із місця події та діалог із митцем, що залишає читачеві широкий простір для самостійного осмислення й інтерпретації.



Усі права захищено, жодну частину цього видання не можна відтворювати, зберігати в пошуковій системі або передавати в будь-якій формі та будь-якими засобами: електронними, механічними, фотокопіювальними чи іншими — без попереднього письмового дозволу власників авторських прав.

- © Derek Brazell and Jo Davies, 2014
- © Ольга Протасова, ілюстрація обкладинки, 2019
- © ArtHuss, 2019

ISBN 978-617-7799-08-4

Вступ		4
ТРАДИЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ		8
<i>Оповідь: Книжка</i>	Одрі Ніффенеггер: Обкладинки книжок Джейн Остін	10
	Шон Тен: «Ерік»	14
	Асаф і Томер Ханука: «Замазури»	18
<i>Оповідь: Дитячі книжки</i>	Ян П'єнковські: Тисяча й одна ніч	22
	Сара Фанеллі: Велика втеча Цибулинки	26
	Кадір Нельсон: Серце й душа... ..	30
<i>Традиційні контексти</i>	Гейл Армстронг: Почуття — кампанія Kleenex	36
	Джордж Гарді: Перевертаємо столи в редакції	40
	WeBuyYourKids: Етикетка пива Nelson	44
ДОКУМЕНТАЛЬНІ ІЛЮСТРАЦІЇ		48
<i>Репортажні ілюстрації</i>	Річард Джонсон: Репортажі з Афганістану	50
	Джордж Батлер: Слониха Тара, репортаж із Індії	54
<i>Топографія</i>	Енн Говесон: Вигадане майбутнє Будинків вугілля й риби	58
	Вероніка Лоулор: Новий Орлеан, проєкт Найнз-Ворд	62
<i>Оповідь: Атмосфера</i>	Майра Кальман: І прагнення щастя	66
	Крістофер Корр: Мандарини	72
<i>Донесення інформації</i>	Крейг Фостер: Наукова та медична ілюстрація	76
	Віктор Амбрус: Битва під Гастінгсом	80
	Пітер Гранді: Постер Laing	84
ПОВІДОМЛЕННЯ		88
<i>Політична ілюстрація</i>	Деніел Падлз: «Зелені» та ядерна енергетика... ..	90
	Стів Броднер: Фільм «Конгрес біосфери»	94
	Едель Родрігез: The Washington Spectator	98
<i>Етика та проблемні питання</i>	Еван Тарк: Репортаж із гей-прайду в Сіетлі	102
	Люба Лукова: Портфоліо «Соціальна справедливість»	108
	Еду Фуентес: Виставка «Привиди вимерлих птахів»	112
	Серж Блок: Ворог: книжка про мир	116
	Карло Станґа: «Вода» — постер для ЮНЕСКО	120
	Джим Кей: Поклик монстра	124
ЗА МЕЖАМИ ДРУКОВАНИХ СТОРІНОК		128
<i>Мурали й оформлення простору</i>	Люсі Маклохлен: Маяк Обрестада	131
	Джилл Колдер: Виставка садових детективів	134
<i>Об'єкти і поверхні</i>	Емма Голстон: Монстри для кампанії Mulberry	138
	Натан Журевичюс: Фігурка Dievas Dunny	142
	Барбара Гуланікі: Футболки Tickled Pink	148
	Крістьяна С. Вільямс: Подорож музеєм Вікторії та Альберта... ..	152
<i>Подолання двовимірності</i>	Алекс Дженкінс: Інтерактивний веб-сайт Adobe Creative Suite	156
	Red Nose Studio: Онлайн-журнал Deliver	160
	Леслі Барнс: Відеокліп I Didn't See It Coming	166
ПОКАЖЧИК ІЛЮСТРАТОРІВ		172

Вступ

У цій книжці проаналізовано досить еkleктичну, проте ретельно дібрану колекцію зображень і проектів. Метою авторів було дослідити функцію ілюстративних образів і контексту, у якому вони створювалися, широту тематики, із якою працює ілюстрація, а також процеси та взаємозв'язки, що зумовлюють її створення й інтерпретацію.

Термін «ілюстрація» охоплює дедалі ширше розмаїття практик і продуктів, тож у книжці ви знайдете інтерв'ю й прямі цитати 36 митців, що допоможуть глибше зрозуміти тему.

Намагаючись осмислити зображення, ми враховуємо різні точки зору, зокрема філософську, естетичну та культурну перспективи. А множинність інтерпретацій лише свідчить про те, що ми натрапили на цікаву і складну тему.

Звісно, коли розглядати зображення поза контекстом, для якого його було призначено і який вказує на його функцію, мету, послання й культуру, то наші можливості прочитати й оцінити цю ілюстрацію обмежені — ми можемо просто не розгледіти її цінність. Досліджуючи структуру ілюстрації, ми маємо розуміти бриф — навіщо ілюстрацію було замовлено, яка мотивація її створення. Таке дослідження необхідне, якщо ми не хочемо, щоб наша оцінка обмежувалася порожніми судженнями про явні естетичні властивості й характеристики, що лежать на поверхні.

Упродовж усієї історії технологія впливала на форми й масштаби поширення зображень, і, власне, на їх створення. Дедалі частіше зображення виходило за межі друкованої поверхні, захоплюючи багатовимірний простір. Ілюстратори доносять свої ідеї за допомогою все ширшого розмаїття форм, зображень на екрані й рухомих зображень, іграшок, інсталяцій та робіт, створених для конкретних умов використання, одак не відмовляються і від традиційних друкованих форматів. Часто неочевидні матеріальні чинники, процеси і наміри, задіяні у створенні роботи, можуть містити підказки, надзвичайно важливі для кращого розуміння сучасних ілюстраторських практик.

Ілюстрація — важлива глобальна економічна потуга, що забезпечує роботою велику кількість людей. Фінансові операції підтримують створення, використання та розповсюдження ілюстрацій. Зображення може стати інструментом продажу продукту, послуги чи ідеї.

У США в 1950-х роках відбулася зміна в класифікації професій, зокрема ілюстрацію було позиціоновано як комерційне мистецтво. Це відображає зміну в функціональній прив'язці зображень до традиційних розповідних і літературних контекстів: тепер основна роль зображень — продавати.

У XXI столітті функція ілюстрації все ще зазнає впливу економічних чинників, залежних від вимог клієнтів. Ці вимоги урізноманітнюють впливи на творчий процес, зокрема йдеться про певні практичні обмеження — бюджету, часу та обсягу. У межах проекту часто відбувається співпраця між дизайнерами, ілюстраторами та розробниками контенту, яка включена в процес, але непомітна в результаті. У авторських проектах більше розкривається авторський голос, не обтяжений комерційними міркуваннями; утім, і такі проекти можуть перерости в комерційні.

Упродовж усієї своєї історії ілюстрація нерідко висловлювалася на гострі політичні та соціальні теми, цим засвідчуючи, що має сильні позиції в культурі, впливає на соціальні звичаї, громадську думку та поведінку. Крім того, це освітній інструмент, який охоплює міжнародну аудиторію різного віку через різноманітні платформи. Незалежно від того, подано зображення разом із текстом чи окремо, воно може пояснювати, сприяти розумінню та навчанню. Ілюстрація також більш ніж доречна, коли мета — розважити чи забезпечити естетичну привабливість через декоративне оформлення. Повідомлення й значення, закладені в ілюстрації, у різних випадках будуть відмінними, а процес їх донесення завжди складний і унікальний.

Форму ілюстрації часто зумовлено функцією. Зображення, що супроводжують та увиразнюють текст, і зображення, які прикрашають предмети чи вікна веб-сайтів, мають різне призначення й інтерпретуються по-різному.

Стиль ілюстратора може бути репрезентативним чи схематичним, спиратися на символіку чи емоційну виразність, але він завжди містить впізнавані візуальні коди культури, до якої належить. Ілюстратор створює власну художню мову, що дозволяє ефективно комунікувати та допомагає вирішувати проблеми замовників — використовуючи засоби композиції, лінії, форми і текстури. Залучення глядача також може привнести нові значення в роботу, відповідні задуму автора чи непередбачені.

▶ Натан Джуревичюс
Dievas Dunny



◀ Еван Тарк
Весілля геїв



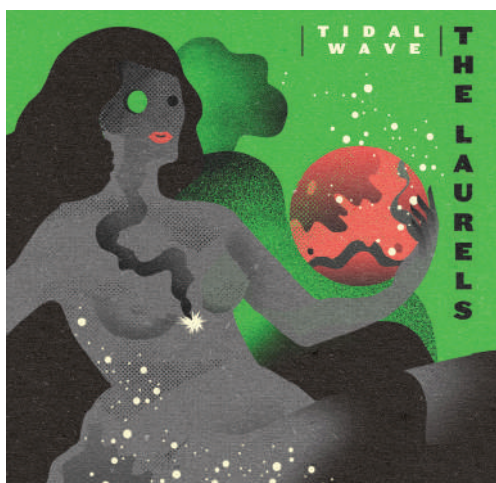
▶ Крістофер Корр
Вечір мандаринів

▶ Деніел Падлз
Критики геноциду



▶ Red Nose Studio
Пробудження

▶ WeBuyYourKids
The Laurels –
Хвиля припливу



⬇ **Емма Голстон**
Монстр *Mulberry*



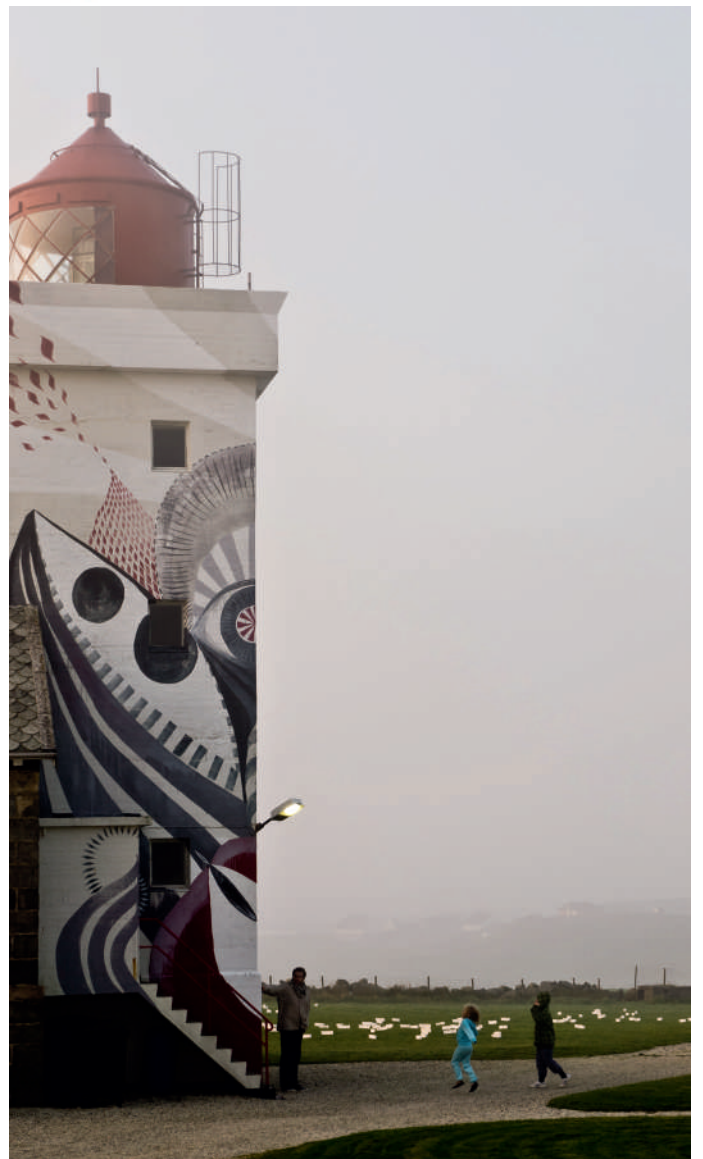
➔ **Еван Тарк**
Учасники гей-прайду в Сіетлі



➔ **Леслі Барнс**
I Didn't See It Coming

➔ **Люсі Маклахлен**
Маяк у Обрестаді

⬇ **Енн Говесон**
Яскраво-жовта верф біля Будинків вугілля й риби





↻ Асаф і Томер Ханука
Замазури

↻ Вероніка Лоулор
Джаз

↻ Джилл Колдер
Садові детективи



Те, який вигляд має епоха, визначається візуальними тенденціями, що переважають у ній. Ці тенденції, у свою чергу, постають із мейнстріму та особистої практики видатних митців. Ілюстрація — це водночас соціальний означник і соціальна сила. Вона засвідчує перетікання комерційного мистецтва в популярну культуру, а також всеосяжну силу образів у таких субкультурах, як графіті та урбаністичне мистецтво.

Кожне зображення, включене до цієї книжки, допомагає зрозуміти ілюстрацію в ХХІ столітті, розповідаючи про її силу, про теми, які вона охоплює, про те, як ілюстрація функціонує, як працюють митці або які взаємозв'язки лягають у основу мистецької роботи.

Інтерв'ю з визначними ілюстраторами допомогли виявити різні фактори та мотиви, що впливають на митця під час роботи над конкретним завданням, а також чинники, що визначають результат цієї роботи. Кумулятивно, шляхом класифікації та вивчення контексту, для якого було створено ту чи іншу роботу, ми можемо глибше зрозуміти сенс цих ретельно дібраних, яскравих зразків.

За такого широкого розмаїття добірка наголошує на цінності кожного твору й виявляє множинні нашарування значень у захопливій сфері сучасної ілюстрації.

ТРАДИЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Століттями зображення були неодмінною складовою комунікації за посередництва друку, і царина застосування ілюстрацій тут продовжує розширюватися. Традиційні галузі реклами, дизайну та видавництва й нині покладаються на силу ілюстрації.

Обкладинка книги залишається для видавництва потужною точкою продажу, особливо коли йдеться про художню літературу для дорослих і дітей, — вона привертає увагу читачів і до «полиць» магазинів електронних книжок, і до веб-сторінок інтернет-магазинів, і до книг, виставлених у звичайних книгарнях. Ілюстрація на обкладинці презентує оповідь, що допомагає скласти уявлення про автора, а також окреслити коло потенційних читачів.

Дизайн деяких обкладинок також включає лете-ринг — наприклад, обкладинки романів *Джейн Остін*, які створила Одрі Ніффенеггер (*Audrey Niffenegger*), поєднуючи дизайн та ілюстрації в єдине ціле. У дитячих виданнях силу ілюстрації, що промовляє через покоління й ніколи не виходить із моди, продемонстровано в роботах Яна П'єнковскі (*Jan Pieńkowski*), який оформлює видання фольклору й казок. Позірна простота його силуетних зображень невідчуждає часом, а здатність ілюстрованих історій для дітей говорити на значущі й вагомні теми незмінно потужна. «Серце й душа» Кадіра Нельсона (*Kadir Nelson*) — доступна оповідь про афроамериканський досвід, що допомагає читачеві розвинути співчуття.

Видавничий світ традиційно орієнтувався на матеріальну книгу, але стандартні формати поступово витісняються новими платформами, і митці вже розробляють матеріальну книгу, відходячи від типової структури, ефективно диференціюючи її від цифрової, доводячи, що книга як артефакт і далі існуватиме в тій чи тій формі. Такі художники, як Сара Фанеллі (*Sara Fanelli*), розсувають межі формату, створюючи складні та цікаві структури. Її книжка «Велика втеча Цибулинка» пропонує юним читачам більше фізичної взаємодії з матеріальним об'єктом. Персонаж Цибулинка відокремлюється сторінка за сторінкою, аж поки не «втікає» з книжки, зберігаючи свою форму.

Останніми роками зростає популярність графічного роману: твори цього жанру отримують схвалення критиків, а формат стає дедалі винахідливішим і охоплює розмаїтшу тематику. Художники всього світу пристосовують форму до своїх потреб, опановуючи нові сфери, зокрема висловлювання на суспільну тематику та автобіографічне дослідження через багаторівневу розповідь. Асаф і Томер Ханука (*Asaf and Tomer Hanuka*) — провідні представники цього жанру. У своїй спільній роботі «Замазури» вони використовують власні спогади, а засобом розповіді стали цифрові платформи.

Здатність ілюстрацій переконувати використовується у видавництві, дизайні й пакуванні, і тут є безліч варіантів, як клієнт може справити враження на свою цільову аудиторію. У зацікавленні читача важливу роль відіграє обкладинка журналу чи книжки. Унікальна робота Джорджа Гарді (*George Hardie*) — ілюстрація в стилі «знайди відмінності» для журналу *Varoom* — свідчить, що зображення певного рівня складності може працювати як візуальний гачок.

Ще з 1950-х років фотографія конкурувала з ілюстрацією в галузі реклами, але індустрія досі визнає цінність ілюстрації й завжди шукає нові підходи для залучення своєї аудиторії. Гейл Армстронг (*Gail Armstrong*) створює елемент інновації через використання паперової скульптури, поєднуючи тривимірність із гумором і сюжетністю.

Як і в рекламі, у галузі пакування ілюстрація стає способом заявити, що ті чи інші продукти відрізняються від продуктів-конкурентів, адресуючи потенційним покупцям образи, які засвідчують свіжість, оригінальність або «крутість» — залежно від демографічної групи. Австралійський колектив *WeBuyYourKids* показує, як особисті зацікавлення можуть переростати в комерційні замовлення. Їхня спільна практика — ще один приклад ефективною співпраці митців.

Вивчаючи роботи в царині комерційної ілюстрації, бачимо, що «традиційність» у відповіді на бриф не обов'язково значить «усталеність» чи «передбачуваність»; тут переважає новаторська, вдумлива робота.



← Кадір Нельсон
Серце й душа

↻ Асаф і Томер Ханука
Замазури

↻ Шон Тен
Історії з далекого передмістя



↑ Джордж Гарді
Історія англійського садівництва

↑ WeBuyYourKids
The Laurels. Рівнини

↑ Ян П'єнковскі
Тисяча й одна ніч

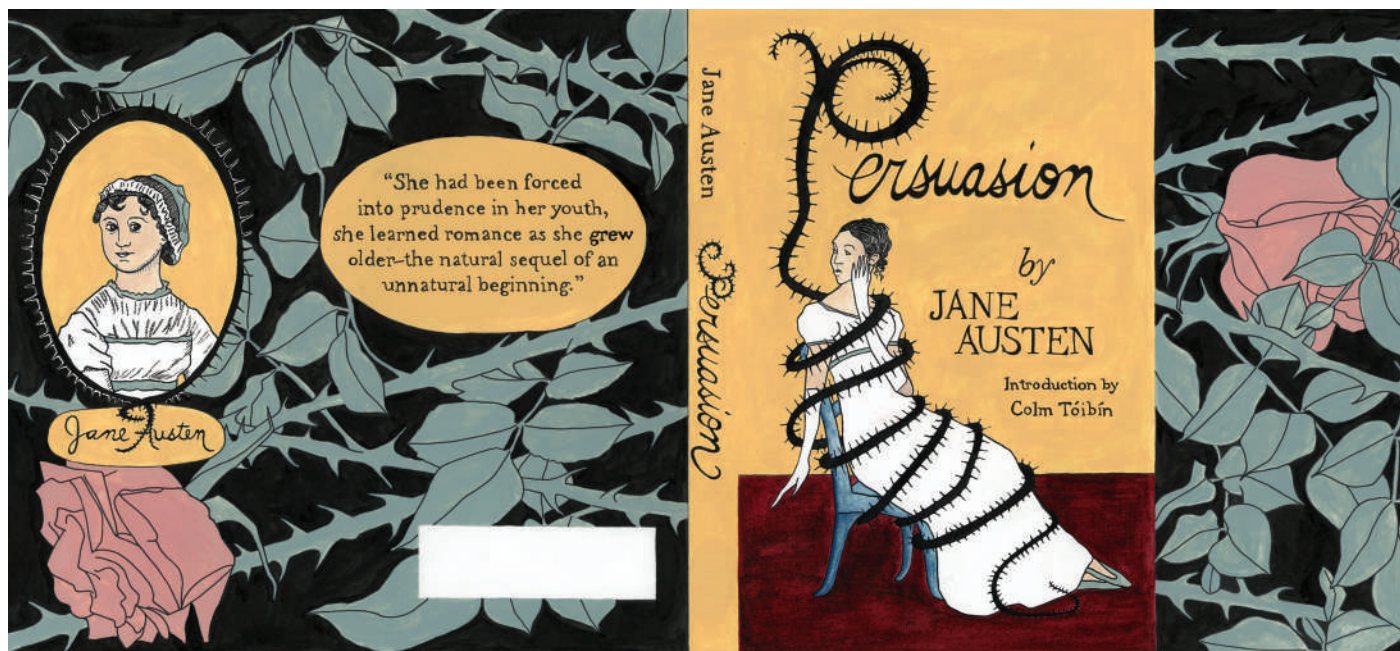
ОДРІ НІФФЕНЕГ҂ЕР

ОБКЛАДИНКИ КНИЖОК ДЖЕЙН ОСТІН

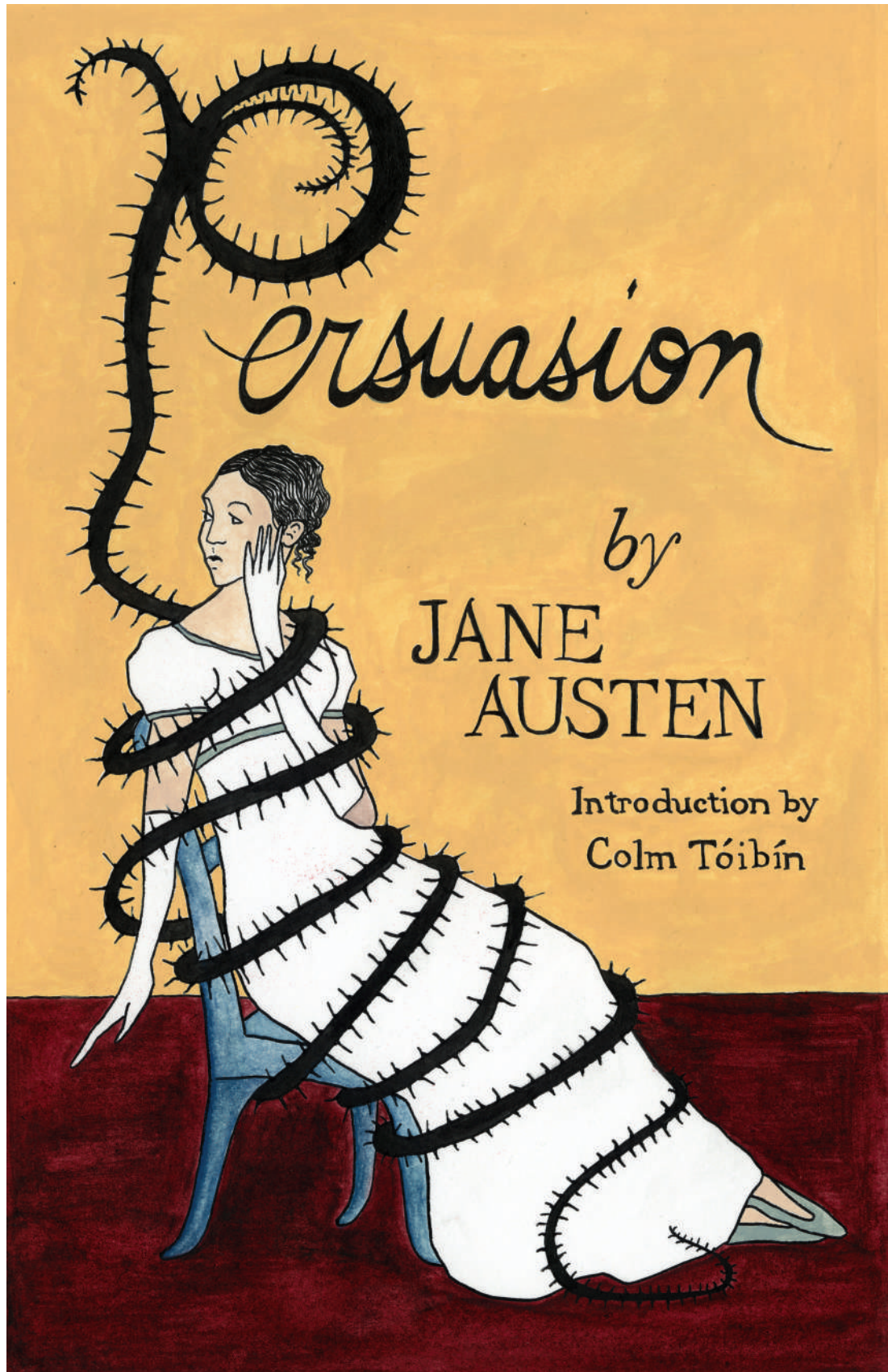
Одрі Ніффенег҂ер уславилася своїми графічними романами й візуальними книжками, зокрема *The Three Incestuous Sisters* («Три кровозмісні сестри») і *The Nightmobile* («Нічний книгомобіль»), але замовлення від *Penguin USA* проілюструвати останній, опублікований посмертно роман Джейн Остін *Persuasion* («Аргументи розуму») прийняла з ентузіазмом. «Аргументи розуму» вийшли друком у новій серії *Penguin Classics Deluxe*, яку ілюстрували відомі коміксисти, як-от Роберт Крамб (*Robert Crumb*), Кріс Вейр (*Chris Ware*) і Арт Шпігельман (*Art Spiegelman*). «Так дивно й трепетно відчуваєшся в цьому товаристві», – зізналася Одрі. Працюючи з різними авторами, вона не змінює свій візуальний підхід: «Моя робота завжди виглядає як моя робота. Але тут вплинуло й те, що вся серія базується на коміксах».

Арт-директор *Penguin* Пол Баклі (*Paul Buckley*) вирішив кинути виклик традиційному читацькому сприйняттю, актуалізуючи класичні тексти, і сказав художниці: «Переламай там усе!». Після успіху з обкладинкою «Аргументи розуму» Ніффенег҂ер також попросили оформити книжку Джейн Остін *Sense and Sensibility* («Чуття і чутливість»).

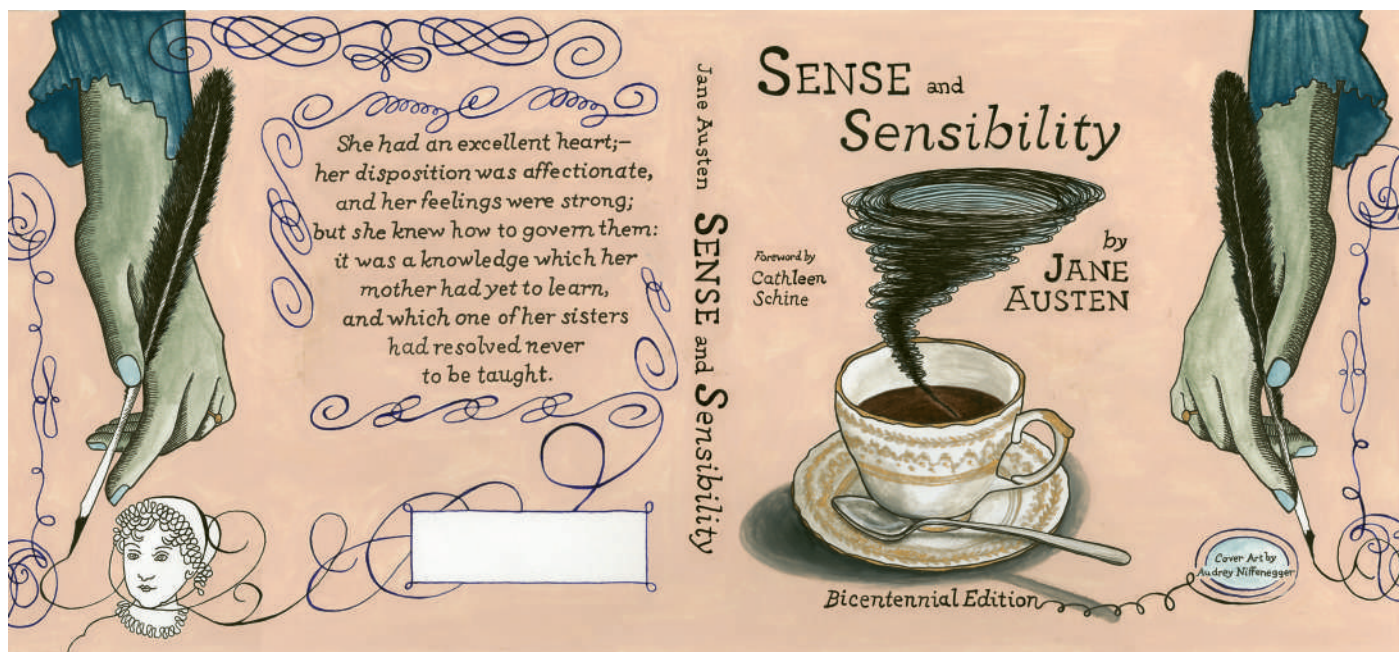
Обкладинки класичних романів зазвичай демонструють тяглість традиції, і художники часом прагнуть обійти її. Але в бібліотеці Одрі багато видань усіх книжок Джейн Остін, і вона не намагалася уникнути перегуку з попередніми обкладинками «Аргументів розуму». «У попередніх виданнях використано портрети жінок XIX століття, таких серйозних леді. Але я знала, що Пол хоче чогось іншого», – розповідає Одрі.



- ➦ «Аргументи розуму» Джейн Остін.
- ➦ Арт-директор Пол Баклі, опубліковано в серії *Penguin Classics Deluxe Editions*, 2011. Перша сторінка обкладинки та суперобкладинка. Оригінальна робота до кольороподілу перед друком.



«Я маю відмовитися від такого підходу до зображення цих персонажів. Як насправді це сприймається?»



📌 «Чуття й чутливість» Джейн Остін.

Оригінальна робота до налаштування кольорів перед друком.

Арт-директор Пол Баклі, серія *Penguin Classics Deluxe Editions*, 2011