

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

студентки 1 курсу магістратури

БОЙКО Оксани

Мета і завдання роботи. Метою роботи є створення комплексного оформлення авторської книги «Історія однієї лавочки». Для досягнення мети було визначено наступні завдання:

1. Розглянути та систематизувати аналоги скетчінгу, фотографії, коміксів та Silent Book у рамках теми спостереження за містом.
2. Зібрати натурний матеріал для розробки образів та історій
3. Визначити концептуальний підхід до створення загального образу книги, ілюстративного ряду, для створення цілісної історії.
4. Застосування результатів дослідження при створенні комплексного оформлення авторської книги «Історія однієї лавочки».

Авторська концепція дипломної роботи на тему: «Комплексне оформлення авторської книги «Історія однієї лавочки»

Ідея створення книжки про одне місце, про те що відбувається довкола однієї лавочки виникла на підставі моєї роботи у скетчбуці. Протягом кількох місяців я виходила на одне й те саме місце і робила замальовки у блокнот (Мал. 1-3). Це були замальовки перехожих, собак, котів, людей які сидять на лавочці та людей, що стояли в черзі за кавою або вже пили її.

Потім, відштовхуючись саме від своїх замальовок, народилася ідея зробити книжку про цей процес спостереження за оточенням біля одного місця. Центральним персонажем задуму стала лавочка, як елемент, що зміг би поєднати усіх цих різних персонажів.

Отже, зібрані візуальні матеріали підказали ідею і форму книжки. Адже ідея швидкого споглядання краще за все інтерпретується за допомогою швидкого малювання. Ілюстрації у книзі зроблені за один раз, і наче з такою швидкістю, як перехожий пройшов повз глядача.

Під час роботи над проектом я багато звертала уваги на різні комікси, читала комікс про те як створювати комікси та їх розуміти. Моїм рішенням було не робити саме комікс, але дещо відштовхнутись від способу, за допомогою якого йде оповідь у коміксі. З самого початку можна відчувати це, коли переходи між сторінками плавні та мають різницю у часі в декілька хвилин. Але потім ілюстрована історія стає більш рваною. Різниця у часі та змісті розворотів стає дедалі більшою. Але завдяки об'єднуючому елементу – лавочці, історія все одно виглядає цілісно.

Такий спосіб розповіді зумовлений тим, як людина спостерігає за перехожими, деякі розповіді чує цілком, а деякі лише уривками.

Історія починається відразу з обкладинки, де для глядача вже розкривається образ лавочки, яка вона і як виглядає. Історія в книжці розвивається лінійно. «Книга - це, з одного боку, технічне пристосування для читання літературного твору, з іншого боку, вона є просторове зображення літературного твору. У цьому книжка дуже схожа на архітектуру - і будівля будується для житла, для практичного використання, але тим не менш стає мистецтвом, а точніше - не тим не менш, а тим паче, бо і в книжці, і в архітектурі функція не заважає, а допомагає, дає стимул для просторового пластичного оформлення.

Подібність між архітектурою і книжковим мистецтвом знаходимо ми і в тому, що архітектурну пам'ятку і книгу ми сприймаємо в часі. Книга, будучи просторовим твором, що зображає літературний твір, природно розташовує свої елементи в часі, організовуючи наш рух, ведучи нас згідно зі змістом книги від моменту до моменту» [4]. На першій сторінці книжки, на форзаці написана назва та невеличкий елемент, з якого розвивається хід

подій – сміття біля лавочки. Далі з'являється двірник, потім і сама пуста лавочка. І гортаючи книгу далі, ми ніби рухаємось від ранку і до ночі, спостерігаючи за тим, як змінюються персонажі та сюжети біля лавочки впродовж дня. З пустинних розворотів ранку, де стоїть одна лавочка, ми переходимо до поступового наповнення розворотів людьми та написами (Мал. 4).

Для зручності я написала для себе історію у чорнетці та зробила розкадровку (Мал. 5-6) Це історія яка має бути намальована у картинках. В книжці немає тексту саме з тої причини, що я мала на меті намалювати розповідь, щоб картинки і текст не дублювали одне одного. Адже ілюстрації у книжці не мають виконувати роль відображення тексту. Якщо книжка з текстом, то картинки в ній образні, метафоричні, не пряме відображення тексту. У випадку книжки без тексту, картинки мають бути тим самим оповіданням, з якого можна зрозуміти про що йде мова.

За жанром книга є проміжним між Silent book та коміксом. Бо історія розповідається в основному за допомогою картинок, але також присутня пряма мова персонажів. І в той же час це не коміксна мова. В проєкті «Історія однієї лавочки» немає саме діалогів персонажів, це обірвані фрази перехожих, записані на полях спостерігача-художника. Ці слова не мають на меті створити цілісне оповідання, з цим гарно справляються ілюстрації. Вони лише доповнюють оповідь, для більш об'ємного розуміння контексту. Якщо прибрати ці написи, історія не зміниться і буде так само зрозумілою, але неповною, на мій погляд. Якщо, наприклад, в коміксі прибрати слова, і лишити лише картинки, то все буде досить заплутано і не зрозуміло, оповідання не матиме сенсу. Або якщо у Silent book додати текст, то книжка вийде перегруженою. Слова дублюватимуть зображення і буде не цікаво розгадувати історію по зображенням, така книжка знову ж таки втратить свій сенс. Також забагато слів є зайвим ще через те, що головним героєм є предмет, лавочка, який не зможе висловити і розповісти повноцінну історію.

Лавочка лише є свідком того що відбувається, того що кажуть люди, обривки фраз та написи на самій лавочці.

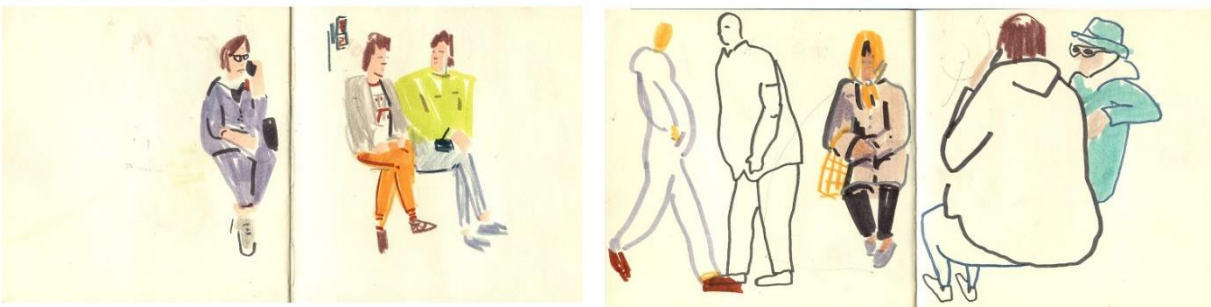
В моєму проекті слова та ілюстрації гармонійно вплетені в єдине зображення, в лаконічний розворот книги-скетчбуку.

З усього перерахованого можна зробити висновок, що проект є єдиним за формою та змістом. І що зміст став продовженням форми: відштовхуючись від візуальної мови, розробленої під час збору матеріалу для проекту, та візуального матеріалу виникла ідея для створення тиражної книги, у вигляді історії-спостереження з блокноту.

Вибір проміжного жанру між Silent book та коміксом був не випадковим і продиктований тим, що картинки вже самі по собі є текстом, вони є оповіданням, яке не має сенсу дублювати у реченнях. Однак, деякі доповнення, у вигляді прямої мови персонажів, є вкрай необхідними, але насамперед не для того щоб розповісти історію у коміксі, а для того щоб зробити оповідання більш насиченим та об'ємним.

Тема спостереження та розповідь історій за допомогою скетчів є досить актуальною та потрібною для глядача. Адже метою проекту є привернення уваги людини до повсякденного, дати зрозуміти що за кожною звичайною людиною, яку ми бачимо на вулиці, стоїть цікава історія, яку варто відчувати та спостерігати за нею.

ЕСКІЗНІ ПОШУКИ, ЗАМАЛЬОВКИ

Замальовки, пошуки ідей і образів у малюванні з натури

Замальовки, пошуки ідей і образів у малюванні з натури

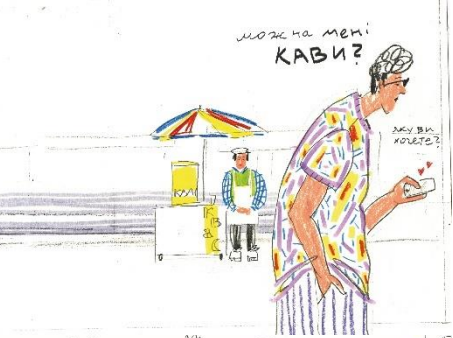

Замальовки, пошуки ідей і образів у малюванні з натури

КУПИТЕ КВАС,
шарик, прохладный
КВАС

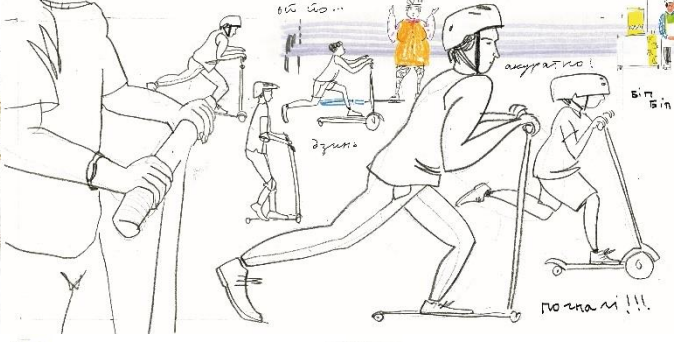

ХОДУЩА ВПИТИ,
ТИ ЗІ МНОГО?

МОЖНА МЕНІ
КАВИ?

АКУ ВІН
ХОЧЕТ?

ІВІ СО...

АЩО ПІСЬ!

ВІН

ПОТРАМІ!!!

НЕ ПОДРАЧІ, НЕ ТОПЧИТЬ КОМБІАНІ

КВАС, ЗАП
ПАРУНОД НАСТРОЮ

НІНЮШКА, АЛЕДІ ВИ КУДИ ТУТ ВІРАМ ТО ЧЕРГА!
НУ ЧЕМ ТРЕСІ ІНТЕРЕСІ! ЧЕМ ПІСА! МИ ТУТ УСІ ЧЕКАЄМО!
ВІН ІНО САМАЯ ПІСЬОЧКА!

ЧЕКАЄМО ТІ
СІДІТИ НА
ПІСЬОЧКА
ВІН ІНО
САМАЯ ПІСЬОЧКА!

КВАС,
ПРОХЛАДНИЙ
КВАС

НЕ ЛІН
ІНТЕРЕСІ!

КВАС,
ПРОХЛАДНИЙ
КВАС

ААА... ААА...
ААА... ААА...

НЕ ПОДРАЧІ, НЕ ТОПЧИТЬ КОМБІАНІ!
ВІН ІНО САМАЯ ПІСЬОЧКА!

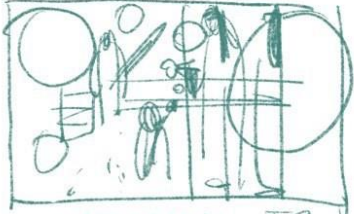
ААА... ААА...
ААА... ААА...

ПОТРАМІ!!!

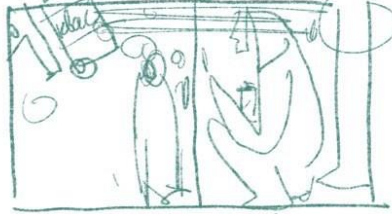

жінка із паротаті стігнучі
хоче купити кави без цукру

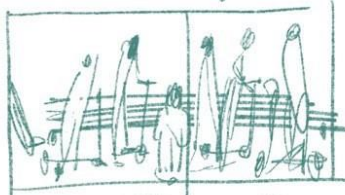
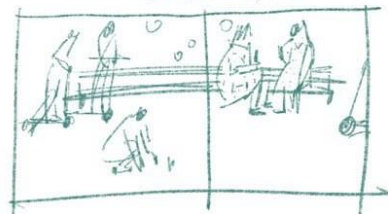
матусі з
дитини

хлопчик та
мишля кульки

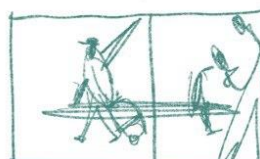
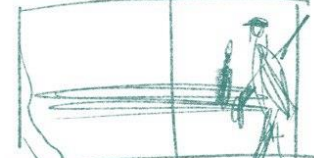
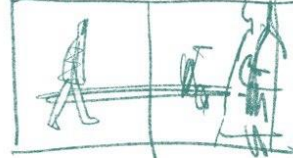
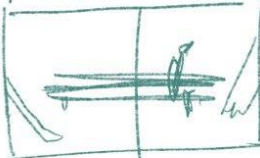
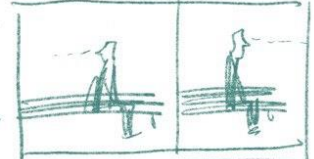
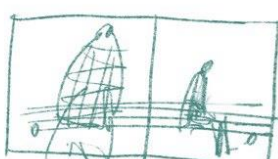
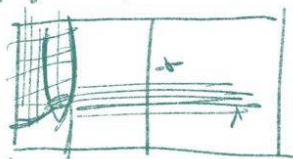
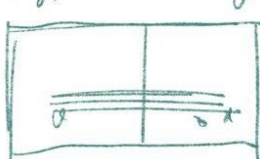
мишляні
кульки

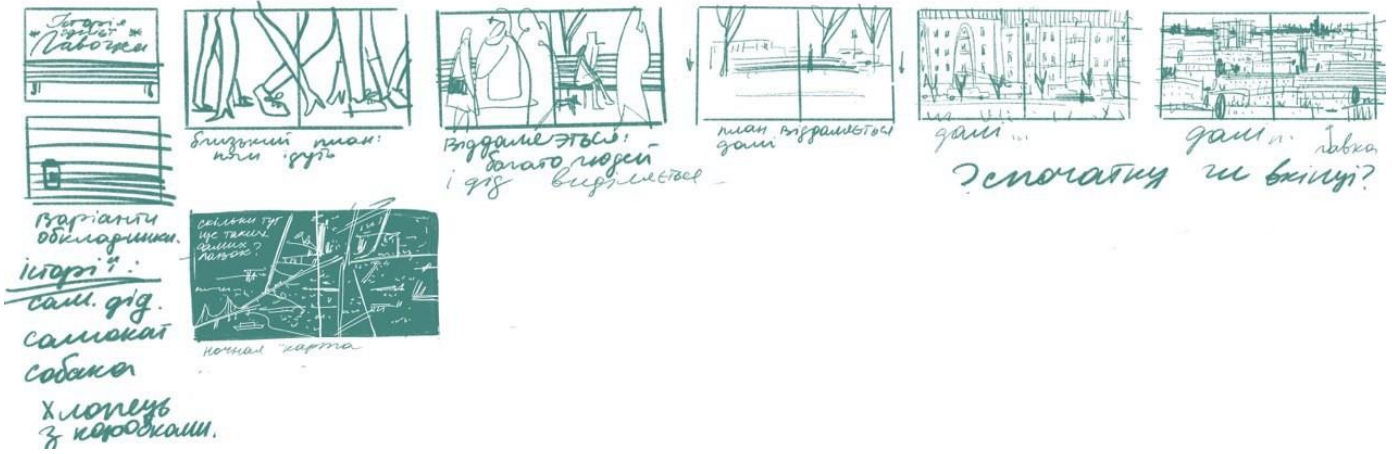
пацук на
сашиках

курлячий дедусь, продавець кваса

Ескізни пошуки композиційного рішення .

Філім, Чайка, Юван Змайлович:

• зробити акцент какаром на основному персонажі, щоб персонаж з'явився на шротезі цієї комедії (номером певні жинет дві ринка)

* з'являється десь кучочка, тилочка, але зрозуміло що це собака *

• додати слова, розмови, нехай ідуть під гербовою стрілою, розмаві перехонок (...віти для коханой, кушма, кава, не преда дивитись на мене пахними очима, літери різного розміру і різного наресу)

... дивимась сьогодні кіно, і готуєш...
домашні квіти для коханой
 ... гарна цматка ...

• зробити різноманітнішими сторінки, щоб були десь квіти, а десь навкоки. і зробити різні колір сторінок

• історію починається тиш, на гану восяа закінчиться

починається з мисору бракер, діврник почінаєз прибрати, закінчується мисорами, який викликує гарника, який прошив діврник з собакою.

Ближній план: підлітки
 Виділимо ось! - багато людей і дід
 ман. розраховано зами
 дари
 дари... лівка
 Зпочатку чи вкінці?

Ближній план: підлітки
 Виділимо ось! - багато людей і дід
 ман. розраховано зами
 дари
 дари... лівка
 Зпочатку чи вкінці?

... дивимась сьогодні кіно, і готуєш...
 домашні квіти для коханой
 ... гарна цматка ...

... дивимась сьогодні кіно, і готуєш...
 домашні квіти для коханой
 ... гарна цматка ...

Ближній план: підлітки
 Виділимо ось! - багато людей і дід
 ман. розраховано зами
 дари
 дари... лівка
 Зпочатку чи вкінці?

Мал. 6 Ескізні пошуки композиційного рішення

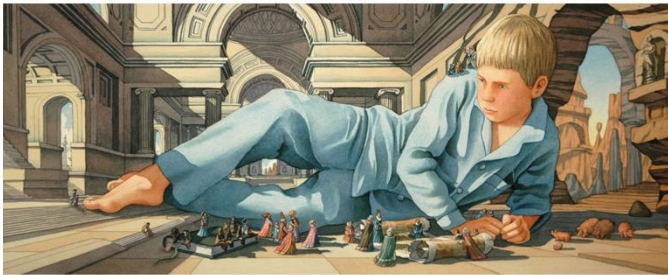
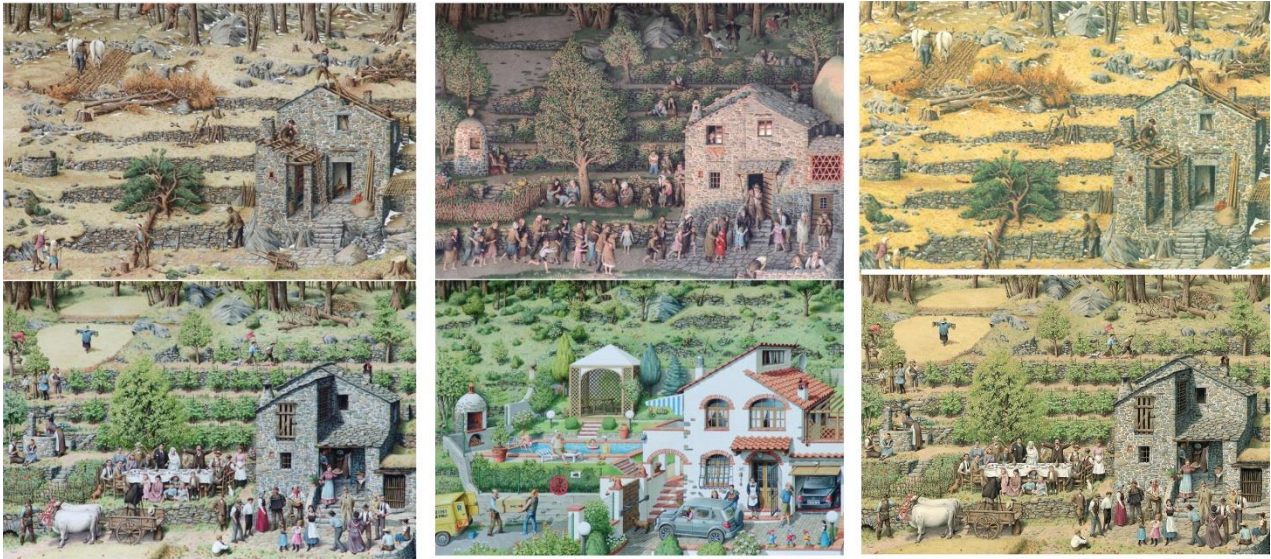
АНАЛОГИ

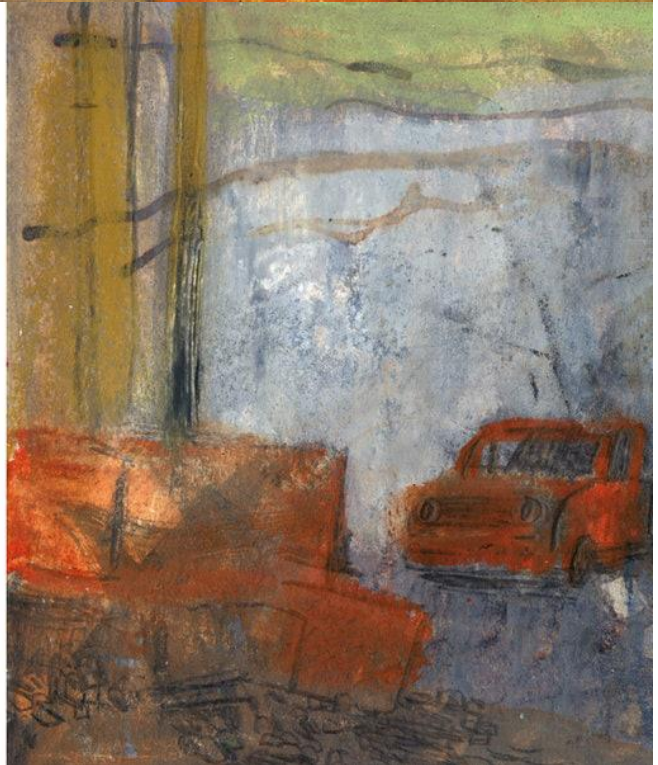
Книга у жанрі Silent book Shaun Tan "The Arrival"

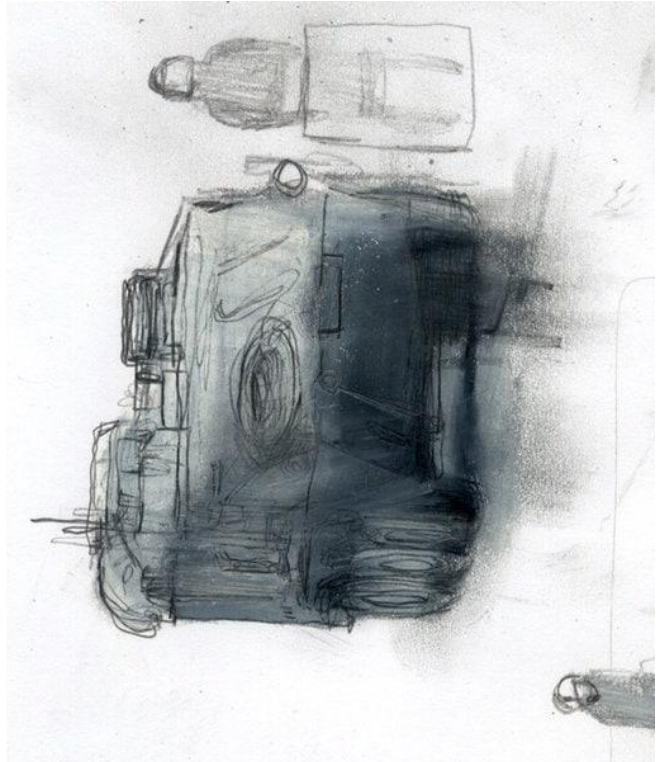
Різні книжки у жанрі Silent book

Різні книжки у жанрі Silent book

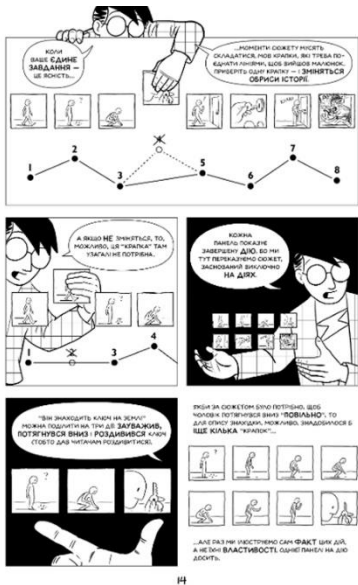
Silent book Хорхе Гонзалес

Silent book Хорхе Гонзалес

21

14

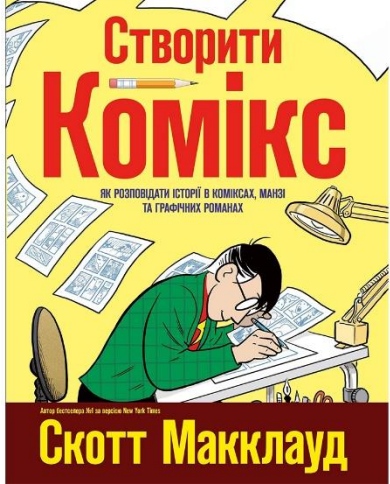
2

3

8

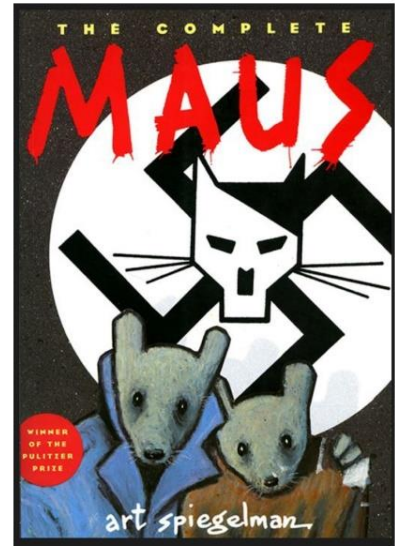

6

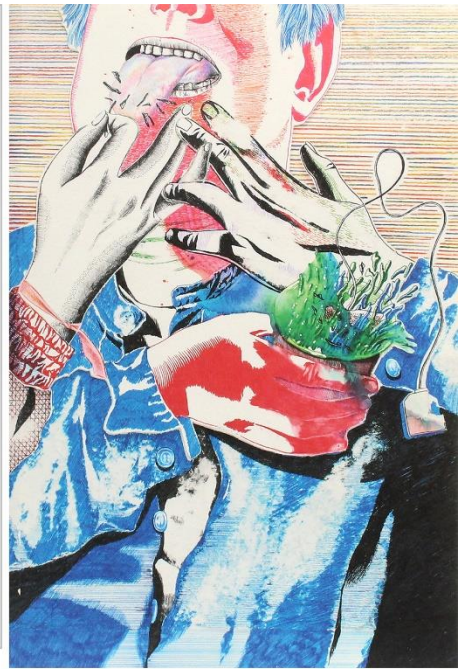

7

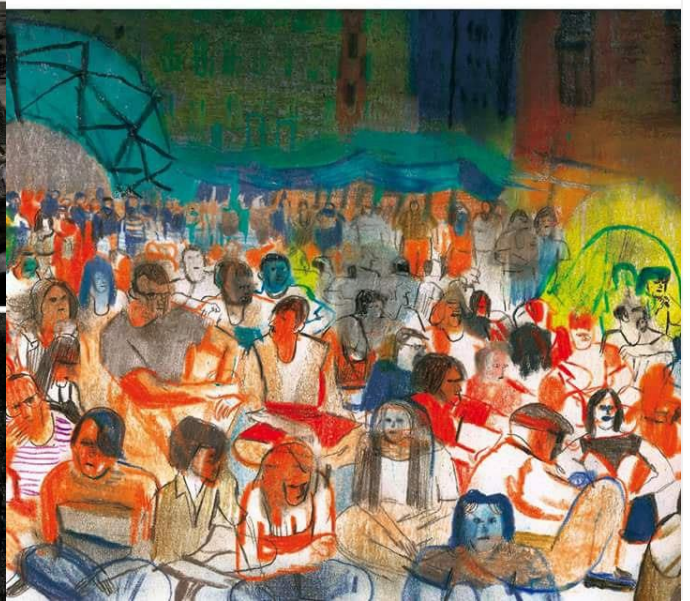
Комікси «Зрозуміти комікси» та «Створити комікс». Скотт Макклауд

«Маус» комікс Арт Шпігельмана

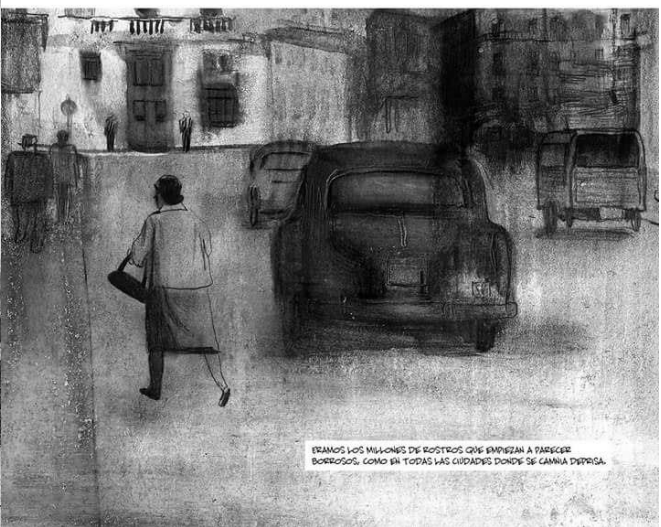
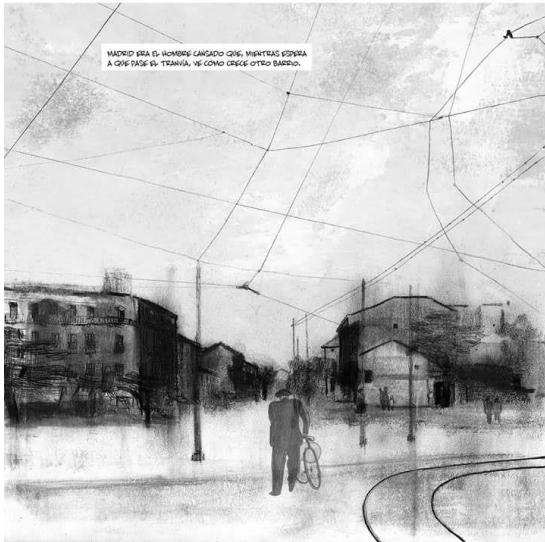
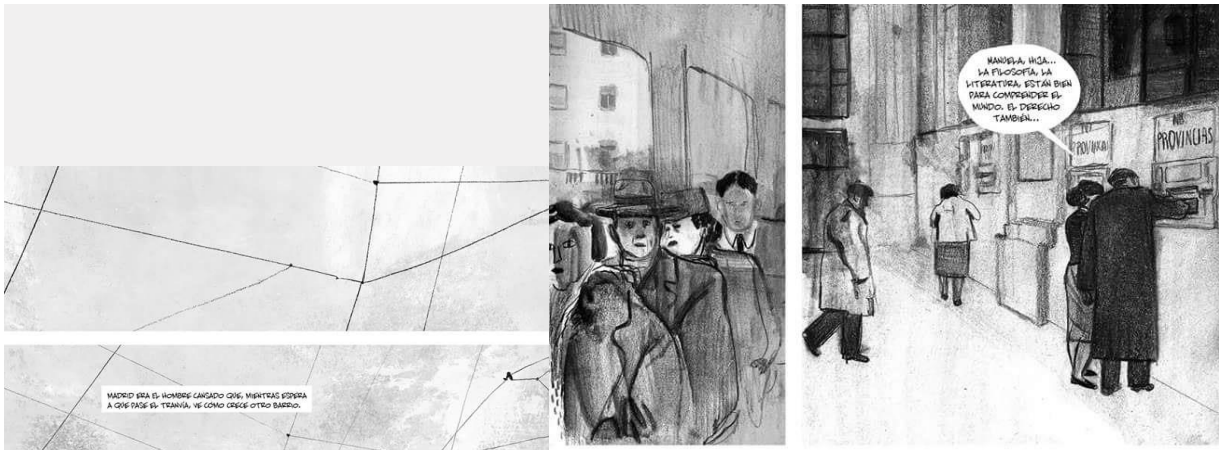
Комікс «У М'яті»

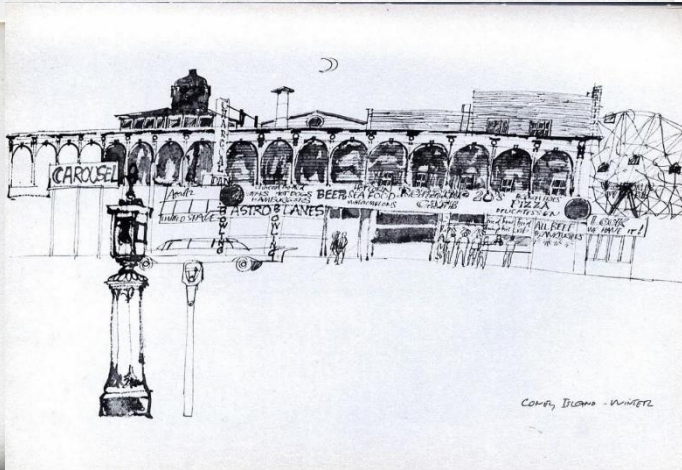
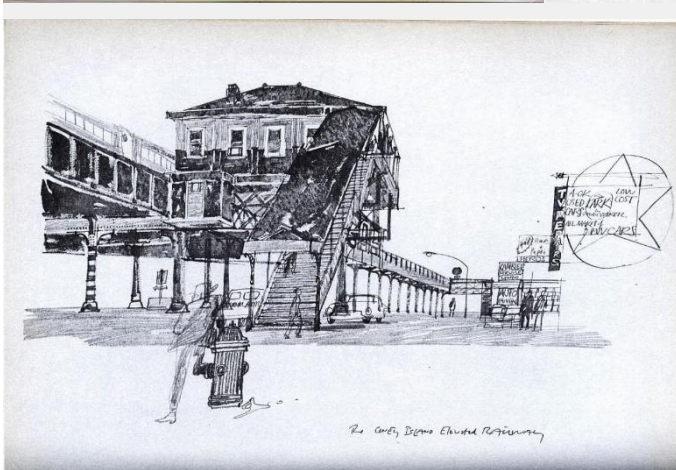
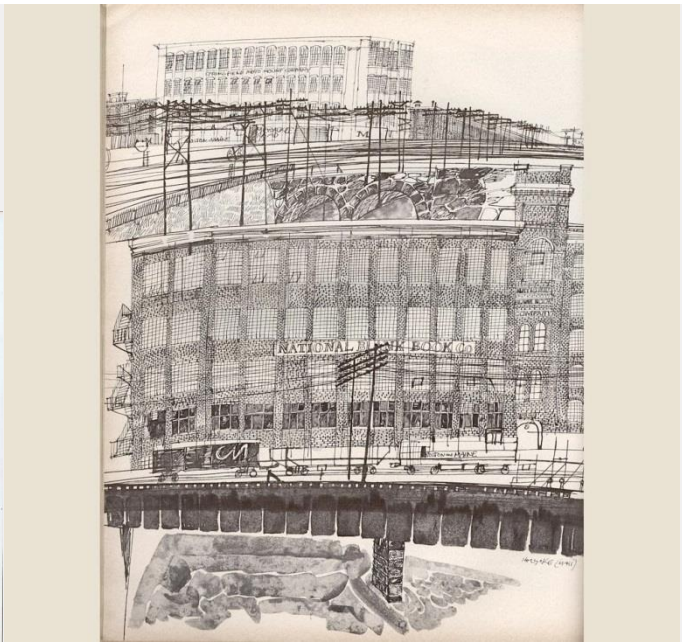
MADRID, 1950

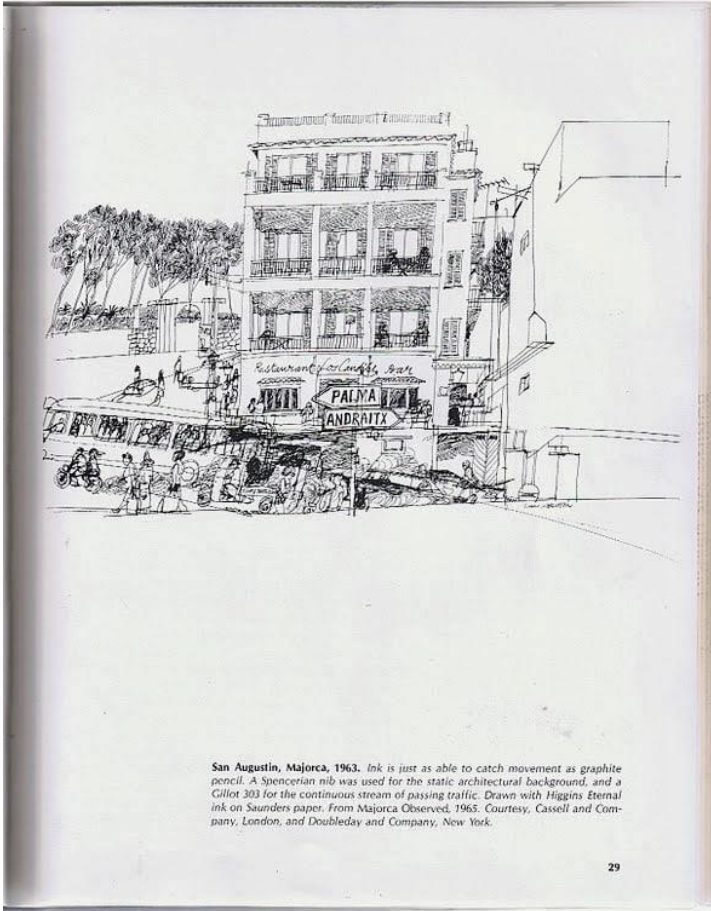
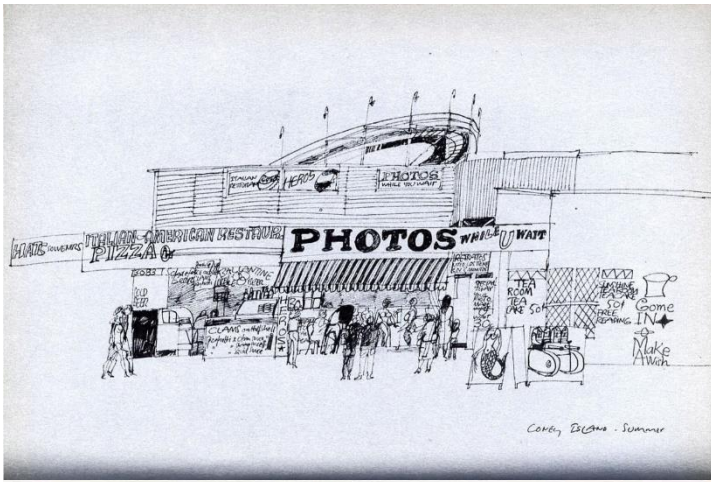
Комікси Хуліо Гонзалес

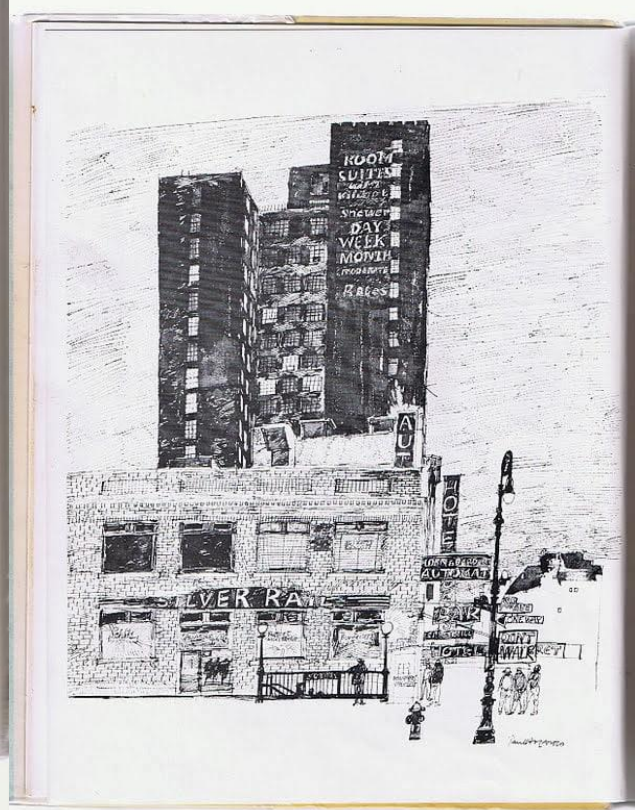
Комікси Хуліо Гонсалес

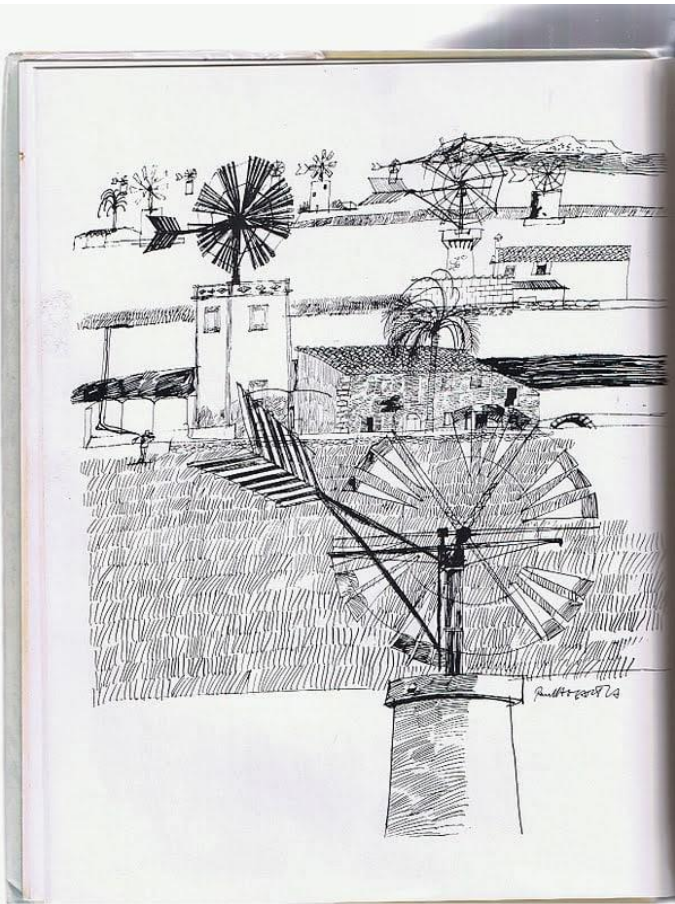
Малюнки міста. Пол Хогарт

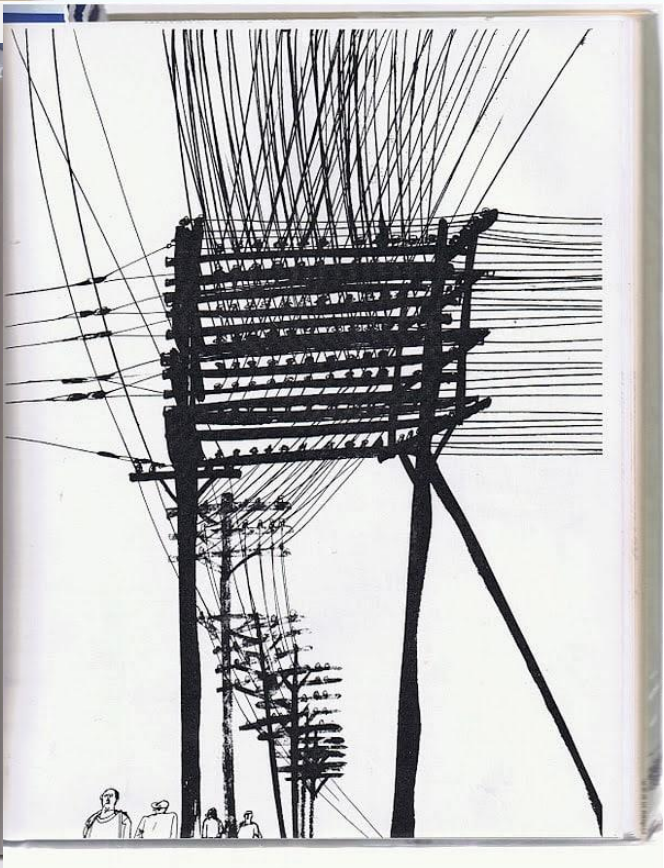
San Augustin, Majorca, 1963. Ink is just as able to catch movement as graphite pencil. A Spencerian nib was used for the static architectural background, and a Gillot 303 for the continuous stream of passing traffic. Drawn with Higgins Eternal ink on Saunders paper. From Majorca Observed, 1965. Courtesy, Cassell and Company, London, and Doubleday and Company, New York.

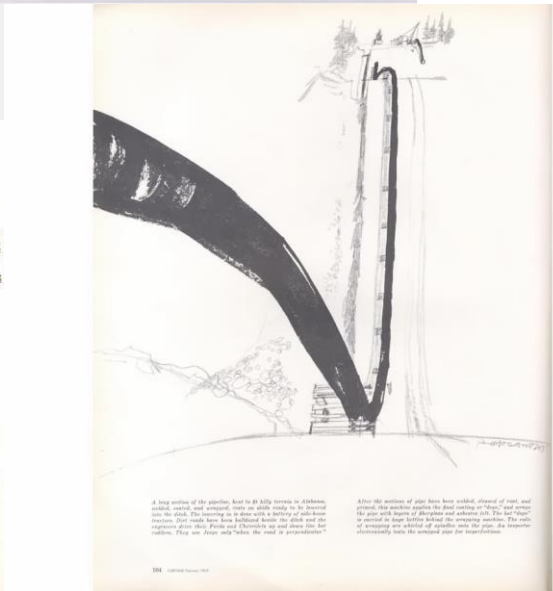
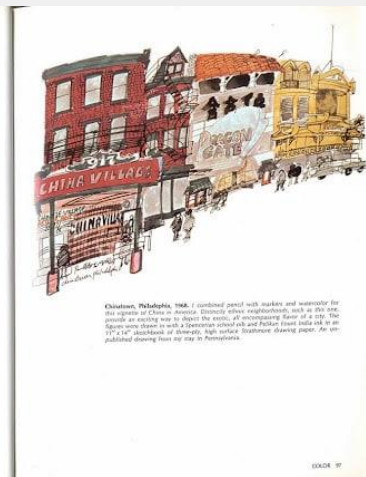
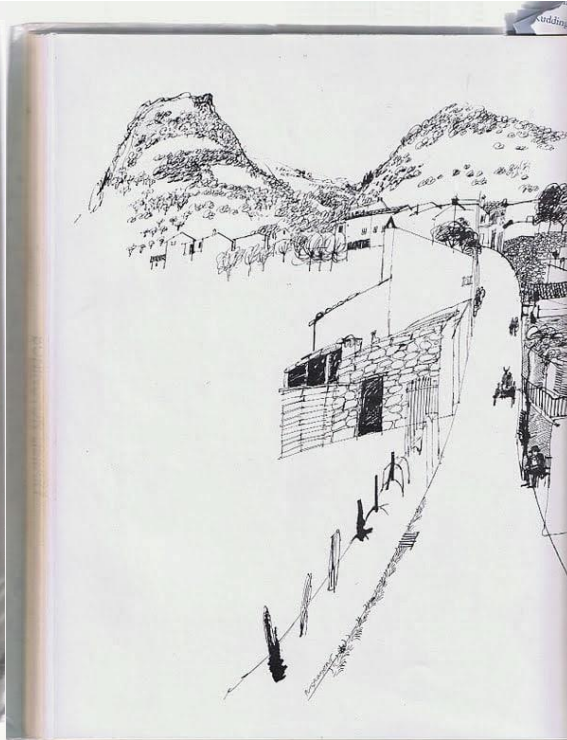
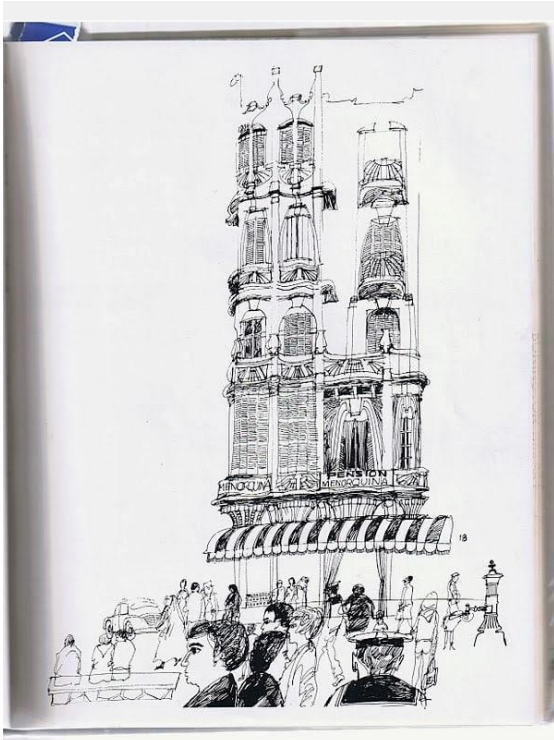
Малюнки міста. Пол Хогарт

Street in Soller, Majorca, 1963. Drawn on Saunders paper with a Japanese bamboo pen and Higgins manuscript ink. From *Majorca Observed*, 1965. Courtesy, Cassell and Company, London; and Doubleday and Company, New York.

Малюнки міста. Пол Хогарт

Малюнки міста. Пол Хогарт

16 Architecture and the Suburban Scene

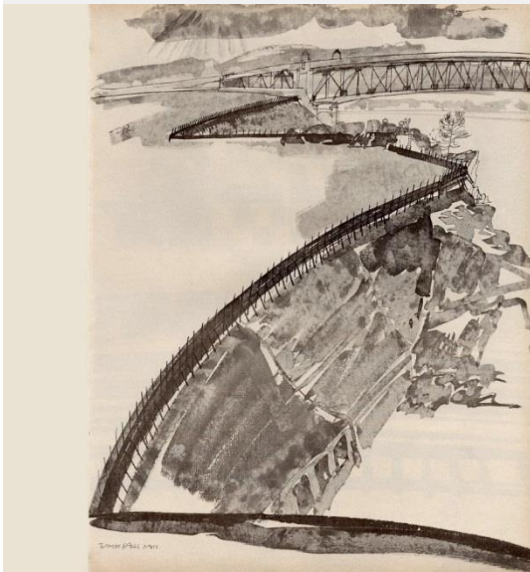
Unlike the downtown districts of a city where you can walk, you more commonly drive through suburban " sprawl." At first sight, there appears to be little in the suburbs to engage your sympathy or your interest as possible subject matter. Yet there is something worth discovering and drawing in every suburb.

However, such discoveries have to be based on a higher and more personal level of visual awareness than is the case with historical architecture. It is far easier to look at, say, a baroque church in Vienna and feel certain that it is worthy of your pencil than it is to discover a subject in your own suburban neighborhood. In other words, you will need to develop an "approach" to drawing the suburbs because the more obvious, esthetic considerations appear to be absent. Making something special out of the jumbled hodgepodge of London "Spanish," Brooklyn "Improved Shantytown," 1930's "Aztec," or ranchhouse "modern," presents a challenge to your graphic inventiveness.

BEGIN AWAY FROM HOME

I have found it much easier to develop the capacity to make such discoveries in suburban districts that are new to me. Vernacular architecture is that architecture done in an idiom indigenous or native to a particular city, region, or country, so the fascination of the totally unfamiliar can provide the impulse needed to see the most mundane building as a subject for drawing. Once you have acquired this capacity for observation, you can often return and see your own neighborhood with new eyes.

Springfield, Massachusetts, 1963. (Right) How I wanted to place a piece of industrial architecture—the Westinghouse plant—in a suburban setting. However, as I drove through the suburb, I found the vintage frame houses all scattered and unrelated to each other, as well as to the plant. So I created a composite drawing by selecting various elements from different locations and combining them into one drawing. Drawn on lavender paper, in Higgins Ink and Gouache watercolor. Courtesy Fortune magazine. © December, 1963 by Time, Inc., New York.

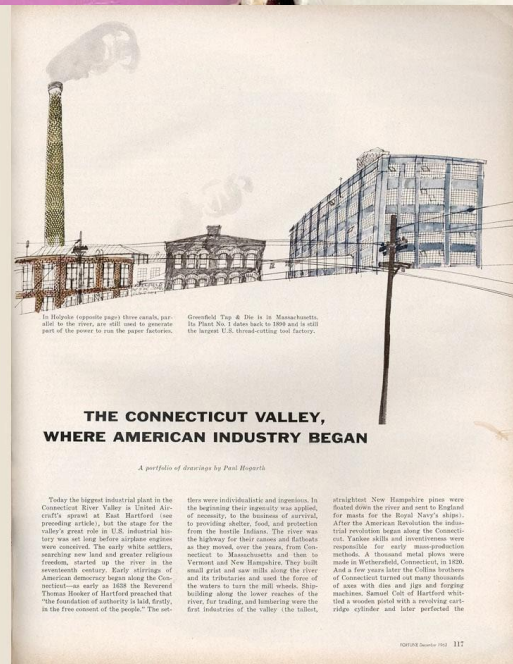
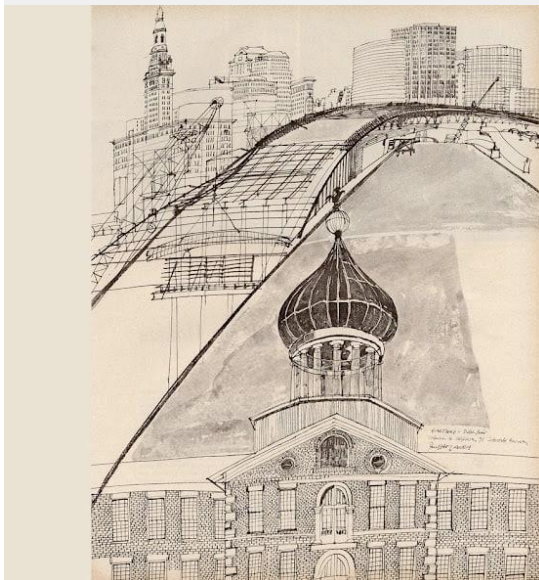
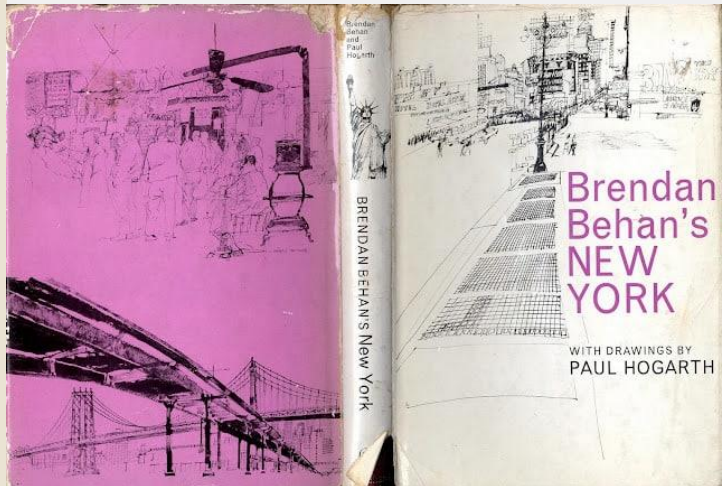
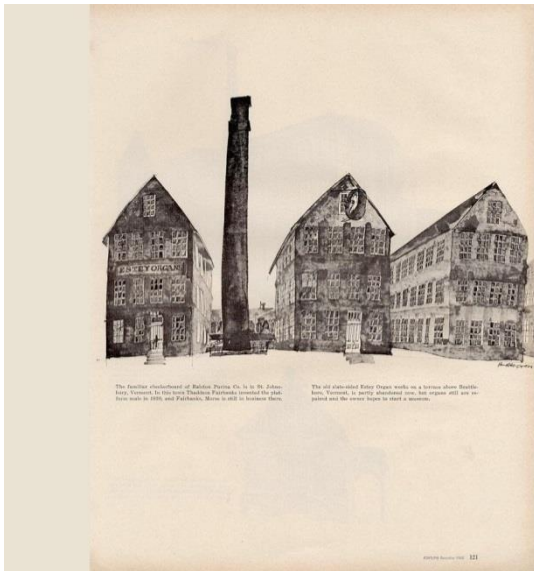

The main plant of the United Fruit Company is shown in the drawing only a few blocks from the factory, illustrating the density. The street scene is typical of the dark and gray New England suburbs built along the river in the late nineteenth century.

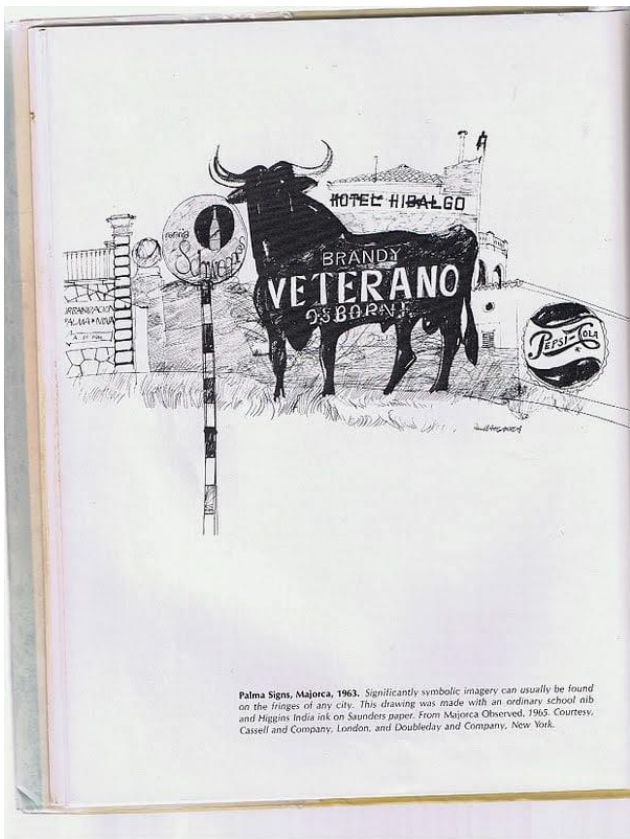
The Hartford skyline (opposite page), built since the 1870s, illustrates the dense, built-up character of a certain section of the town and around, being clear after building for the nineteenth-century companies (there are forty of them in Hartford) and built during the period of the city's industrial heyday in the 1870s. Only a handful of houses remain with the fine stone that is characteristic of the city's early architecture.

A coal town in Worcester, Massachusetts, looking very much like a poor town, but after the first office of coal. (Right) (Left) the coal to trucks standing under the porters.

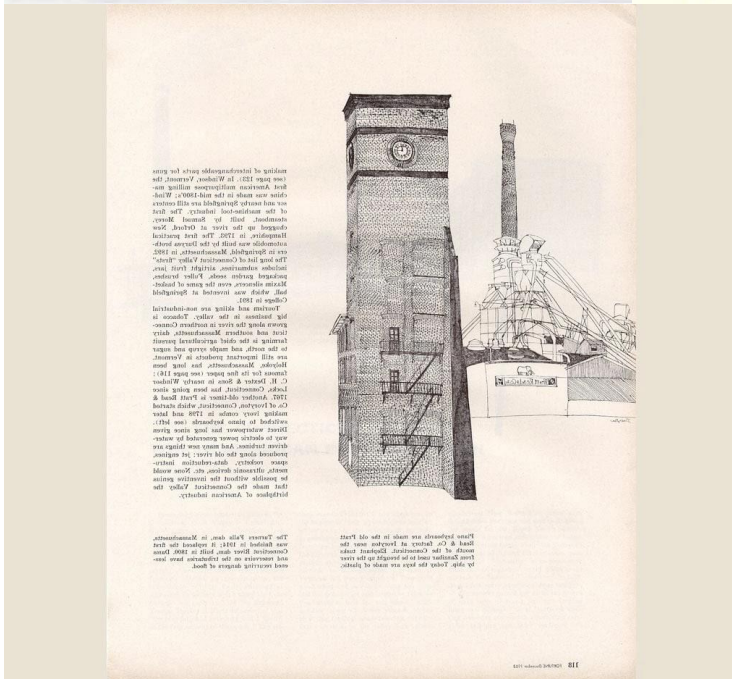
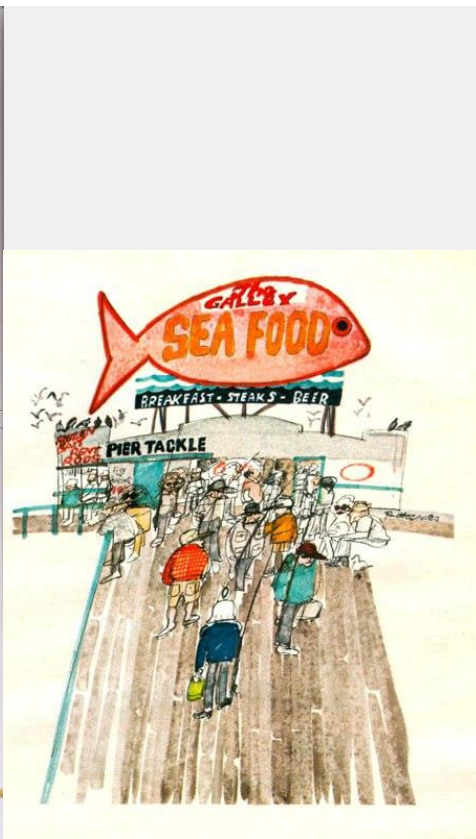
Малюнки міста. Пол Хогарт

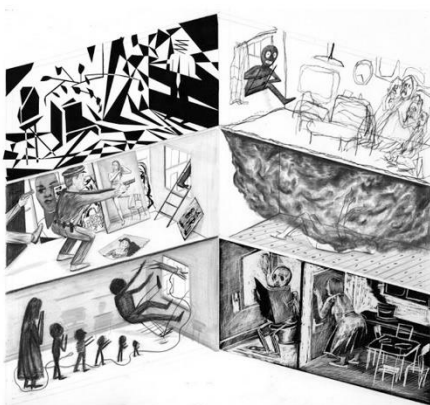
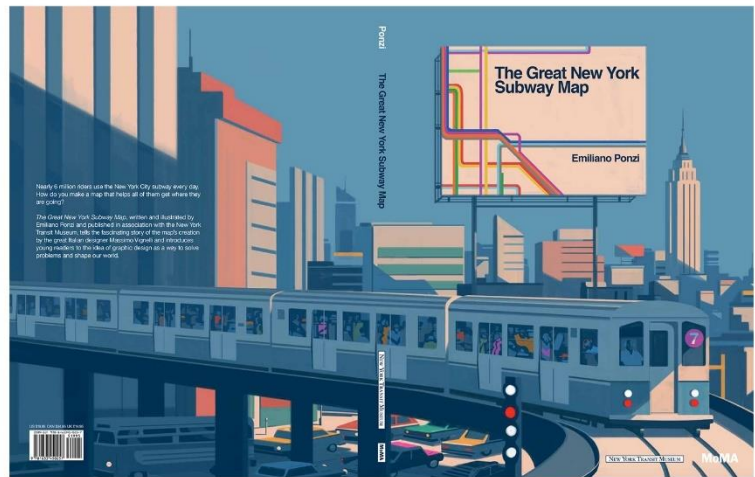
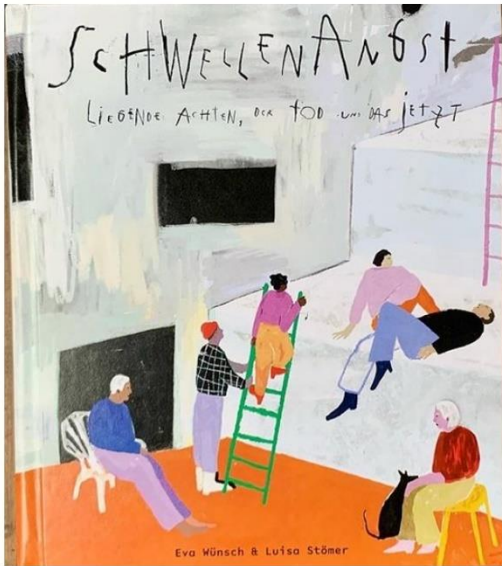
Малюнки міста. Пол Хогарт

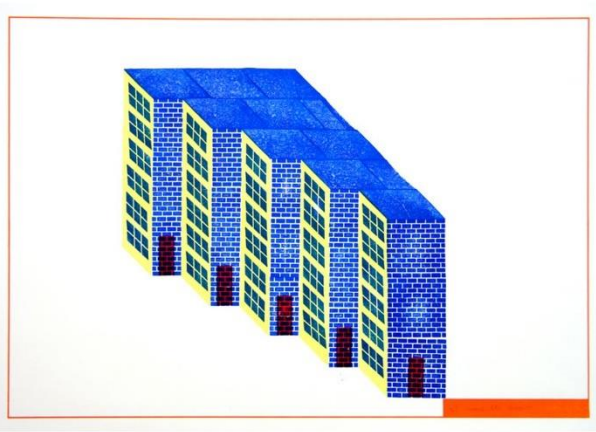
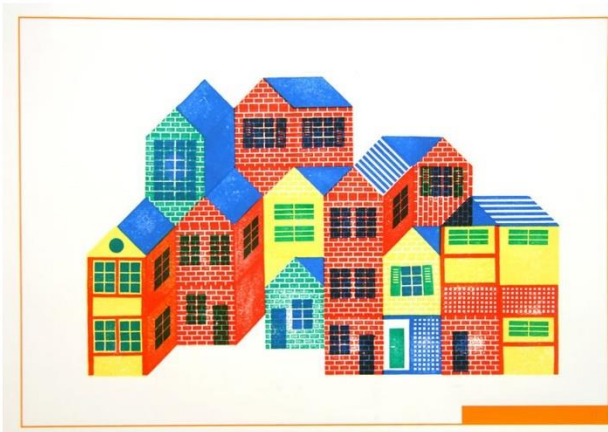
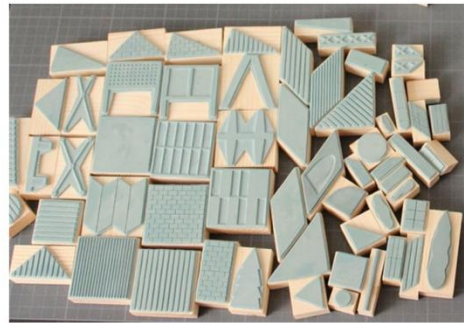
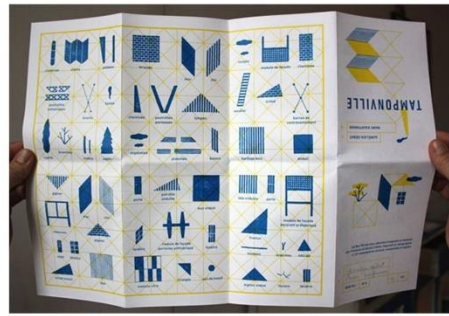
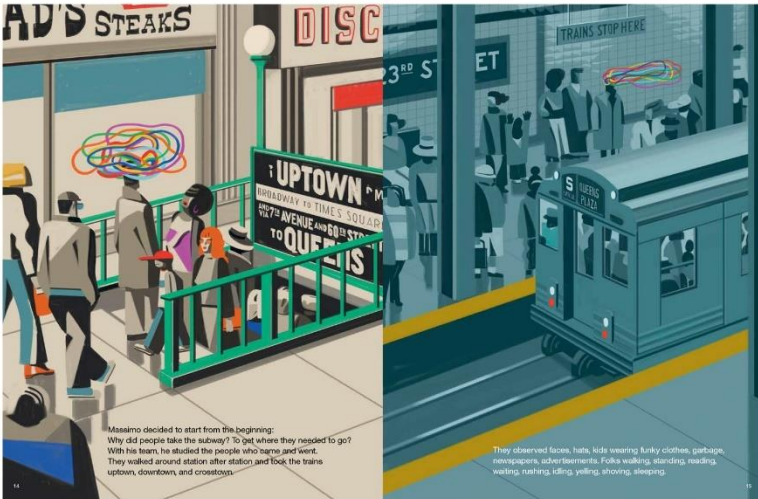
Palma Signs, Majorca, 1963. Significantly symbolic imagery can usually be found on the fringes of any city. This drawing was made with an ordinary school nib and Higgins India ink on Saunders paper. From Majorca Observed, 1965. Courtesy, Cassell and Company, London, and Doubleday and Company, New York.

Малюнки міста. Пол Хогарт

Приклади різних книжок про місто сучасних авторів

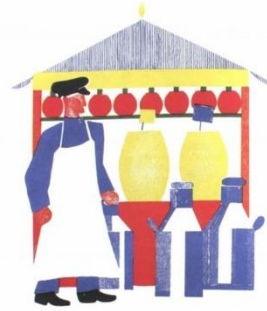
Приклади різних книжок про місто сучасних авторів

Мой *потолок* —
это *гей-то пол*.
а
мой *пол* —
гей-то *потолок*.

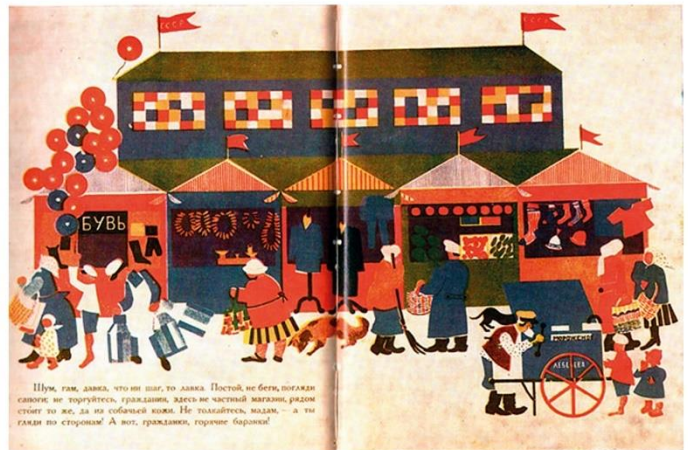
Приклади різних книжок про місто різних авторів

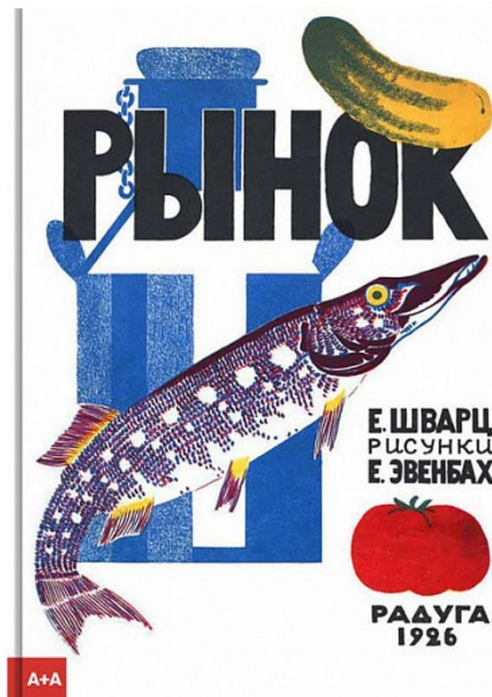
А вот кому овощей, пожалуй не жалко! Огурцы-то как блистят, огурцы и закусят, арбузы да сливкой — навалит, работный! А вот красный, наливной, как из бани паровой, помидор прыскнет, а чина прыскнет. Вот морковный прыск — за весь прыск прыскать!

Ай да масло, аты ремя да без хлеба вшь. Из-под Вологды привез, есть под Вологдой соевая. Масло, без сала отзад вой и мало. Сильно те масла помяло, глады, теба и разнесло — был заморенный, худой, стал как ибон наливной.

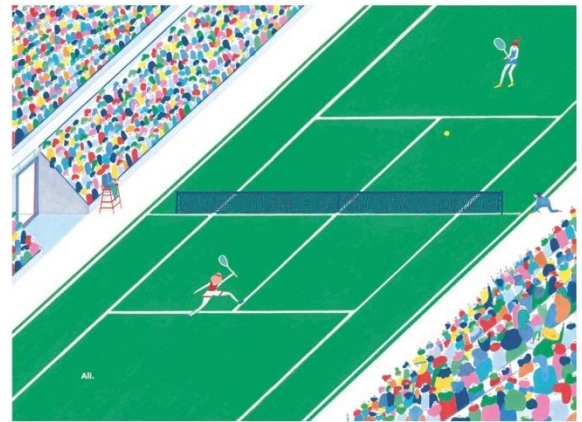
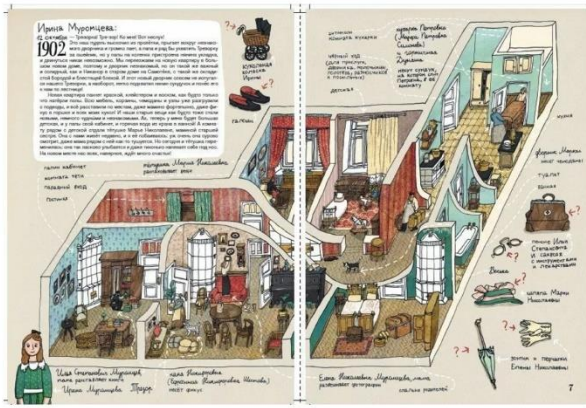
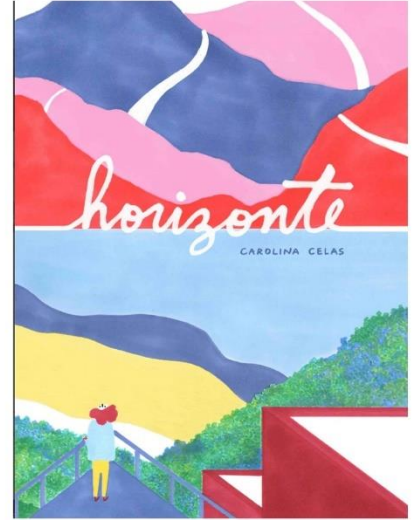
Л

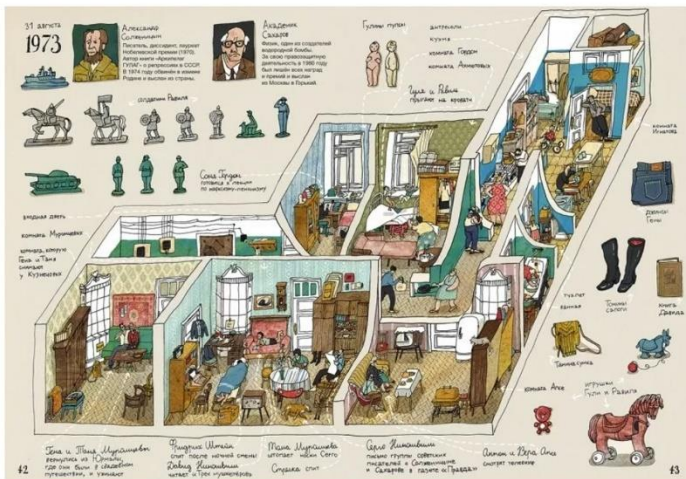
Шум, гам, давка, что ни шаг, то лавка. Постой, не беги, погляди сверху не торгуется, гражданин, здесь не частный магазин, разом стелет по жи, да на собачий косяк. Не толкайтесь, наладь — а чи галки по сторонам! А вот, гражданин, горячие баранки!

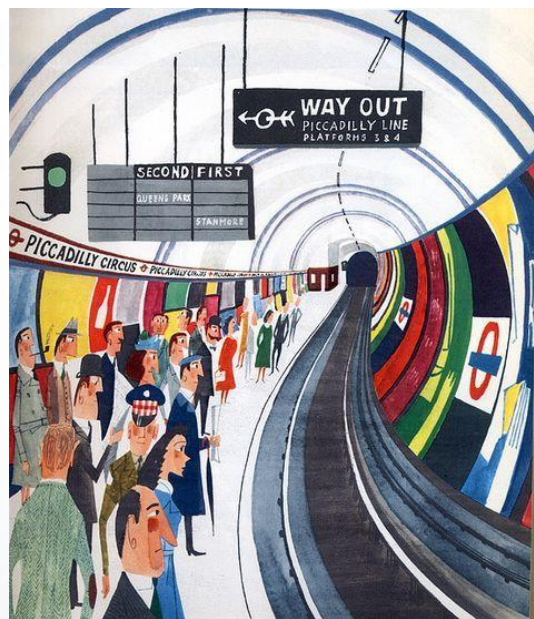
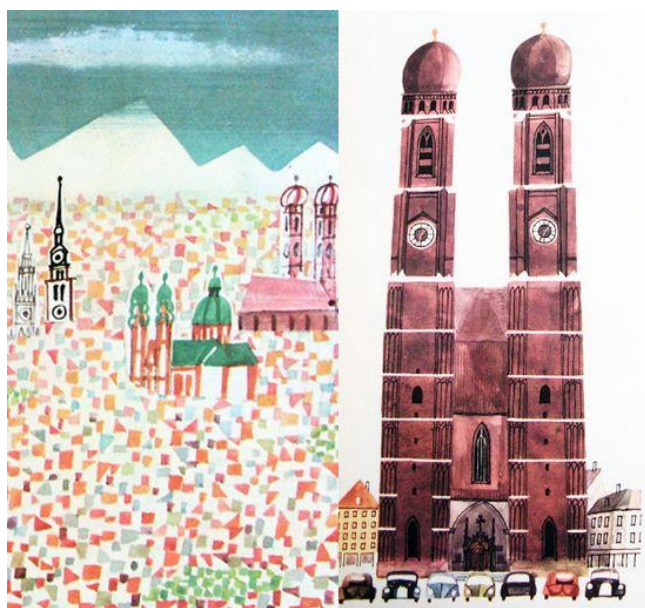
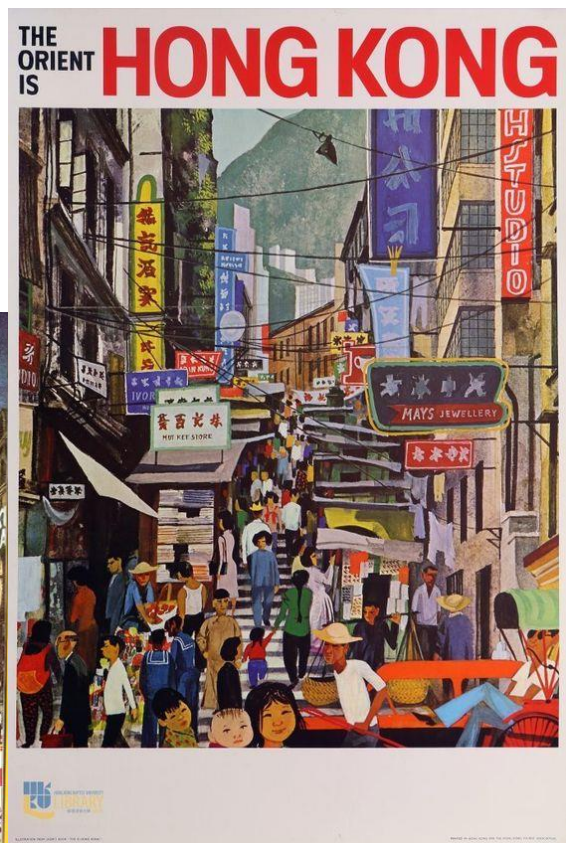
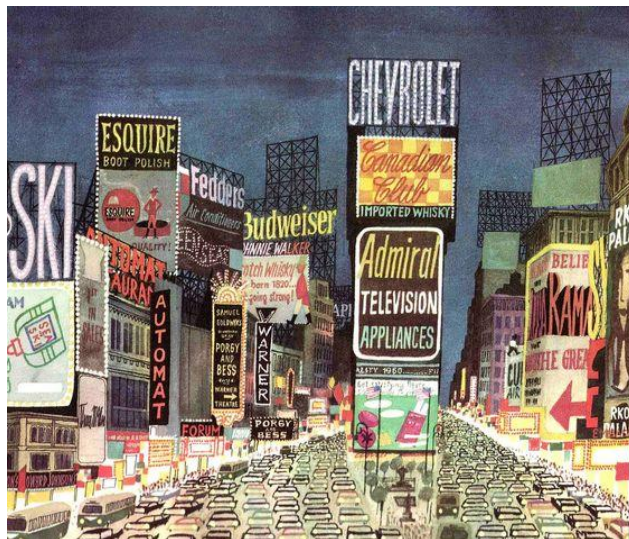
Приклади різних книжок про місто різних авторів

Приклади різних книжок про місто сучасних авторів

Приклади різних книжок про місто сучасних авторів

Ілюстрації міста. Мирослав Сасек.

Sergiy Maidukiov

Min Yum

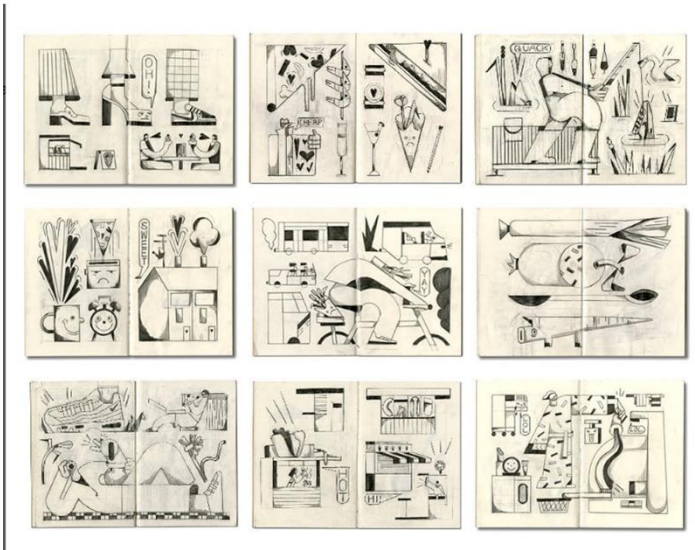
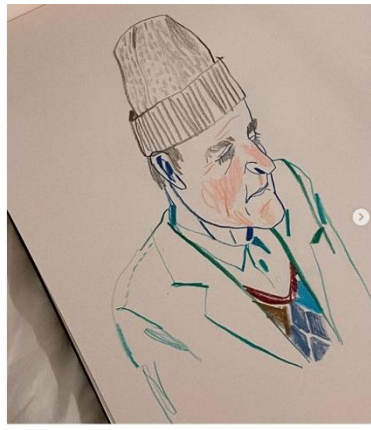
María Maya

Різні сучасні ілюстратори, які візуально опрацьовують тему міських образів людей

Camille de Cussac

Ілюстрації та замальовки Camille de Cussac

Скетчбуки і замальовки різних сучасних авторів 21 століття

willa.arts

Brian McHenry

joeyuo

Bohdana Davyduk

Скетчбуки і замальовки різних сучасних авторів 21 століття

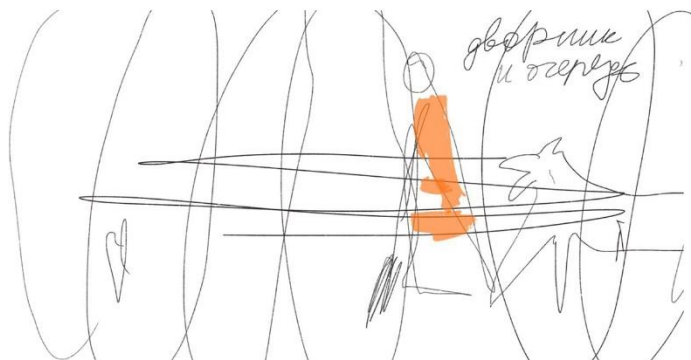
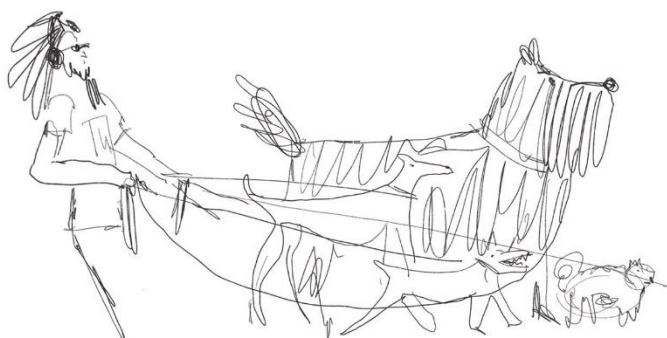

Фотографії Анрі Картьє-Брессон

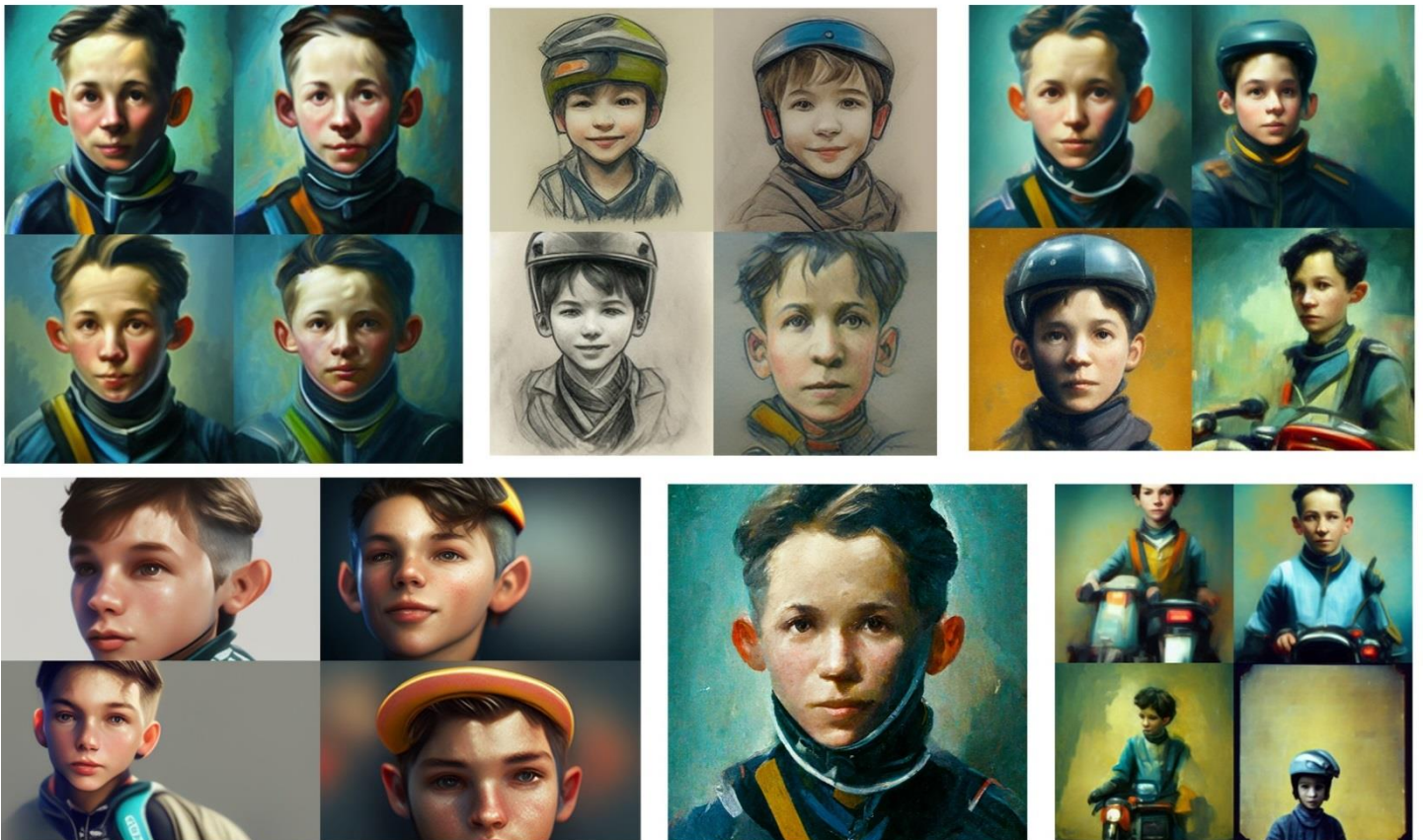

Фотографії Еліот Ервіт.

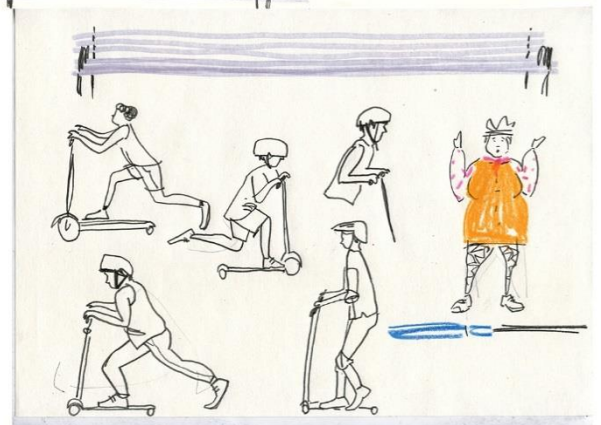
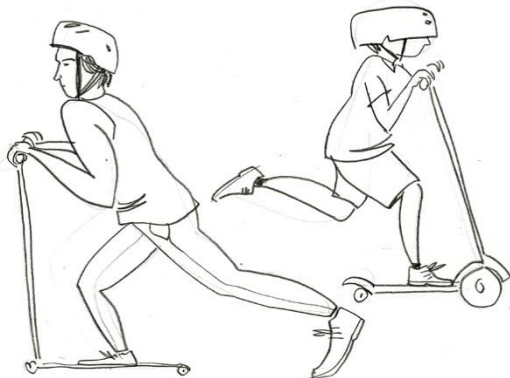
ЕСКІЗНІ ПОШУКИ

Ескізні пошуки композиційного рішення та образів ілюстративного ряду.

1

2

Пошуки сюжету хлопців на самокатах. (1) Образ хлопчика, згенерований нейронною сіткою. (2) Композиційні ескізи та малюнки з натури

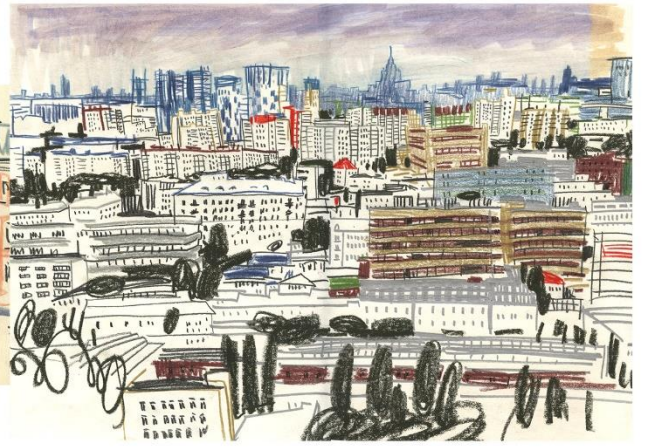

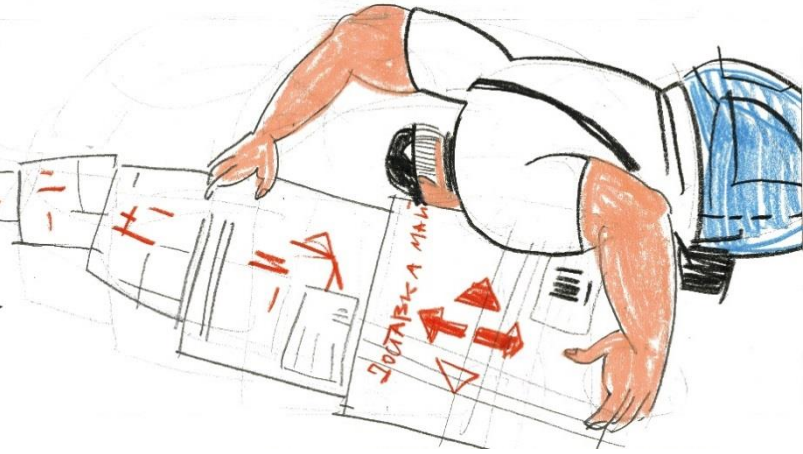
Готові ілюстрації продавець квасу, хлопці на самокатах

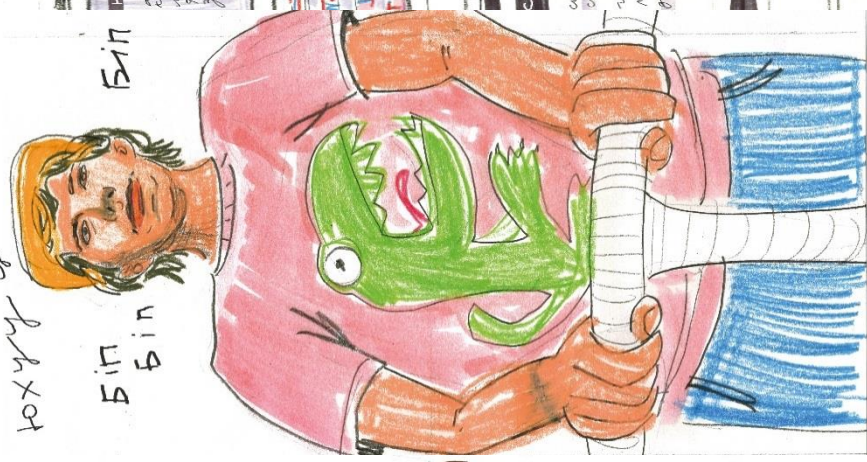

УТ, Крафт Б
Я ЗАРНО ТЗУНБСЯ

ЮХУУ У!

БИН
БИН
БИН

домашні
гурі
КОХАЮЧІ
КВІТИ

