

ПРО Профессии

ИЛЛЮСТРАТОР

Историческая справка

Что интересного:

◆ Исторические факты возникновения профессии

◆ Что такое иллюстрация?

История живописи корнями уходит во времена существования первобытных людей. Наскальные рисунки – первые иллюстрации, созданные руками человека. По мере развития цивилизации начали появляться и новейшие техники. Еще в Античной Греции и Древнем Египте росписи на стенах имели огромное значение и ценность.

В разных культурах стены храмов, дворцов и усыпальниц иллюстрировались сюжетами легенд, деяний богов и правителей, интерьеры дворцов украшались изображениями мифических фигур, пейзажей и знаменитых боёв. С появлением бумаги писцы и монахи начали постепенно иллюстрировать сюжеты Библии, Вед и других популярных книг. Риск ошибки при работе с бумагой был очень велик, поэтому, прежде чем приступить к работе над настоящими книгами, будущие мастера годами тренировались, выполняя рутинные задачи.

Работа над каждой книгой занимала несколько месяцев или даже лет, поэтому они могли успеть отточить мастерство, найти новые способы работы с фигурами и красками, обменяться опытом с коллегами по ремеслу. Если в III–II веках до нашей эры иллюстрации книг Библии были довольно примитивны, то уже к Средним векам книги были полны красочных иллюстраций и орнаментов на каждой странице. В эпоху средневековья или темные времена живопись была непопулярной. С течени-

ем времени она наполнялась жанрами и развивалась. Появились такие стили, как модерн, авангард, кубизм и т.д. Начали отделяться различные жанры. Одним из них и стало искусство иллюстрации. В 20 веке иллюстрация появилась как термин и заняла значимое место в изобразительном искусстве. Иллюстрации придают книге жизнь и краски. Они побуждают наш мозг к визуализации прочитанного, создавая образы персонажей. Современная иллюстрация – это настоящее искусство.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Историческая справка	1
Описание профессии	1
Что такое иллюстрация	2
Где работает иллюстратор	2
Основные специализации и обязанности иллюстратора	3
Преимущества и недостатки профессии	3
Страничка для детей	4

Описание профессии

Иллюстратор – это профессионал, специализирующийся на создании визуальных изображений (иллюстраций) для различных средств массовой информации, таких как книги, журналы, рекламные материалы, веб-сайты и многие другие. Иллюстраторы создают уникальные графические изображения, которые дополняют или раскрывают текстовый контент, помогая передать определенное сообщение или

настроение. Эти изображения могут быть выполнены в различных стилях и техниках, от традиционного рисунка карандашом или акварелью до цифровой графики. Главной задачей иллюстратора является донесение ключевой мысли до людей с помощью изображения. Иллюстрация – это обычно зависимое изображение. Оно зачастую не может существовать само по себе и быть оторванным от идеи. Хорошая иллюстрация

не просто дополняет текст, но и поясняет его, делая информацию для людей наглядной и понятной.

Что такое иллюстрация

Иллюстрация — рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, поясняющее текст. Художника, выполняющего иллюстрации к тексту, называют иллюстратором.

Фотография — это тоже иллюстрация?

И да и нет.

Фотографию можно считать иллюстрацией, только если она поясняет текст. Например, как в учебнике: обычно он состоит из параграфов текста и иллюстраций, которые поясняют его содержание, подтверждают факты и помогают лучше разобраться в теме. Другой пример — фотография в медиа, где она тоже работает как иллюстрация.

В других случаях фотография — самостоятельный вид искусства и творчества.

А рисунок — это тоже иллюстрация?

Просто рисунку, вне какого-то контекста, — это не иллюстрация, но он может превратиться в иллюстрацию или стать её частью. Всё зависит от того, как этот рисунок использовать.

Допустим, вы нарисовали красную машину на белом листе бумаги. Это просто рисунок: пока в него не заложена некая идея или визуальная метафора, он не рассказывает историю и ничего не поясняет. Если этот рисунок машины поместить на сайт логистической компании, он превратится в иллюстрацию. У рисунка появится задача, которую он будет выполнять на сайте.

А если позже к этой красной машине вы дорисуете степь, водителя с пассажиром, три чемодана и переноску с котом, то получится сцена, которая рассказывает

драматичную историю. А значит, такой рисунок тоже можно посчитать иллюстрацией, даже если рядом не расположен определённый текст. Просто картинка — это ещё не иллюстрация. Человек, который смотрит на неё, должен увидеть историю, «прочитать» её, как читал бы текст.

Любая иллюстрация должна рассказывать свою историю?

Совсем нет.

Всё зависит от целей, для которых эта иллюстрация создана. Например, если она сопровождает текст, то должна пояснять или дополнять его — то есть иллюстрация не рассказывает историю отдельно от текста.

Когда текста нет, а иллюстрация — единственный способ коммуникации, то важно, чтобы она справлялась с этой задачей самостоятельно. Для этого изображение делают более выразительным, причём буквально — чтобы чётко выражать и доносить до зрителя идею.

Где работает иллюстратор

Иллюстраторы могут работать в самых разных отраслях и сферах деятельности, благодаря универсальности и востребованности своего таланта. Вот некоторые места и сферы, где иллюстраторы могут находить занятия:

Рекламные агентства. Создание иллюстраций для рекламных кампаний, брендинга, упаковки товаров и других рекламных материалов.

Издательства. Работа над иллюстрациями для книг, журналов, газет и другой печатной продукции.

Анимационные студии. Разработка концепт-артов, персонажей, фонов для анимационных фильмов и мультфильмов.

Видеоигровые компании. Создание визуальных элементов для

компьютерных и мобильных игр.

Веб-дизайн и разработка приложений. Разработка иллюстраций и графических элементов для сайтов и приложений.

Студии графического дизайна. Работа над различными графическими проектами, от логотипов до постеров.

Мода и текстиль. Разработка принтов и узоров для одежды, аксессуаров и текстильных изделий.

Образовательные учреждения и организации. Создание иллюстративных материалов для учебников, научных статей и презентаций.

Фриланс. Многие иллюстраторы предпочитают работать на свободном графике, принимая заказы от различных клиентов по всему миру.

Студии татуировки. Некоторые иллюстраторы специализируются на создании уникальных эскизов для тату.

Открытки и товары для праздников. Разработка дизайнов для открыток, оберток и других праздничных товаров.

Культура и искусство. Участие в выставках, создание иллюстраций для музеев, театров и культурных проектов.

Это лишь часть возможных направлений для иллюстраторов. Главное преимущество этой профессии — гибкость и возможность найти свою нишу в любой отрасли, где требуется визуальное оформление.

Основные специализации и обязанности иллюстратора

Книжная иллюстрация. В этой сфере нужно отрисовывать обложки и иллюстрации для печатных изданий, дополнять повествование яркими картинками и изображать персонажей. Особенно много изображений нужно для детских книг, комиксов.

Рекламная иллюстрация. Иллюстраторы могут создавать иллюстрации для рекламных кампаний, включая баннеры, листовки, плакаты и другие материалы. Сюда относится отрисовка иконок и изображений для сайтов, приложений, презентаций. Иллюстратор придумывает дизайн упаковки, мерч и оформляет посты для соцсетей, рекламные баннеры, брошюры. То есть делает всё, чтобы выделить компанию на фоне конкурентов и привлечь внимание клиентов.

Фешен-иллюстрация. Здесь нужно рисовать эскизы одежды, обуви и аксессуаров, делать зарисовки для принтов. Иллюстратор разрабатывает модели одежды и эскизные ряды авторских коллекций.

Разработка компьютерных игр. В гейм-индустрии иллюстратор создает статичные изображения. Рисует персонажей, предметы, окружение, фоны и карты прохождения игры. Красивый детализированный экран загрузки перед запуском игры — тоже его работа.

Диджитал: сайты, реклама, презентации. Иллюстраторы занимаются отрисовкой иконок и изображений для сайтов и каналов в YouTube и социальных сетях, созданием рекламных баннеров совместно с дизайнером или SMM-специалистом, а также упаковкой презентаций для выступлений на конференциях. Отдельным направлением в презентациях можно считать скрайбинг — визуальный конспект, донесение информации с помощью иллюстраций

Киноиндустрия. Иллюстратор участвует в создании фильмов и мультфильмов: делает раскадровку, рисует заставки, занимается покадровой анимацией.

Айдентика для брендов. Брендингом компаний в целом занимаются графические дизайнеры, но иллюстратор может создавать часть айдентики для бренда — её визуальный стиль. Пример работы иллюстратора на этом поле — ребрендинг Dropbox, где иллюстрации играют важную роль.

Архитектурный иллюстратор. Визуализирует архитектурные проекты — может нарисовать мелкие детали лепнины или большой архитектурный комплекс.

Коммерческий иллюстратор. По сути, любой иллюстратор выполняющий заказ за деньги — коммерческий. Но сейчас этот вид иллюстрации отходит рекламной графике. Коммерческий иллюстратор обычно рисует рекламные баннеры, брошюры, элементы сайтов и даже ресторанное меню.

Преимущества и недостатки профессии

Плюсы:

Удаленка. Работать можно дистанционно из любой точки мира: дома, в кафе и во время путешествия. Нужен только ноутбук, доступ к графическим редакторам и мышка.

Быстрый старт. Чтобы стать иллюстратором, необязательно иметь профильное художественное образование. Можно пройти онлайн-курс, собрать портфолио из учебных работ и найти работу.

Большой выбор специализаций. Работа есть в разных направлениях: иллюстрации для книг, эскизы одежды или создание персонажей

для компьютерных игр. Иллюстраторы могут пробовать разные техники и выбирать то, что нравится больше.

Творческое разнообразие. Иллюстратор выполняет разные задачи и каждый раз создает что-то новое — это творческий и интересный процесс. Даже если специалист занимается одним направлением, все его работы отличаются друг от друга.

Самый неочевидный плюс — постоянная работа с новыми темами. Необязательно быть иллюстратором по образованию — можно прийти в профессию, имея только красивое портфолио и пару профессиональных

качеств. Еще быть иллюстратором обычно означает иметь свободный график. Однако зачастую это минус: вы забываете, что у вас тоже могут быть выходные, и работаете каждый день. Поэтому важно ловить себя на этом и давать отдохнуть.

Минусы:

Разные вкусы с заказчиком.

Иллюстратор рисует на заказ и должен подстраиваться под требования и желания клиента, даже если они ему не нравятся. Иногда трудно найти компромисс — и приходится переделывать работу по несколько раз.

Дедлайны. Каждую задачу нужно выполнить за определенный срок. Хотя это и творческая профессия, заказчики не будут

ждать, когда к иллюстратору придет вдохновение и новые идеи.

Сидячая работа. Иллюстратор может часами сидеть за компьютером в одном положении. Чтобы не было проблем со здоровьем, нужно в перерывах делать зарядку или выходить на прогулку.

Конкуренция. В иллюстрации, как и в любом другом деле, новичку бывает сложно пробиться через уже матерых мастеров. Это требует усердия и самоотдачи. Но не спешите опускать руки! Оттачивайте мастерство, и тогда результаты не заставят себя ждать.

Найди отличия

Учимся рисовать

