

ILLUSTRATIE

VAN TEKENEN NAAR ILLUSTRATIE

Illustratie is ontstaan uit de behoefte aan een beeld bij een verhaal. Een illustratie heeft van oorsprong een **'narratief'** (verhalend) karakter.

Tekenen blijf je doen, maar er is nog een verschil tussen tekenen naar waarneming en illustratie. Dit laatste kan enorm waarheidsgetrouw zijn, maar dit hoeft zeker helemaal niet! Een illustrator kan zijn **verbeelding** op papier (scherm) zetten.

Dit is een stuk moeilijker dan gewoon tekenen naar waarneming. Je tekeningen uit jouw schetsboek en de ervaring die je daarmee opdeed, zullen je zeker helpen bij het maken van illustraties. Maar nu mag je gaan vervormen, dieren komen tot leven, proporties kloppen helemaal niet meer, ...

Belangrijkst bij een illustratie is niet hoe waarheidsgetrouw iets wordt weergegeven, maar welke sfeer je illustratie oproept, welk verhaal erachter schuilt, ...

An illustration is a drawing, painting or printed work of art which explains, clarifies, illuminates, visually represents, or merely decorates a written text, which may be of a literary or commercial nature.

_ VisualArtCorks.com

De oudste vormen van illustratie is boekillustratie: verhalen werden opgefleurd met bijhorende illustraties. Tegenwoordig vind je illustratie ook terug in magazines/tijdschriften, kinderboeken, graphic novels, verpakkingen, advertising, concept art (games, animation, ...).

In dit hoofdstuk overlopen we deze categoriën, waarbij het vooral de bedoeling is om jullie te inspireren. Zoek deze illustratoren eens op en ga hun werk gaan bekijken.

Dit filmpje vat mooi samen wat illustratie betekent:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Z-PQ-8Kty8X4

BOEKILLUSTRATIE

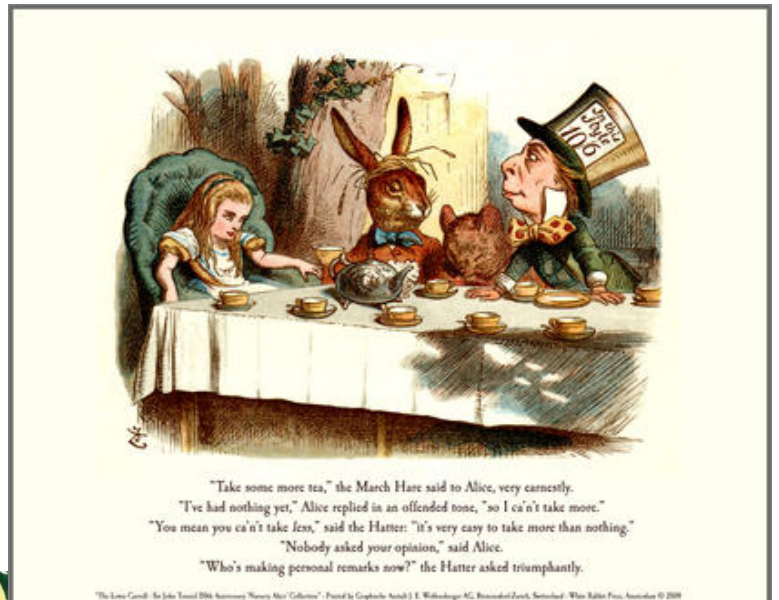
ROMAN

De 19e eeuw was een belangrijke eeuw voor de illustratie. Boeken werden rijkelijk voorzien van beelden en de illustrator was zelfs belangrijker dan de schrijver.

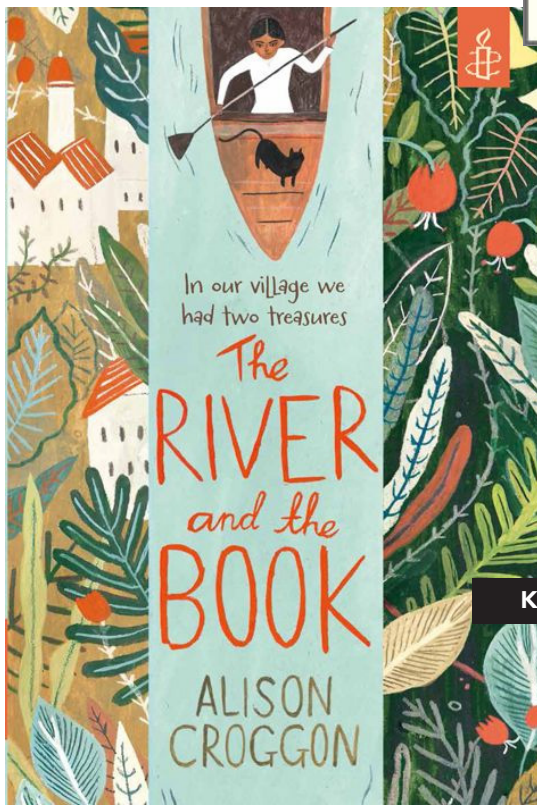
Tegenwoordig vind je illustraties niet zo vaak meer terug in romans. Vaak wordt wel nog de cover van het boek geïllustreerd.

Gustave Doré - Don Quichote - 1863

John Tenniel - Alice's Adventures - 1865

Katie Harnett (book cover) - 2015

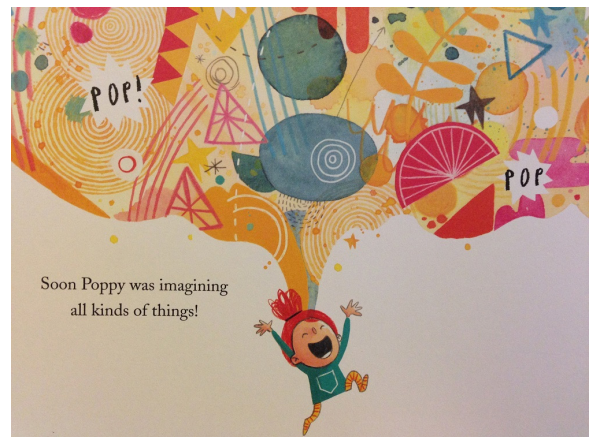
BOEKILLUSTRATIE

KINDERBOEKEN

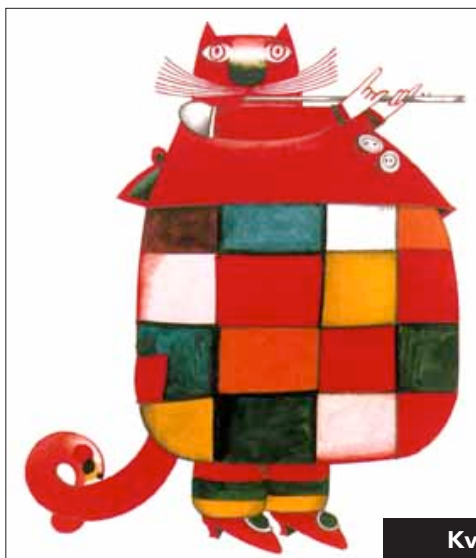
In geïllustreerde kinderboeken kan je veel creativiteit terugvinden! Ook Vlaamse illustratoren zijn gegeerd bij het jonge publiek.

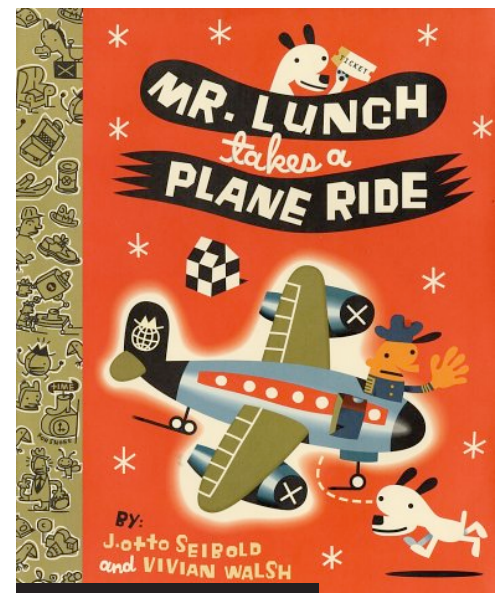
Marc Boutavant

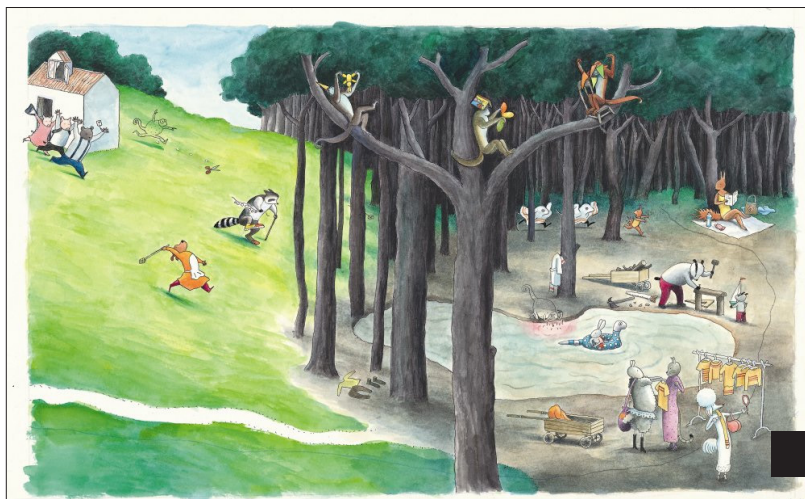
Emma Yarlett

Kveta Pacotska

J. Otto Seibold

Thé Tjong-Khing

Pieter Gaudesaboos

Carl Cneut

Kaatje Vermeire

Klaas Verplancke

Tom Schamp

Johan Devrome

Gerda Dendooven

Jan Van Lierde

Leo Timmers

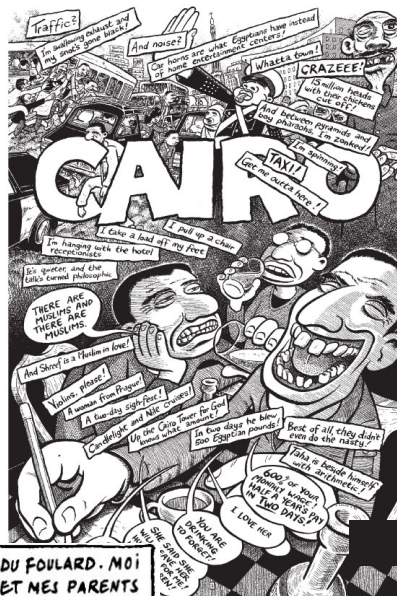

Peter Goes

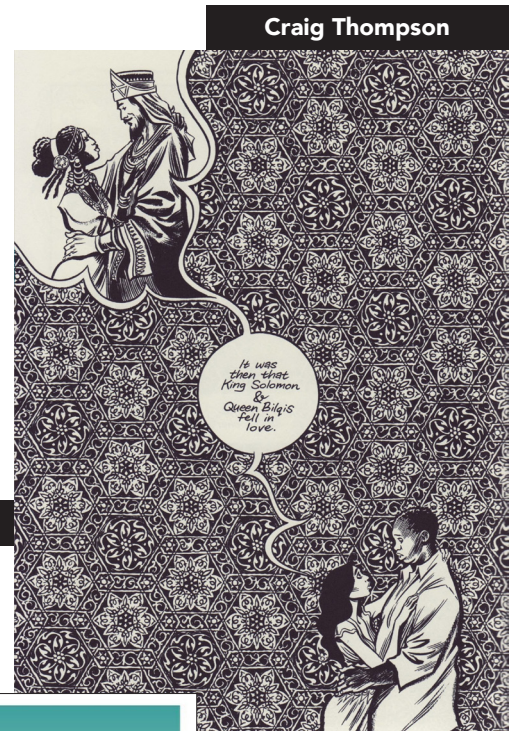
BOEKILLUSTRATIE

GRAPHIC NOVELS

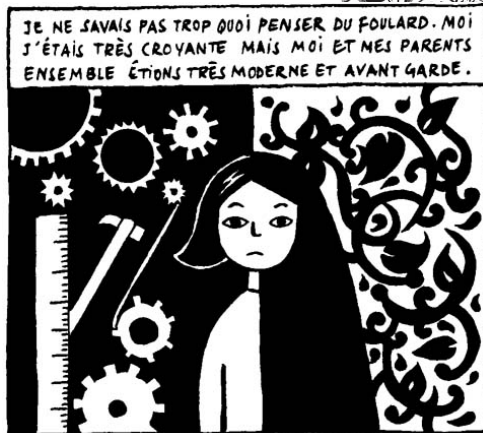
Mocht je nog niet vertrouwd zijn met het getekende beeldverhaal voor volwassenen, dan is nu het moment om eens een boek te gaan lenen! Hieronder wat inspiratie:

Joe Sacco

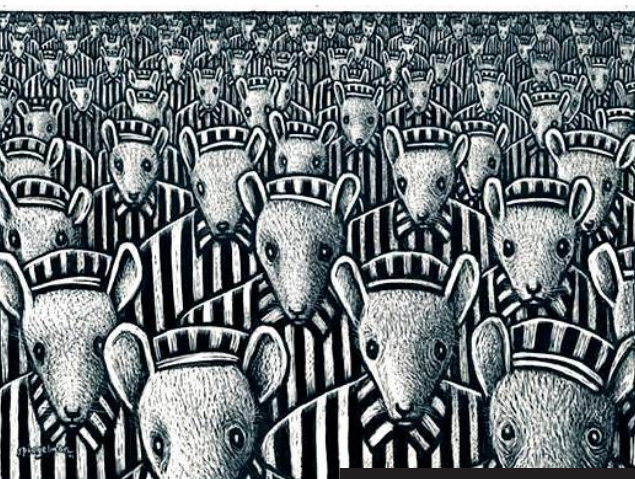
Craig Thompson

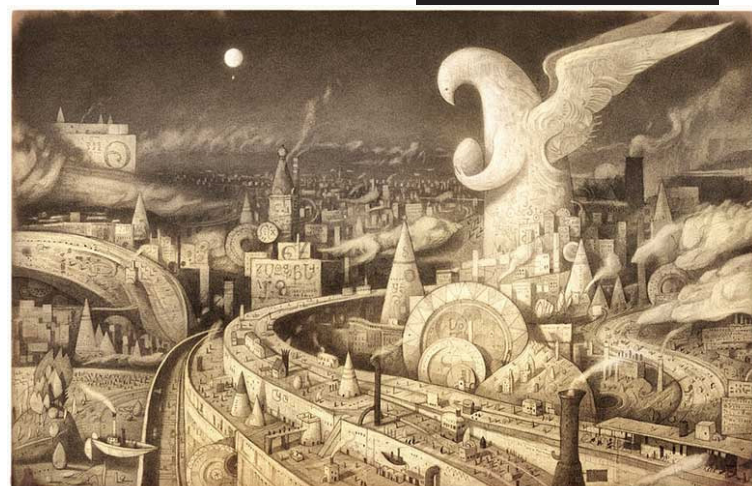
Marjane Satrapi

Cyril Pedrosa

Art Spiegelman

Shaun Tan

EDITORIALE ILLUSTRATIE

Magazines maken ook vaak gebruik van illustraties om een artikel te ondersteunen. Opnieuw zal de illustratie dus een soort 'verhaal' vertellen. Vaak zijn deze illustraties héél symbolisch.

Tom Schamp - NRC Handelsblad

Norman Rockwell - The Saturday Evening Post - 1943

Brecht Vandenbroucke - Humo

CONCEPT ART

Illustraties voor games en animatiefilms worden ook 'concept art' genoemd. Vaak staat character design hier centraal (het ontwerpen van een karaktertje).

Mélody Cisinski

Bambinomonkey.com

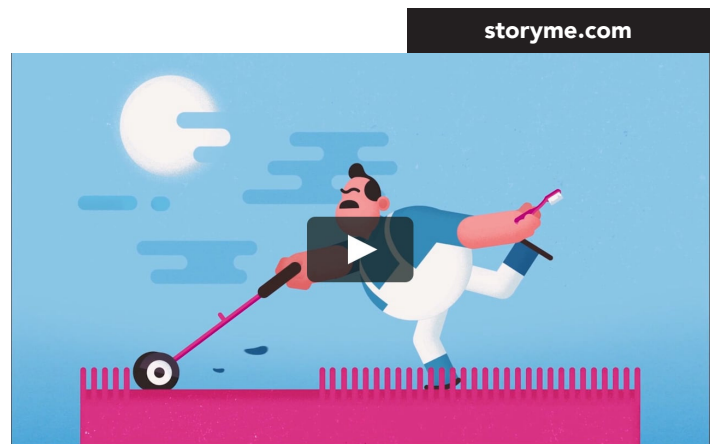

Morgan Yon

COMMERCIEËLE ILLUSTRATIE

Tegenwoordig vind je ook illustratie terug bij advertising, packaging, web-design, explainer video's, fashion ... Vaak gaan deze illustraties nog steeds een boodschap proberen over te brengen (verhalend), maar dit is niet steeds nodig.

OEFENING #1

DOODLE

Een heel toegankelijke manier van tekenen is doodlen: hierbij ga je tekenen zonder er al teveel bij na te denken.

Deze twee doodletekenaars moet je zeker gezien hebben:

[Jon Burgerman](#) en [Sam Cox](#)

Hieronder staan 3 opbouwende Doodle oefeningen. Je doodles zullen onverwachte tekeningen en composities opleveren.

Ga gerust ook op nog een andere manier doodlen: je kan immers overal en altijd doodlen:

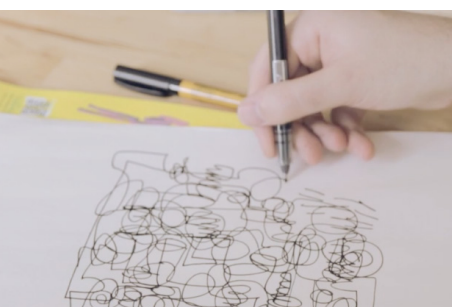
<https://jonburgerman.com/lecture-about-my-instagram-works>

#1 BLIND DOODLE

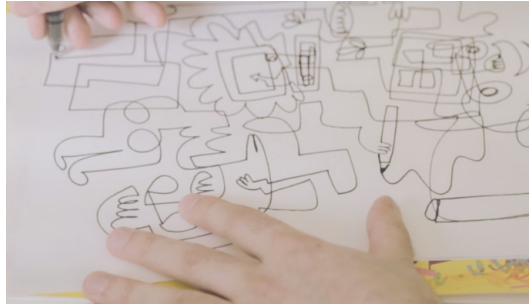
Dit is een opwarmertje; het stretchen voor een tekenaar:

- Kies een stevig blad papier en een goede stift
- Kijk waar je je stift op het papier plaatst en begin nu blind te tekenen
- Hou je pen op het papier; probeer je pen niet op te heffen
- Je hoeft aan niks te denken; je kan ondertussen een babbeltje slaan

#2 DOODLE WHATEVER

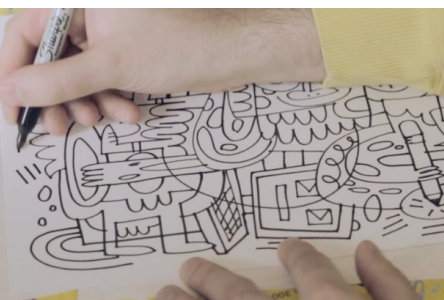
Dit lijkt sterk op bovenstaande oefening, maar nu kan je wél kijken naar wat je tekent. Je kan gerust nog wat babbelen met een vriend (of in een vergadering meevolgen...).

- Je hoeft nog steeds aan niks te denken; je tekent gewoon lijnen en ziet dan wel of er ook iets figuratief uit komt; dit mag, maar hoeft niet.
- Probeer ook hier je pen altijd op het papier te houden

#3 DOODLE YOUR WAY

Ook hier blijven we vloeiende bewegingen maken met de pen, maar je kan wél al je pen af en toe opheffen als je dit 'nodig' vindt.

- Je denkt niet te hard na bij wat je tekent, dit komt vanzelf.
- Draai af en toe je blad 90° om op dit nieuwe aanzicht verder te tekenen. Wanneer je het gevoel hebt dat je nog verder kan tekenen, hoef je niet te roteren, maar van zodra je begint te twijfelen, draai je even je blad en doe je daaraan verder.
- Je tekening kan vanalles worden: het kan abstract blijven, er kunnen kleine figuurtjes ontstaan, je kan er objecten bij tekenen of gewoon decoratieve elementen, ...
- Achteraf kan je digitaliseren en (digitaal) inkleuren:
 - Neem een foto of scan en ga eventueel contrast optrekken + 'opkuisen' in Photoshop.
 - Daarna kan je je tekening gaan Tracen in Illustrator
 - Kies best een beperkt kleurenpalet om je tekening in te kleuren.

OEFENING #2

VERSCHILLENDE BENADERINGEN VOOR 1 ONDERWERP

1. Teken losweg een huis
2. Denk nu aan een huis dat je goed kent en teken dit huis.
3. Het wordt nacht; teken/schilder hetzelfde huis 's nachts. Kleur/sfeer/... verandert
4. Teken hetzelfde huis vanuit een volledig ander perspectief (vb. top view...)

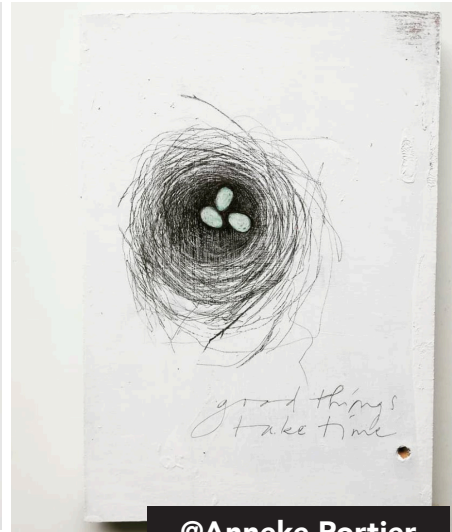
Yuko Shimizu

OEFENING #3

EMOTIE

Teken losweg, zonder al teveel na te denken, enkele emoties. Teken wat je voelt, laat je onderbewustzijn je verstand overnemen. Je kan dit met verschillende materialen proberen.

- angst
- woede
- verdriet
- vreugde
- uitbundig

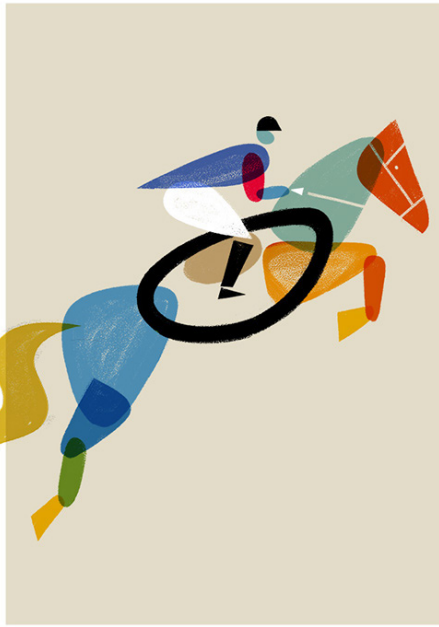

@Anneke Portier

OEFENING #4

EMOTIE

Denk aan een persoon die een wens van jou mag krijgen. Dit kan zowel positief als negatief, het kan voor je vriend of 'vijand' zijn...
Maak het persoonlijk en maak de wens écht.

OEFENING #5

VEREENVOUDIGEN / STILLEREN

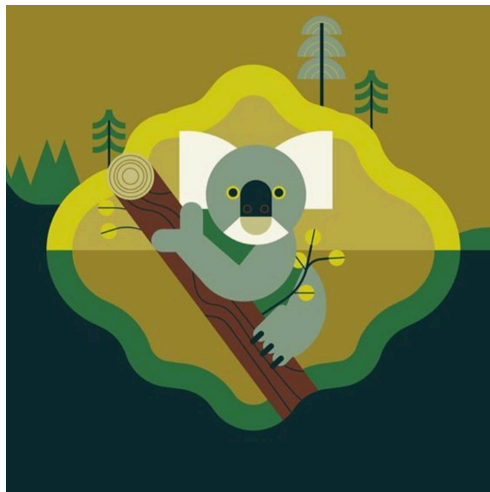
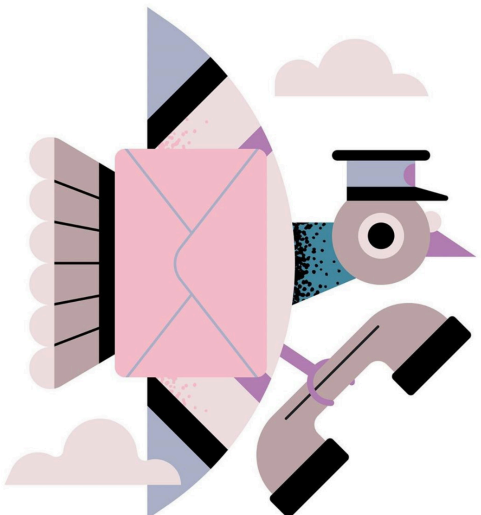
Illustratie draait vaak rond het goed kunnen vereenvoudigen of abstraheren van de werkelijkheid.

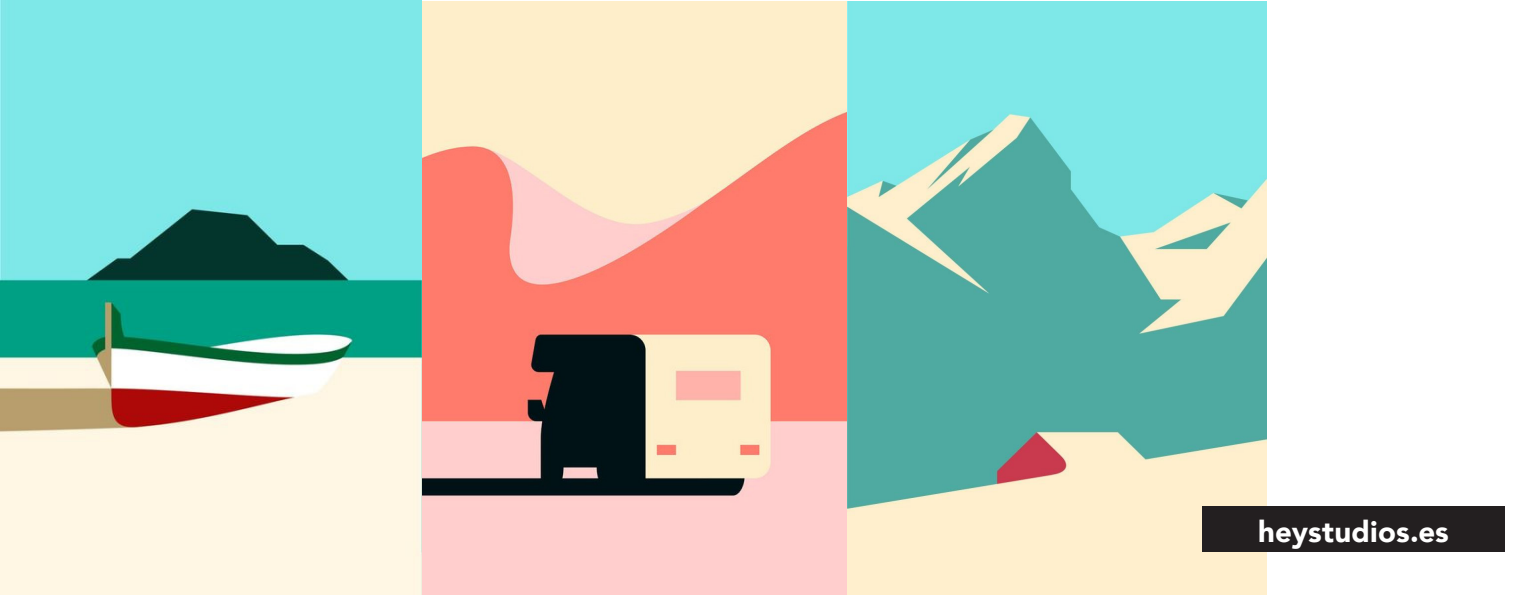
Probeer de basisvormen te ontdekken in wat je wil natekenen.

Je zou stap 2 ook kunnen overslaan en onmiddellijk digitaal vormen op de foto gaan plaatsen. De reden waarom stap 2 erin zit, is om je te leren 'kijken' naar dingen en er zo zelf de basisvormen in te zien. Dit kan je beter aanleren door dit even 'actief' te proberen.

Je kan deze oefening herhalen met andere dieren, objecten, gebouwen, verschillende soorten bomen, ...

1. Zoek een foto van een dier; makkelijke pose hierbij is vaak zijaanzicht.
2. Probeer eerst op papier de belangrijkste vormen van het dier te onderscheiden (foto 1). Dit is een héél belangrijke stap en nogal wat zoekwerk...
3. Importeer nu de foto in Adobe Illustrator (of Photoshop) en plaats op een geblokkeerde laag.
4. Teken op een nieuwe laag de basisvormen van het dier over; maak hiervoor enkel gebruik van de basisvormen die je eventueel met Direct Selection Tool wat aanpast (of vormen samenvoegen met Pathfinder).
5. Kleur in. Hierbij kan je gebruik maken van Transparency om het effect van overlappende vormen te behouden.

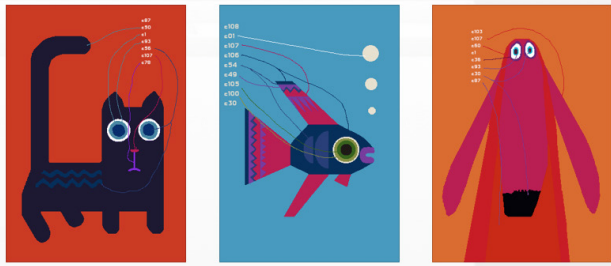
OEFENING #6

VEREENVOUDIGEN

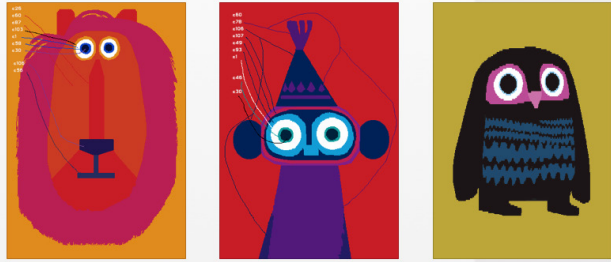
Ook deze oefening draait rond het stilleren van een beeld. Hierbij wordt je ook nog beperkt door het aantal kleuren.

1. In deze oefening kies je een landschap met één element erin (zoals hierboven een bootje, mobilhome of huisje).
2. stel een kleurenpalet vast van 3-4 kleuren. Zorg voor 3 perfect bij elkaar (rustige) kleuren en 1 opvallender kleur. Kan je in bovenstaande voorbeelden het opvallende kleur eruit halen? Stop dit opvallende kleur in het object in je landschap. Zelfs al is het klein, dan toch zal het oog ernaartoe getrokken worden.
3. Teken eerst basislijnen over je tekening. Deze zullen je helpen bij het zoeken naar de meest geschikte basisvorm (vereenvoudigen/stilleren van je beeld). Bepaal de lijn van je voorgrond, middenstuk en achtergrond. Je kan dit doen met een stift op papier ofwel digitaal.
4. Maak nu een document in Adobe Illustrator en deel je bladspiegel op in maximum drie delen: voorgrond, focuspunt (meestal waar je object staat) en achtergrond. Hierdoor zal je illustratie **diepte** krijgen. Je origineel beeld met de eerder getekende basislijnen hou je in het zicht (op een tweede scherm of papier of in ander venster...).
5. Teken nu met basisvormen (cirkel, rechthoek, lijn, rounded rectangle, ...) jouw landschap + object. Details laat je in deze oefening achterwege; enkel de belangrijkste lijnen zullen jouw beeld vormen.
6. Kleur je tekening in met je eerder bepaald kleurenpalet en werk af.

Pieter Gaudesaboos

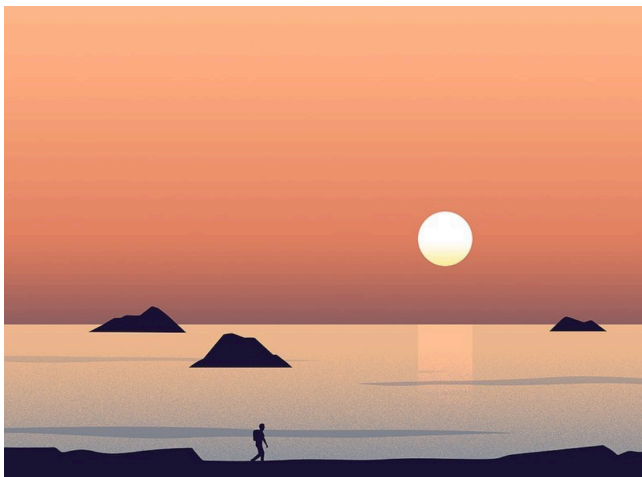
Chris Haughton

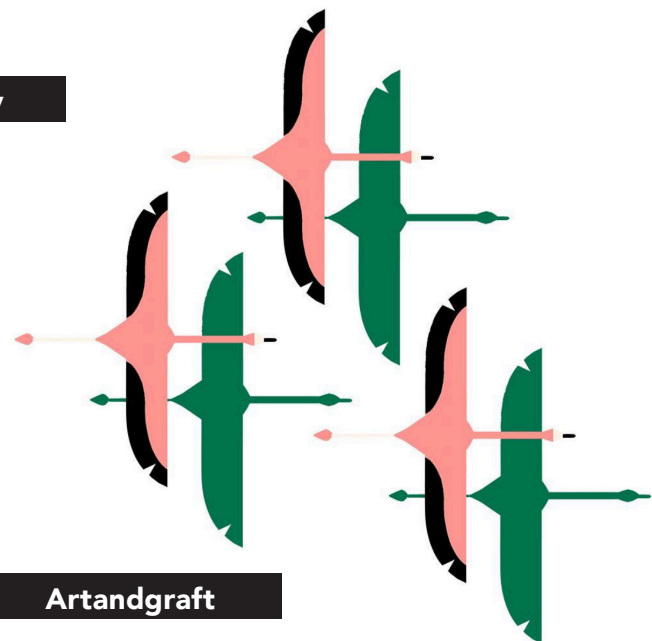
INSPIRATIE STILLEREN

Owen Davey

Handsome_Frank

Artandgraft