

İLLÜSTRASYON

Nedir İllüstrasyon ?

o **İllüstrasyonun amacı, farklı dilden ve farklı ırktan insanların, başka herhangi bir araca ihtiyaç duymadan gördükleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak şeklinde tanımlar.**

o Mesaj verme özelliğiyle resimden ayrılır. İllüstrasyonu sanat yapan en önemli etken katılan **yorum, düşünce, uygulama ve teknikteki özgünlüktür.** Anlattığı konuyla yazıyla bir bütünlük taşıması önemlidir.

o İllüstrasyon, çok güçlü bir anlatım aracıdır. Her alanda ve her konuda başarılı bir şekilde uygulanabilir.

o En önemli özelliği, gerçekte olmayan şeyleri varmış gibi gösterebilmesidir.

İllüstrasyon Latince "**lustrare**" kökünden gelir, anlamı "anlaşılır yapmak" tır. Bir "metin" veya konunun içinde yer alan "görsel varlıklara" verilen isimdir. "Asıl amacı bir fikri daha etkili ve verimli açıklamak, aydınlatmaktır.

Bir hikayeyi canlandırmak, garip tuhaf şeyleri canlandırmak ya da bir mesajın vurgusunu arttırmak için kullanılır. Bir illüstrasyonun başarısı ve başarısızlığı onun bildiriye iletmesine bağlıdır"

SYON!

İllüstrasyonlar; problemlerin çözümü, süsleme, eğlendirme, bezeme, yorum yapma, bilgilendirme, eğitme, esinlendirme, açıklama, teşvik etme, şaşırtma, büyüleme ve hikaye anlatma gibi işlevler için yaratıcı, farklı ve son derece kişisel yollara başvurarak içeriğin görsel bir biçimde iletilmesini sağlar.

İllüstrasyonun, herhangi bir mesajı en anlaşılır şekilde kavratmaya yarayan resim türü olması nedeniyle hayatın her alanında var olduğu görülür. Hava alanlarında, alışveriş merkezlerinde, tıp literatürlerinde ,mimari alanda , moda yayınlarında, kitap kapağı ve afişlerde, reklamcılık ve fotoğrafçılık alanında ve turizm yayınlarında . Bu bağlamda yapılan tanımların çok olması, illüstrasyonun aslında geniş bir kullanım alanına sahip olduğuna işaret eder.

İllüstrasyon günümüzdeki tanımladığımız anlamına sanayi devrimi ile kavuşmuştur. Sanayi devrimi ile reklamlar ve ürün tanıtımları önem kazanmış; bu alanda çok net ve ayrıntılı, dikkat çekici görüntülere ihtiyaç duyulmuştur. Bu illüstrasyonlar pek çok markanın hatırlanmasında ve ayırt edilmesinde önemli ölçüde belirleyici olmuşlardır.

Türkiye’de kullanıldığı ilk zamanlarda illüstrasyonlar kitap kapaklarında, dergilerde ve afişlerde görülmüştür.

Sonraları illüstrasyon her yerde görülmeye başlanmıştır. Gıda ambalajlarında, teneke oyuncakların üzerinde, dergi ve gazete ilanlarında, Otobüs ve trolleybüslerdeki ilanlarda, duvarlardaki takvimlerde, zarflardaki pullarda, broşürlerde, prospektüslerde, çikolata ve çikletlerden çıkan minik katlarda bile illüstrasyonlar görülmeye başladı.

80'li yıllarda çeşitli sanat, bilim ve erotik dergilerde, Hilton ve Sheraton gibi otellerin dergilerinde, hatta bazı bankaların çocuklara yönelik çıkarttıkları dergilerde bol bol illüstrasyonlar yayınlanmıştır. Çeşitli kuruluşlar ve dergiler sık sık ciddi para ödüllü illüstrasyon yarışmaları düzenlemişlerdir.

90'lı yıllar bilgisayar ve akıllı icatların günlük hayata tamamen girdikleri yıllardır. Her alanda olduğu gibi illüstrasyon üretimi için de bilgisayar büyük bir devrim olmuştur. Artık guaj kavanozu aç-kapa, fırça yıka, pistole temizle, mask kes, son dakikada su damladı-çay döküldü dönemi illüstratörler için bitmişti. Çünkü bu sayılanlar hem piksel hem de vektörel programlarda vardır ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde ise illüstrasyonlar, teknoloji ile farklı boyutlarda seyretmektedir. Sanal ortamda çok farklı yazılım programları marifeti ile çok çok çeşitli illüstrasyonlara rastlanabilmektedir.

İllüstrasyon Alanları

- Editoryal İllüstrasyon
- Çocuk Kitabı İllüstrasyonu
- Bilimsel İllüstrasyon
- Kent İllüstrasyonları
- Yeni Medya Araçlarında Kullanılan İllüstrasyonlar
- Karakter Tasarımları
- Örüntü Tasarımı

İllüstrasyon Türleri

1) Fantastik illüstrasyonlar

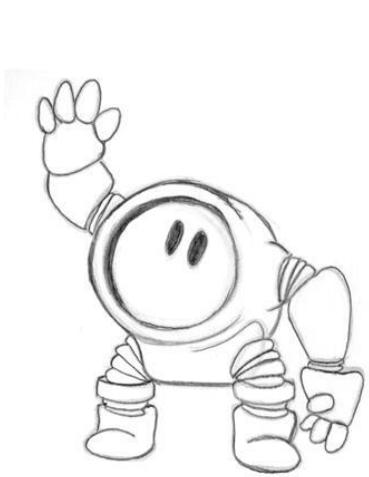

2) Oyun illüstrasyonları

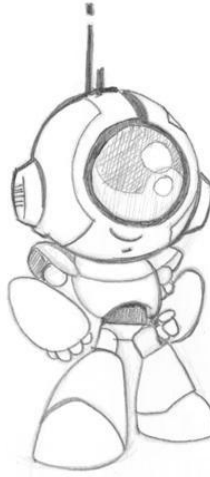
2) Karakter İllüstrasyonları

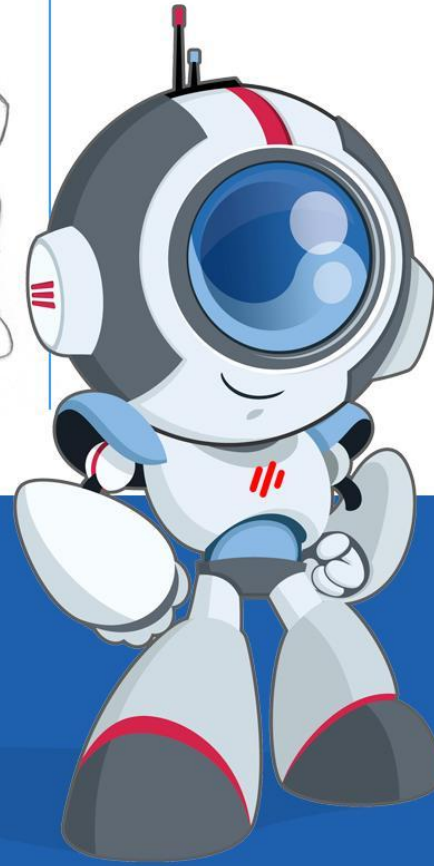
SKETCH 1

SKETCH 2

SKETCH 3

RANDY

SUPERHERO AT RANDOM TECH

3) Foto Manipülasyon İllüstrasyonlar

4) Fotorealistik İllüstrasyonlar

İnsanların kamera kullanmadan yaptıkları, fotoğraf kadar gerçek olan çalışmalara fotorealistik denmektedir. Bu tür çalışmaları yapabilmek için oldukça fazla yetenek, hayal gücü ve sabır gerekmektedir.

4) Fotorealistik İllüstrasyonlar

- Sadece mikroskop ile görülebilecek detayların fotoğrafını çekmek zor olduğu için illüstrasyon kullanılabilir.
- Yırtıcı bir hayvan olan timsahı göz kırpmış halde fotoğrafı çekilemez, ancak en az fotoğraf kadar gerçek olacak şekilde illüstrasyonu yapılabilir.
- Günümüzde var olmayan, geçmişte yaşamış insanları ve hayvanları günümüzde yaşıyormuş gibi illüstrasyonu yapılabilir.

5) Portre illüstrasyonu

---

6) Storyboard / Çizgi Roman

7) Basın-Yayın İllüstrasyonu

- ▣ **Dergi ve kitap kapakları** İllüstrasyonu
- ▣ **Gazete** İllüstrasyonu
- ▣ **Dergi ve kitap** İllüstrasyonu
- ▣ **Çocuk kitapları ve ürünleri** İllüstrasyonu

8) Reklam illüstrasyonu

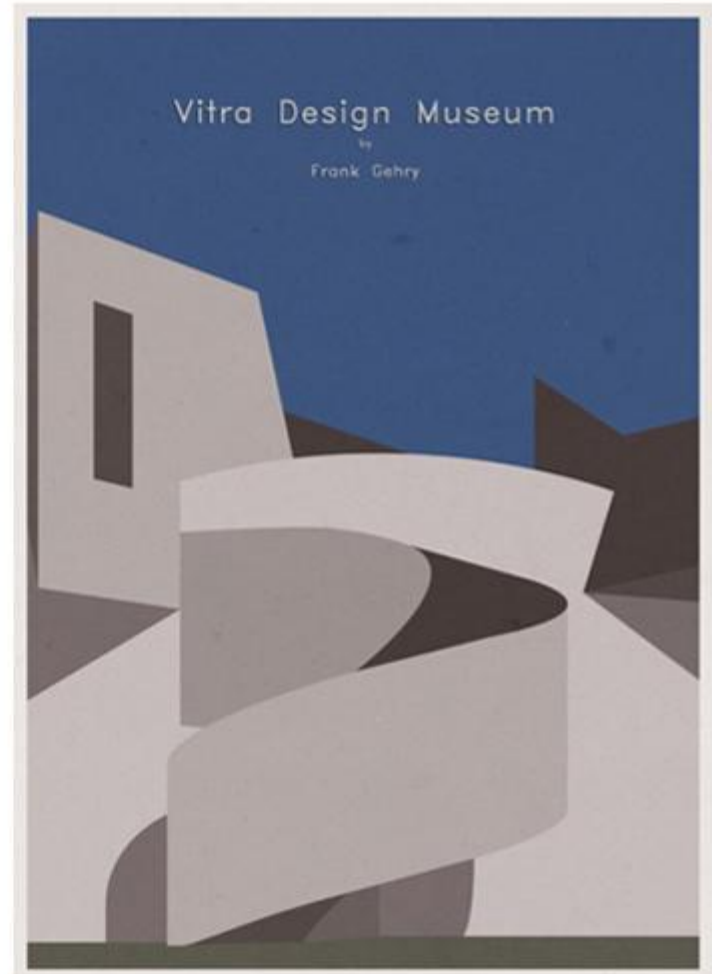
9) Bilimsel illüstrasyonlar

- Botanik
- Tıp
- Zooloji
- Mekanik
- Jeoloji

11) Mimari illüstrasyonları

---

12) Sosyal Eđitsel İllüstrasyonları

13) Kişisel İllüstrasyonlar

İLLÜSTRASYON TASARIMINDA...

İLLÜSTRASYON TASARIMINDA...

□ LAYOUT

Türkçe anlamı, plana göre tasarlamaktır. Bütün tasarımlarda tasarıma başlamadan önce yapılacak olan çalışma planının taslağı yapılır. Layout, kullanılması planlanan öğelerin kompozisyonudur. Hangi öğelerin kullanılacağına karar verilmesi, hangi görsel öğenin kullanılacağına karar verilmesi, hangi yazı tipinin kullanılacağına karar verilmesi gerekir. Öğelerin boyutları, birbirleriyle olan ilişkisi, arka plan ile olan ilişkisi de göz önünde bulundurulması gereken konulardır.

İLLÜSTRASYON TASARIMINDA...

□ LAYOUT

Orantı :

Layout öğelerinin ölçü bakımından diğer öğelerle olan ilişkisindeki uyum, tasarımın orantılı olmasını sağlar. Öğelerin boyutsal uyumu kadar biçimsel uyumu ve aralarındaki boşluk da önemlidir.

Öğelerin orantısal ilişkileri, algı ve iletişimi doğrudan etkilemektedir. Öğeler birbirinden olabildiğince farklı olmalıdır. Boyutsal, biçimsel ve renk olarak benzer öğeler monotonluğa sebep olmaktadır.

İLLÜSTRASYON TASARIMINDA...

□ LAYOUT

Hareket ve Devamlılık:

Zıtlıklar ve ritmik tekrarlar hareket duygusu uyandırabilir. Hedef kitle tasarıma baktığında, göz devamlı ve uyumlu bir şekilde hareket ederek tasarımı incelemelidir.

Görsel devamlılığı olmayan bir tasarım ilgi çekici özelliğini kaybeder. İnsanların soldan sağa okuma alışkanlığı vardır. Bu nedenle tasarımda yatay unsurlar bulunması, hedef kitlenin daha rahat izlemesine olanak sağlayacaktır.

İLLÜSTRASYON TASARIMINDA...

□ LAYOUT

Zıtlık :

Öğelerin diğer öğelerden farklı olması ve daha ön plana çıkması tasarımda zıtlık yaratır. Dolayısıyla tasarıma farklılık katar ve ilgi çekmeyi sağlar. Zıtlık, monotonluğu engelleyerek tasarımı diri tutar. Bir sayfanın yarısında görsel, yarısında metin kullanılması tasarıma monotonluk katar. Oysa birinin dominant olması ölçü zıtlığı yaratarak monotonluğu engeller.

Büyük-küçük, kalın-ince, dar-geniş, uzun-kısa, alçak- yüksek gibi kavramlar tasarımda zıtlık yaratarak tekdüzelikten kurtarır ve tasarımın heyecan verici, merak uyandırıcı, kışkırtıcı ve çarpıcı olmasını sağlar. Dik-eğik, aşağı-yukarı gibi kavramlar yön zıtlığı yaratmaktadır. Yeşilkırmızı, mor-sarı, mavi-turuncu gibi renkler de tasarıma renk zıtlığı katmaktadır.

İLLÜSTRASYON TASARIMINDA...

□ LAYOUT

Denge:

Simetrik ve asimetrik olmak üzere iki ayrı denge türü vardır. Simetri, iyi orantılanmış ve dengelenmiş genel bir yapı ile iki yönlü biçim benzerliğidir. Simetrik dengede iki tarafın da eşit olması tasarıma durağanlık, hareketsizlik katar. Ancak simetrik tasarımlar asimetrik tasarımlara göre daha az risklidir. Asimetrik denge, eşit olmayan ve dengelenmemiş öğelerden oluşur. Asimetrik, farklılık yaratmak amacıyla kullanılmaktadır. Simetrik dengenin aksine tasarıma hareketlilik katar.

İLLÜSTRASYON TASARIMINDA...

□ LAYOUT

Birlik :

Öğelerin birbirleriyle olan uyumu, dengeli bir bütünlük meydana getirir.

Zıtlıklar da olsa benzerlikler de olsa önemli olan düzenli bir uyum olmasıdır.

İLLÜSTRASYON TASARIMINDA...

RENK

Tasarımdaki öğelerin rengi, birbirleri arasında kontrastlık oluşmasına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla hangi öğenin ön plana çıkacağı kullanılan renk ile belirlenir. Renk sözcükler olmadan iletişimi sağlayan en güçlü yollardan biridir. Renk düşünce ve duyguları temsil ederek dikkat çekme aracı olarak görev alabilir. Tasarımı doğru ifade etmek için güçlü bir destekleyici öğedir. Görsel tasarımda ilk göze çarpan renktir. Renklerde görsel algı kültürel farklılıklar, yaş ve kişisel zevklere göre farklılık gösterebilir.

RENK

PANTONE

- 1235
  - 178
  - 7417
  - 7438
  - 4745
  - 2726
  - 3292
-

İLLÜSTRASYON TASARIMINDA...

■ TIPOGRAFI

Harflerin tasarlanması, dizilmesi, harf aralarında boşlukların ayarlanması gibi düzenlemeleri barındıran bir çalışma sahasıdır. İletişim kurmak amacıyla başlık, metin gibi yazı içerikli öğelerin okunur, işlevsel ve estetik olması adına yapılan görsel düzenlemelerdir. Tipografide kullanılan harflerin biçimsel yapısı kadar oluşan boşlukların da tasarlanması gerekmektedir.

İLLÜSTRASYON DERSİ

İllüstrasyon, görsel sanatların en zorlu alanlarından biridir. İlk etapta Temel olarak çizim, boyama ve tasarıma odaklanılır. illüstrasyonlar, editoryal illüstrasyon, kitap illüstrasyonu, tipografi, çoğaltma, grafik, perspektif, çocuk kitaplarının yazılması, tasarlanması, gösterimi ve üretimi gibi bu kategorilerdeki uzmanlık alanı olarak karşımıza çıkar.

Fikirleri Görselleřtirmek... Peki Nasıl?

Fikirleri Görselleřtirmek... Peki Nasıl?

- Rutin Oluřturma
- Karalama (Doodling)
- Eskiz Defteri (Sketchbook)
- Zihin Haritası (Mind Mapping)
- Eğreltileme / Mecaz (Metafor)
- Benzeřim (Analoji)
- Bitiřtirme (Juxtaposing)

Temel Teknikler

Geleneksel Yaklaşımlar

Kursun Kalem / Kara Kalem

Mürekkep / Çinileme / Tarama

Sulu Boya / Ekolin

Guaj Boya / Akrilik

Pastel Boya

Renkli Kuruboyalar

Grafiik Baskı Teknikleri

Stensil / Şablon Bask

Temel Teknikler

Dijital Yaklaşımlar

Vektörel Tabanlı İllüstrasyon

Piksel Tabanlı İllüstrasyon

Dijital Kolaj

Fotomanipülasyon

Temel Teknikler

Deneysel Yaklaşımlar

Kolaj

Buluntu Nesnelere ile İllüstrasyon

İşleme ve Dikiş

Kağıt Kesme

Polimer Kil Kullanımı

Kağıt Hamuru