

NAGY SZILVIA
illusztrátor

PORTFÓLIÓ

NAGY SZILVIA

illusztrátor

szilvianagyillustration@gmail.com

tanulmányok

2021-2022 illusztráció designer képzés, Hollóka Grafikai Műhely

2000-2006 SZIE környezetgazdálkodási agrármérnök, mérnöktanár

munkatapasztalat

2010 - irodavezető, Flextra-Lab Kft.

2010-2017 elnökségi tag, Jane Goodall Intézet Természet és Környezetvédelmi Egyesület

2006-2010 laborvezető, Corax-Bioner Zrt.

programismeret

Photoshop

Illustrator

InDesign

érdeklődési körök

kutyakiképzés - kutyaetológia, pszichológia, ismeretterjesztő irodalom

nyelvtudás

magyar, angol

erősségek

színharmónia, kompozíció, dinamikus ábrázolásmód, széles technikai ismeretek

csapatmunka, kitartás

A walesi bárdok

Vers

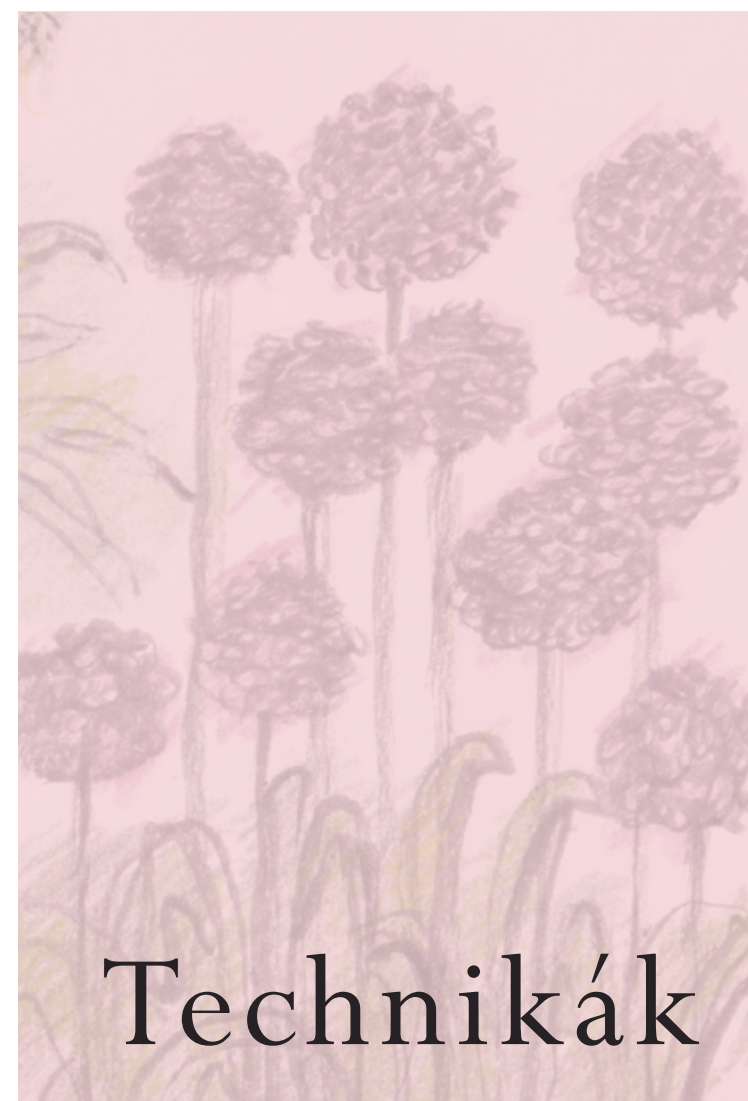
Magazin

Állatok

Tájak és
látvány

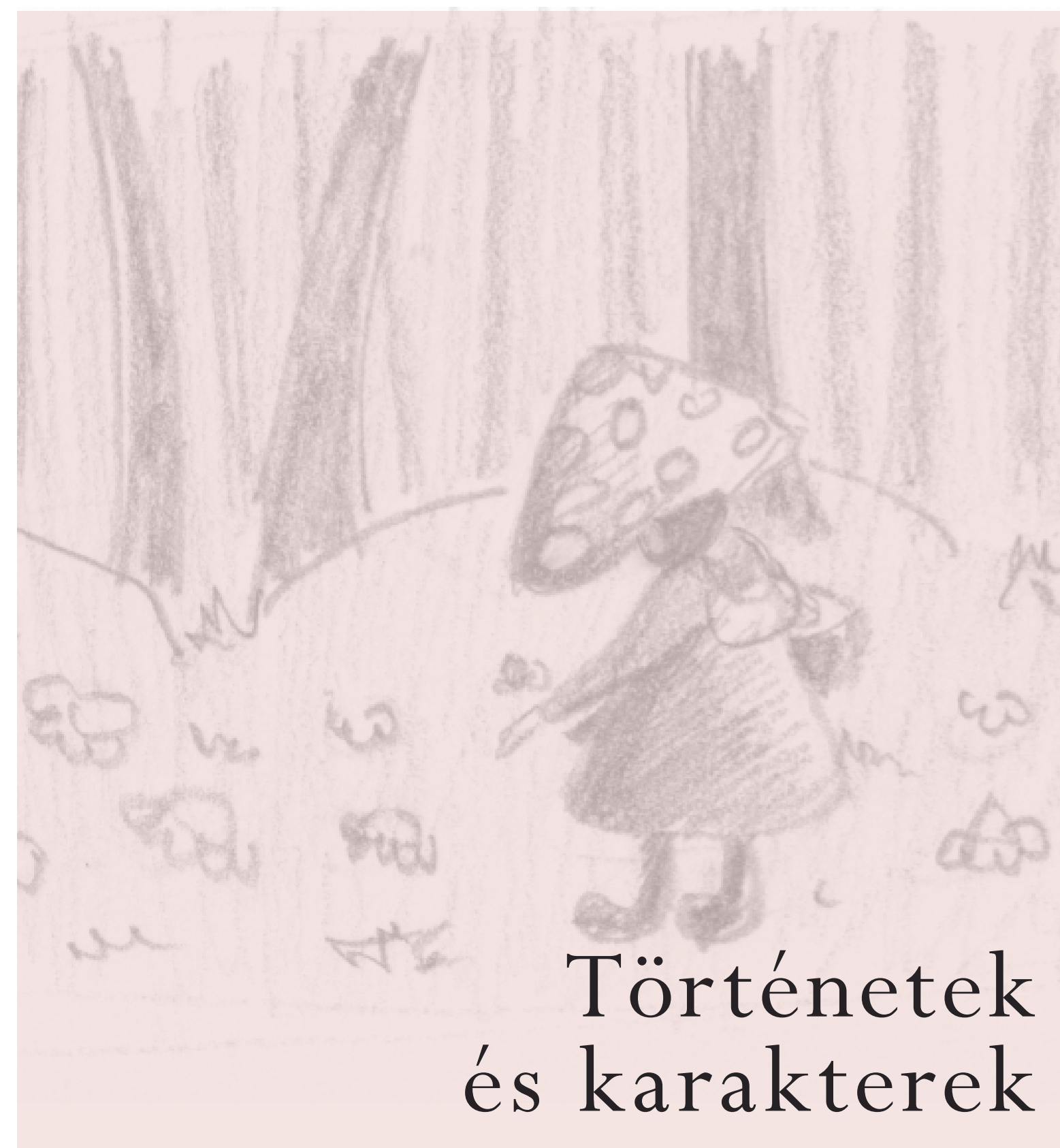
Technikák

Könyvborító

Stílusgyakorlatok

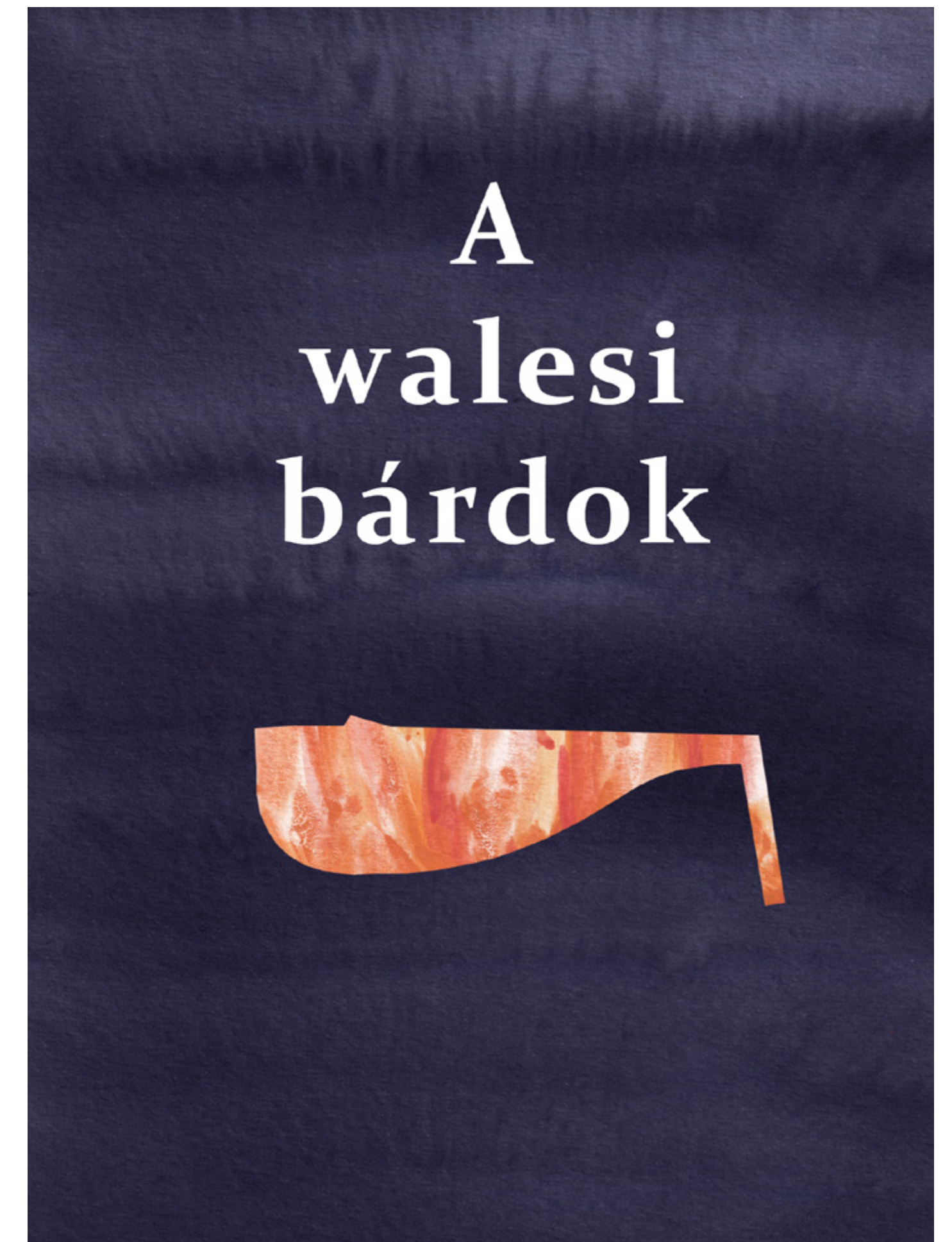
Történetek
és karakterek

A walesi bárdok

Arany János: A walesi bárdok című balladájával az iskolában 12 éves korunk körül találkozunk, mind megtanuljuk kívülről és életünk végéig mormoljuk egy-egy sorát, de felnőtt fejjel ritkán olvassuk újra az egész költeményt, hogy újra felfedezzük, a vers könnyed zeneisége fájdalmas és nehéz témákat rejteget.

Arany ismerte a skót és székely népbal-
ladákat, valamint a románc-jellegű déli
balladákat is. Művészetére elsősorban
a skót, később székely népbaladák
voltak hatással. Arany megőrizte
a népbaladák tragikus komorságát,
a formára jellemző gyakori ismét-
lést (sorismétlés, alliteráció), de míg
a népbaladákban a bűn elkövetésén
vagy a büntetés végrehajtásán van
a hangsúly, addig Aranyt a bűnhődés
lélektana foglalkoztatta.

Balladák

Arany János

Balladák

ARANY
JÁNOS

Nagy Szilvia illusztrációival

EVERSUM

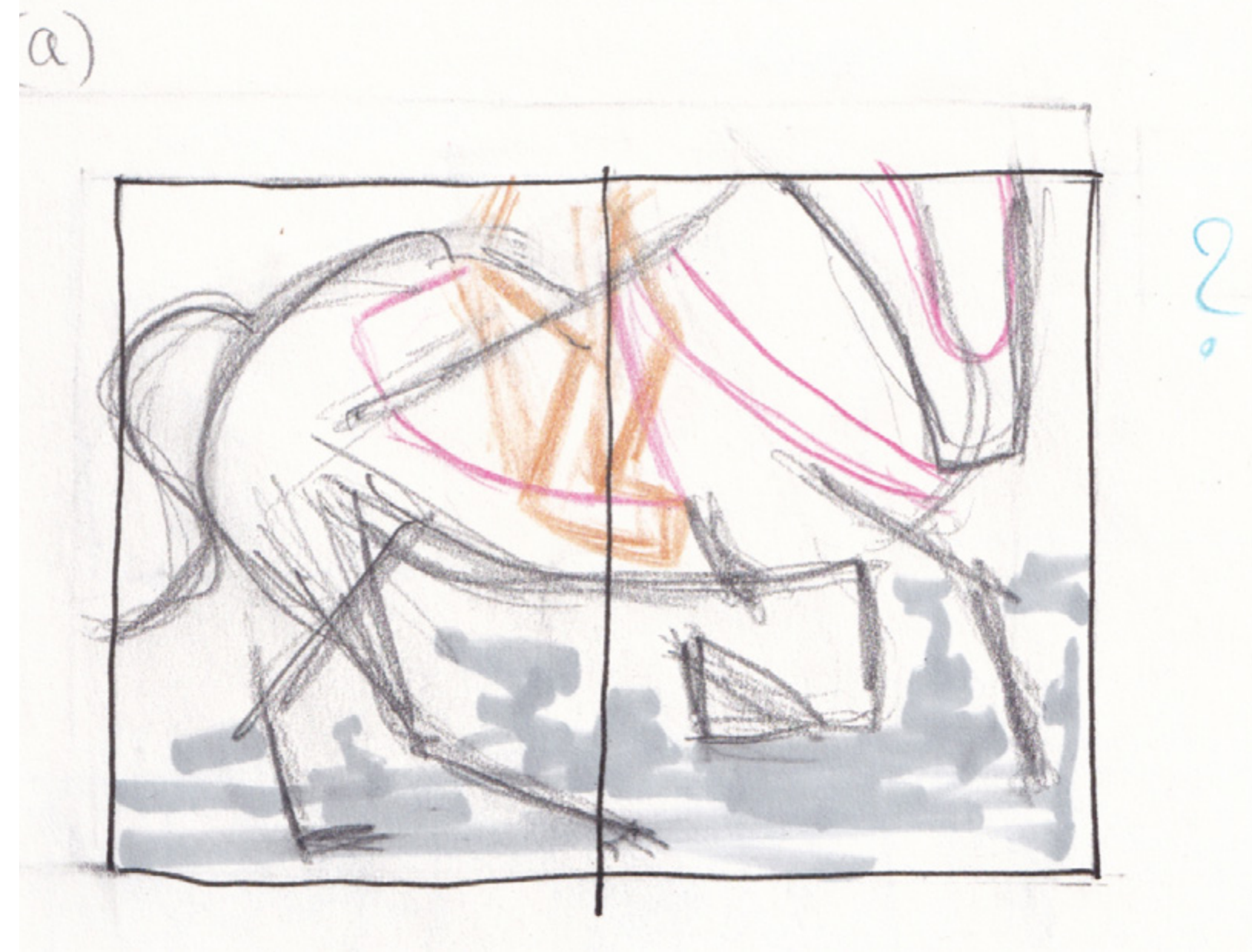
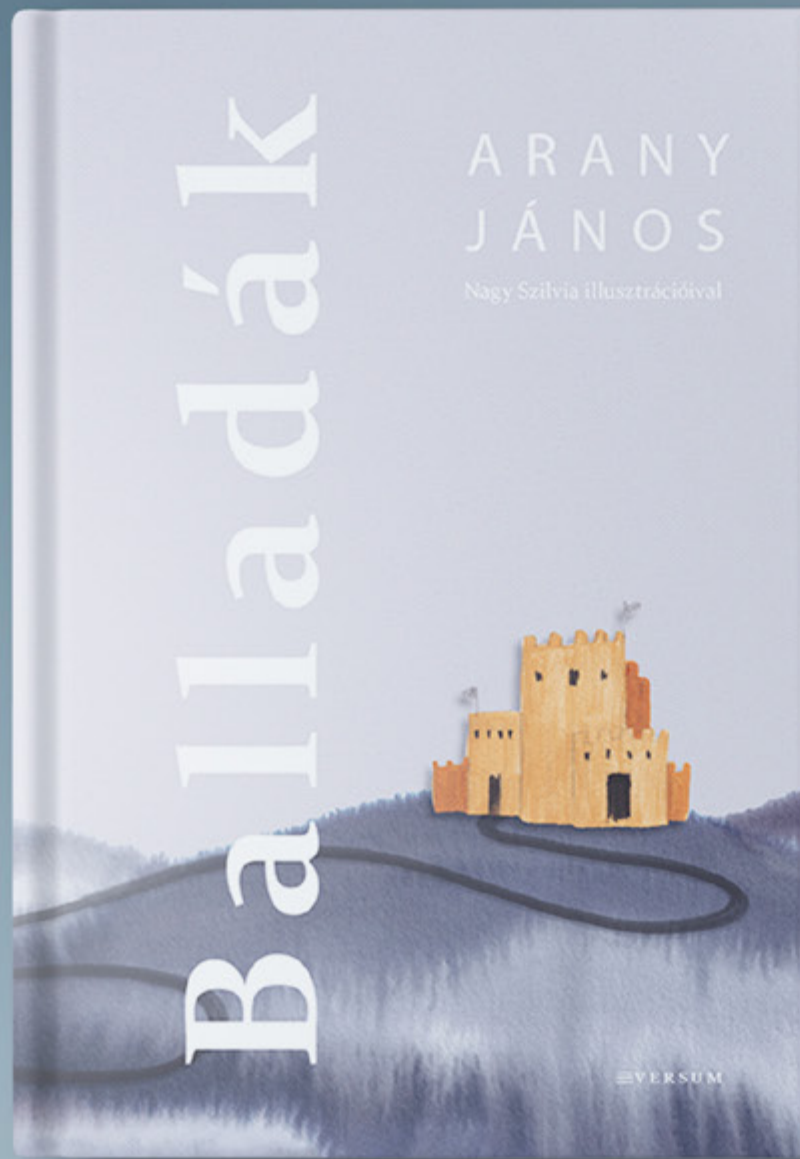

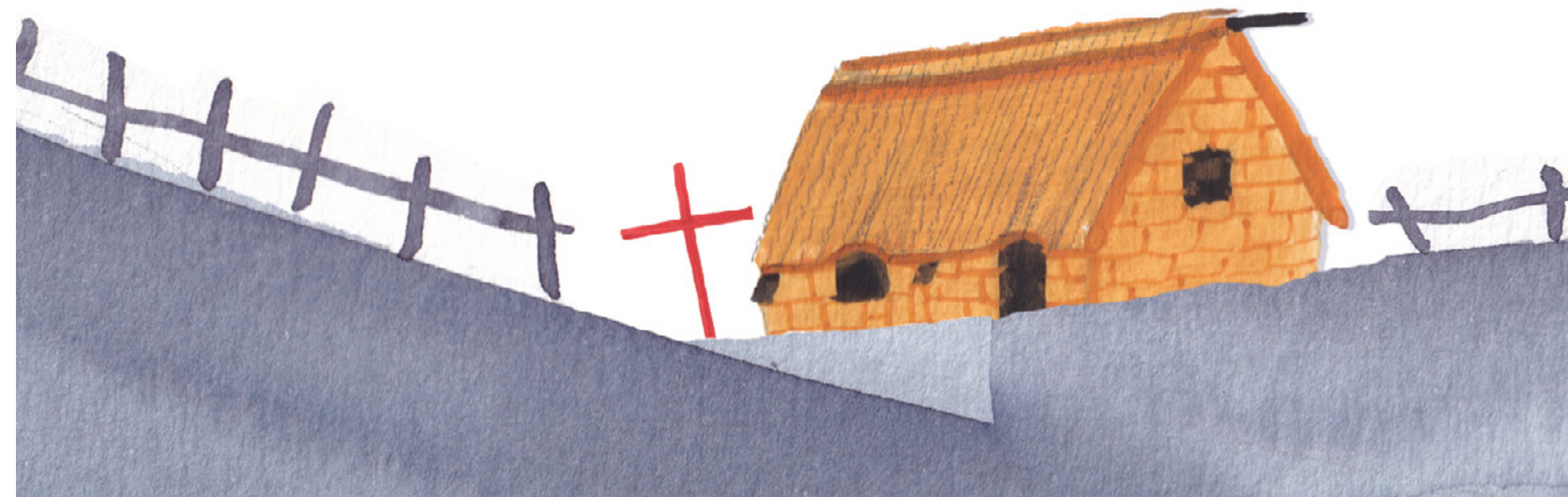
Edward király, angol király
Léptet fakó lován:
Hadd látom, úgymond, mennyit ér
A velszi tartomány.

Van-e ott folyó és földje jó?
Legelőin fű kövér?
Használt-e a megöntözés:
A pártos honfivér?

S a nép, az istenadta nép,
Ha oly boldog-e rajt'
Mint akarom, s mint a barom,
Melyet igába hajt?

Az illusztrációim tervezésekor kifejezetten nem az iskolai célcsoportra fókuszáltam, hanem eme elveszett, a magyar irodalom iránt érdeklődő fiatal felnőttekből és felnőttekből álló közönségnek szerettem volna olyan illusztráció sorozatot alkotni, amely magában hordozza és kiemeli a vers érzelmi mélységeit.

Montgomery a vár neve,
Hol aznap este szállt;
Montgomery, a vár ura,
Vendégli a királyt.

Vadat és halat, s mi jó falat
Szem-szájnak ingere,
Sürgő csoport, száz szolgál hord,
Hogy nézni is tereh;

S mind, amiket e szép sziget
Ételt-italt terem;
S mind, ami bor pezsegve forr
Túl messzi tengeren

Ti urak, ti urak! hát senki sem
Koccint értem pohárt?
Ti urak, ti urak!... ti velsz ebek!
Ne éljen Eduárd?

Vadat és halat, s mi az ég alatt
Szem-szájnak kellemes,
Azt látok én: de ördög itt
Belül minden nemes.

Ti urak, ti urak, hitvány ebek!
Ne éljen Eduárd?
Hol van, ki zengje tetteim -
Elő egy velszi bárd!

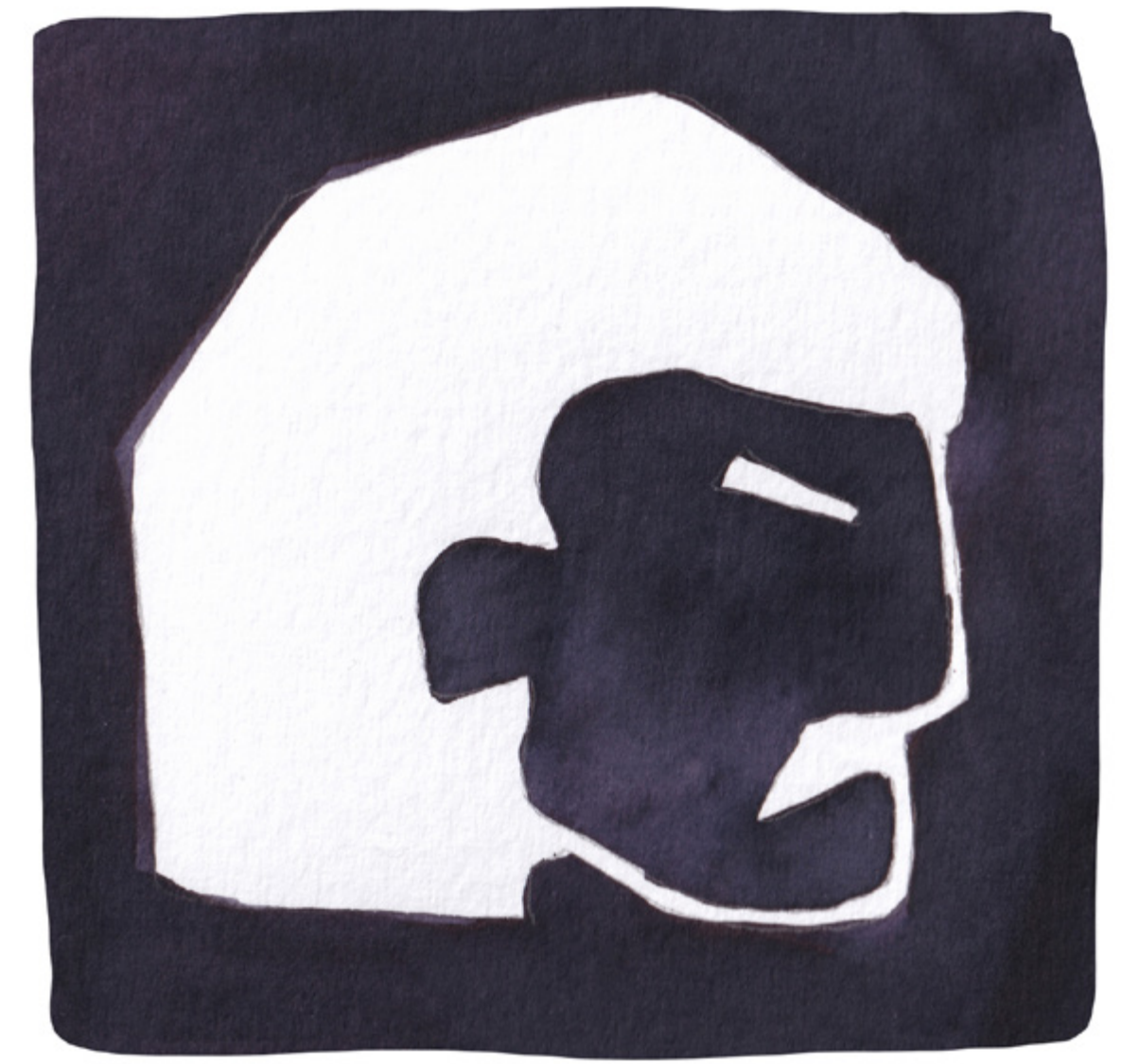
Technikaként papírkivágás hatású digitális kollázst választottam, melyhez az elemeket manuálisan technikákkal készítettem el. A hátterek és a kiegészítő illusztrációk nagy része tus festéssel, még az előtér elemek gouache technikával készültek.

Egymásra néz a sok vitéz,
A vendég velsz urak;
Orcáikon, mint félelem,
Sápadt el a harag.

Szó bennszakad, hang fennakad,
Lehellet megszegik, -
Ajtó megöl fehér galamb,
Ősz bárd emelkedik.

neve,
állt;
vár ura,
rályt.

Vadat és halat, s mi jó falat
Szem-szájnak ingere,
Süngő csoport, száz szolga hord,
Hogy nézni is tereh;

S mind, amiket e szép sziget
Ételt-italt terem;
S mind, ami bor pezsegve forr
Túl messzi tengeren

Ti urak, ti urak! hát senki sem
Koccint értem pohárt?
Ti urak, ti urak!... ti velsz ebek!
Ne éljen Eduárd?

Vadat és halat, s mi az ég alatt
Szem-szájnak kellemes,
Azt látok én: de ördög itt
Beli minden nemes.

Ti urak, ti urak, hitvány ebek!
Ne éljen Eduárd?
Hol van, ki zengje tettem -
Elő egy velszi bárd!

Itt van, király, ki tettedet
Elzengi, mond az agg;
S fegyver csörög, haló hörög
Amint húrjába csap.

„Fegyver Cs
A nap vértóba sz
Vérszagra gyűl az éji Va
Te tetted ezt, király!

Ha
Hogy sir
Király, te tetted e

Meglátom én! - S parancsot ad
Király rettenetest:
Máglyára, ki ellenszegül,
Minden velsz énekest!

Szolgái szét száguldanak,
Ország-szerin, tova.
Montgomeryben így esett
A híres lakoma.

S Edvárd király, angol király
Vágtat fakó lován;
Körötte ég földszint az ég:
A velszi tartomány.

A látvány megtervezésénél és a technika kiválasztásánál a két elsődleges szempont volt, hogy egyrészt az illusztrációk kövessék a verselés ívét, együtt lüktessenek, változzanak az elbeszéléssel, másrészt vizuálisan tükrözzék vissza a témában megjelenő feszültséget.

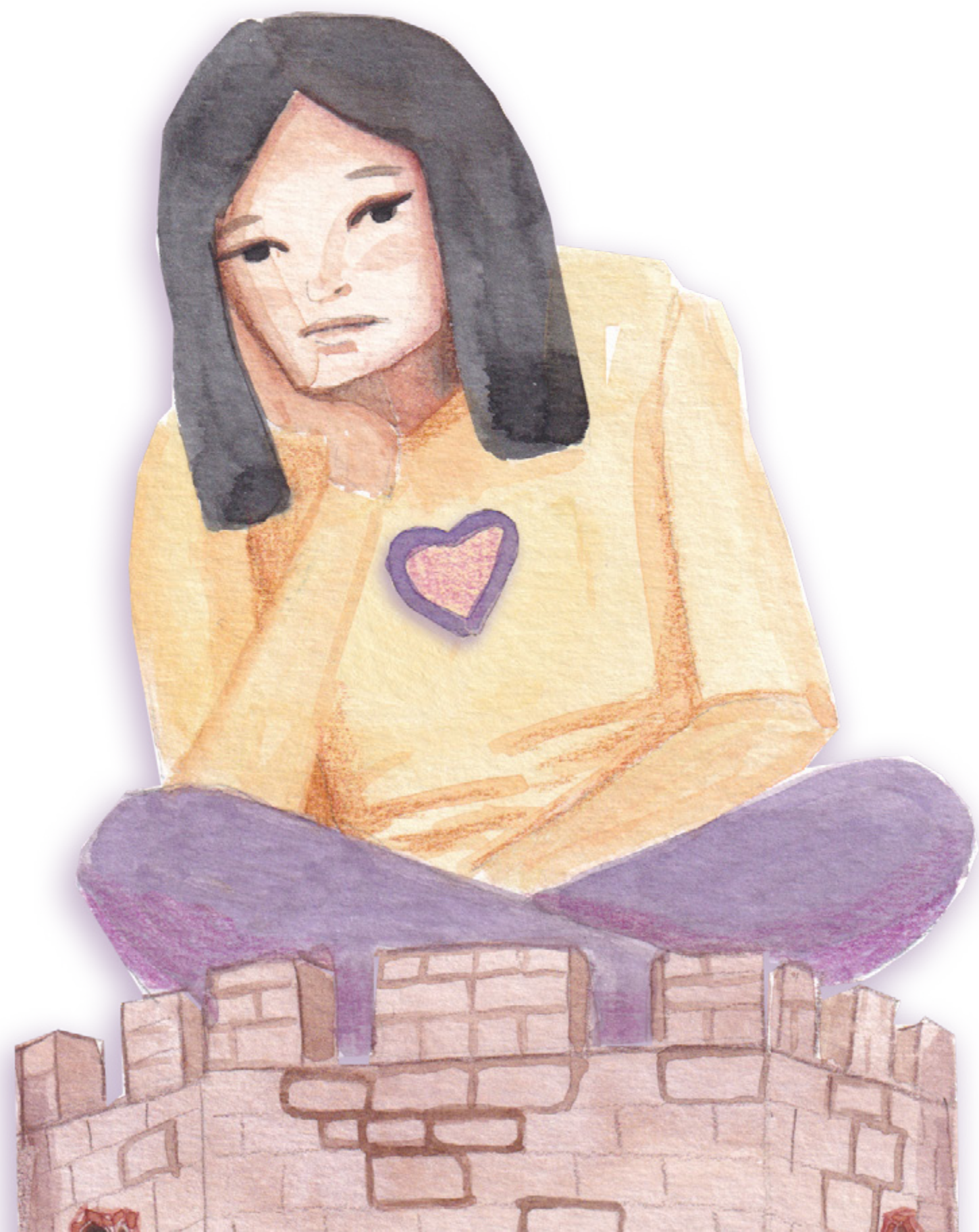
A feszültség növekedésével megjelenő barnás vörös árnyalatok, a tus és gouache közötti texturális különbségek, az elmosódott és kemény élék ütköztetése, a meleg sárga és a hideg kékesfekete kontrasztja a fent megfogalmazott célokat szolgálja.

Magazin

A magazinok illusztrálásánál azt tartom különlegesnek, hogy a szövegnek és az illusztrációnak mennyire egy rendszerben kell működni a layout tervezésekor. Az illusztrációknak megragadónak, szemet vonzónak kell lennie, különösen a borítón. A Nők Lapja egy fiktív kiadásához és a Nők Lapja Psziché egy cikkéhez készített illusztrációimhoz akvarell technikát választottam, első sorban a színei miatt, amelyek szépen reflektálnak a cikk témájára, amely a belső önismereti munka, látványa pedig általában vizuálisan vonzó a célcsoport számára.

AZ ÖNELFOGADÁS NYOMÁBAN

*Hogyan
szerethetjük
meg magunkat?*

Az utóbbi években dübörög a Body Positivity (testpozitivitás) mozgalom, ami valóban elindíthat a belső változás útján, amennyiben a valódi önel fogadásról beszélünk, és nem a kibúvók kereséséről. De miért jobb, ha néha mégis inkább megkérdőjelezzük magunkat?

Csodálatos vagyok! Szép vagyok! Szeretem magam!

Szívől jön, amikor azt mondd magadnak: úgy vagyok jó, ahogy vagyok, vagy csak egy kerülőút ahhoz, hogy ne kelljen változnod?

Káosz a fejben

„Vetközz meztelenre! Most állj be a legnagyobb tükör alá, és határozottan jelentsd ki: Csodálatos vagyok! Szép vagyok! Szeretem magam! Működött nálad valaha ez a gyakorlat? Fogadjunk, hogy a mesterséges önszeretet helyett azt kezdted el listázni a fejedben, miért nem jó érzés ez a mustra. Hadd meséljek el egy történetet először magamról! Tizenévesen azért akartam újságíró lenni, mert úgy éreztem, a színes magazinok új színeket, lehetőségeket hoznak az életembe. Olvasás közben elhittem, hogy többet is kihozhatok magamból. Most is játszottam egyet. Találomra fellapoztam négy női magazint, amelyekben kivétel nélkül ott szerepelt a gondolat, még ha más-más kontextusban is: fogadd el magad, bármilyen nehéz is ez. Mert nagy meló ez – a topmodelleknek éppúgy, mint azoknak a nőknek, akik nem a reflektorfényben élnek. Közben a másik vezető üzenet, amit nagy dózisban kapunk: hozd ki a maximumot magadból! És máris kész

Csak akarat kérdése?

Elvirával már az első találkozásunk nehezített pálya volt, mert a harmincas évei végén járó, vezető pozícióban dolgozó lány belső motivációjáról hamar kiderült, hogy nem létezik. Eleve nem teljesen önszántából, hanem barátnője biztatására érkezett a coachingra, hiszen úgy tűnt, a súlyfeleslege egyre inkább izolálja. Életmódcoachként általában azt tapasztalom, hogy nagy reménnyel és elszántsággal érkeznek azok, akik szeretnének javítani a közérzetükön, az életvezetésükön. Elvira azonban tele volt daccal, és bár jelentős túlsúlya egyre több egészségügyi problémát okozott számára, és párkapcsolatot vagy új barátságokat sem alakított ki az utóbbi néhány évben, szinte azonnal úgy védekezett: ha akarna, le tudna fogyni. Egyik fele látta az akadályokat, amiket a kilókból épülő védőbástyák jelentettek, másik fele viszont teljes tagadásban volt: „Jól érzem így magam a bőrömben”, „Mit strapáljam magam, ha így is tetszem a férfiaknak?” – hajtogatta még úgy is, hogy a virtuális hűspiacon több fájdalmas kudarc is érte, amikor randira került a sor. A barátai aggódtak érte, az orvosa is figyelmeztette, Elvira azonban habzsolt („ez az egyetlen örömöm”

nők Lapja

Fél év kihagyás után

Hogyan
hangolódjunk az iskolára?

Nők lapja téma

**Miről tudnánk
emondani?**
(énekeztetés, sport, programok,
hobbik - nagy úr a muszáj)

AZ ÖNELLFOGADÁ
nyomában
Hogyan szerethetjük meg magunka

Mit
szeret
benn
a többi
Reális vs. ideális

Könyvborító

Pinocchio kulturális ikon. A gyermekirodalom egyik legtöbbször újragondolt szereplője. Történetét számos más médiumban is feldolgozták. Pinocchio rossz viselkedése, ahelyett, hogy bájos vagy kedves lenne, inkább figyelmeztetésként szolgál. Collodi eredetileg tragédiának szánta az először 1881-ben megjelent történetet, amely bábú kivégzésével zárult. „Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fatuskó. Még pedig nem holmi fényűző fajtából való, hanem amolyan egyszerű tűzifa, amelyet télen a kályhába vagy a kandallóba dobnak, hogy a szobát fűtse. Hogy történt, hogy nem, elég az hozzá, hogy ez a fadarab egy szép napon egy öreg asztalosmester házába került.”

CARLO COLLODI

PINOCCHIO

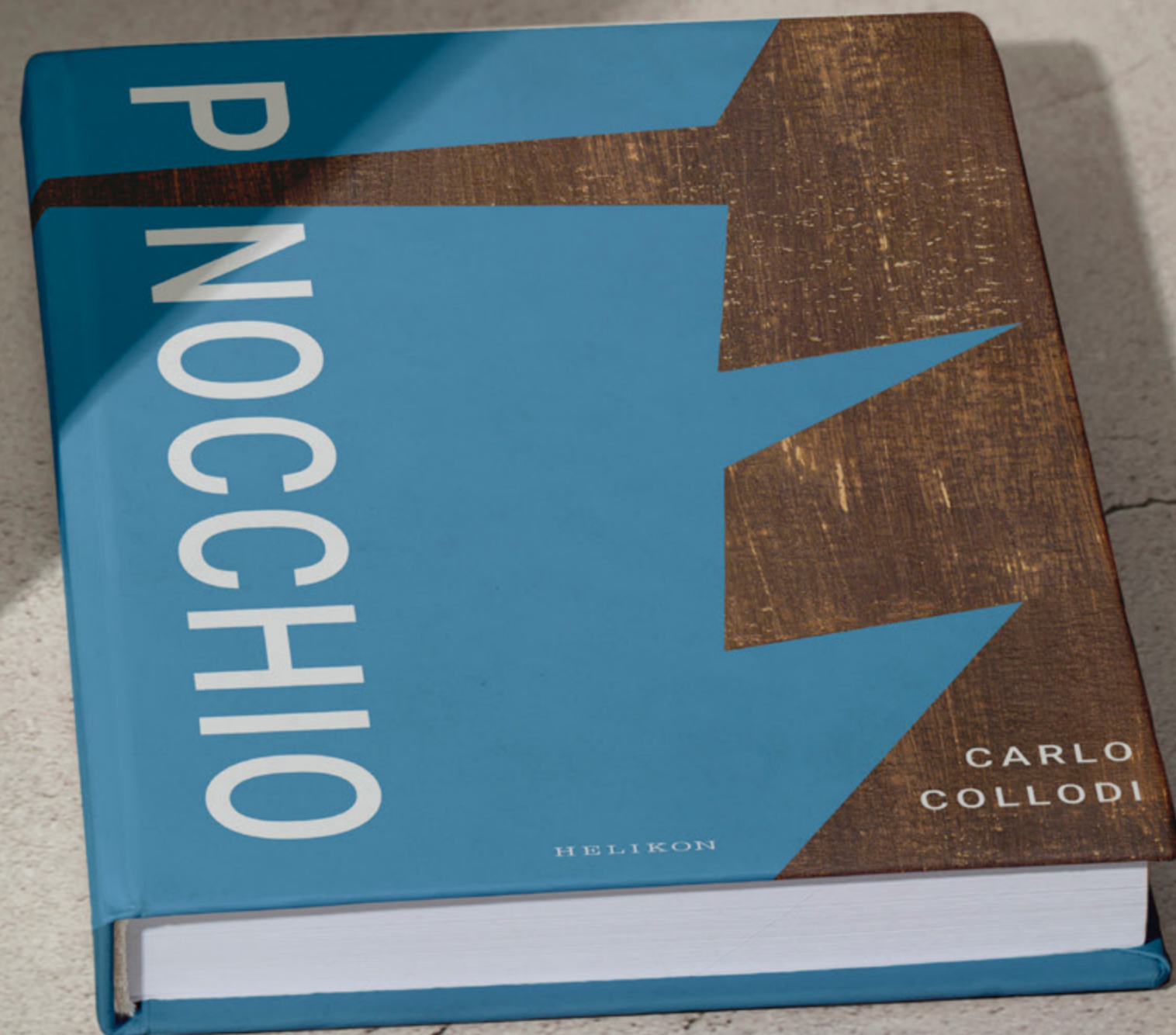
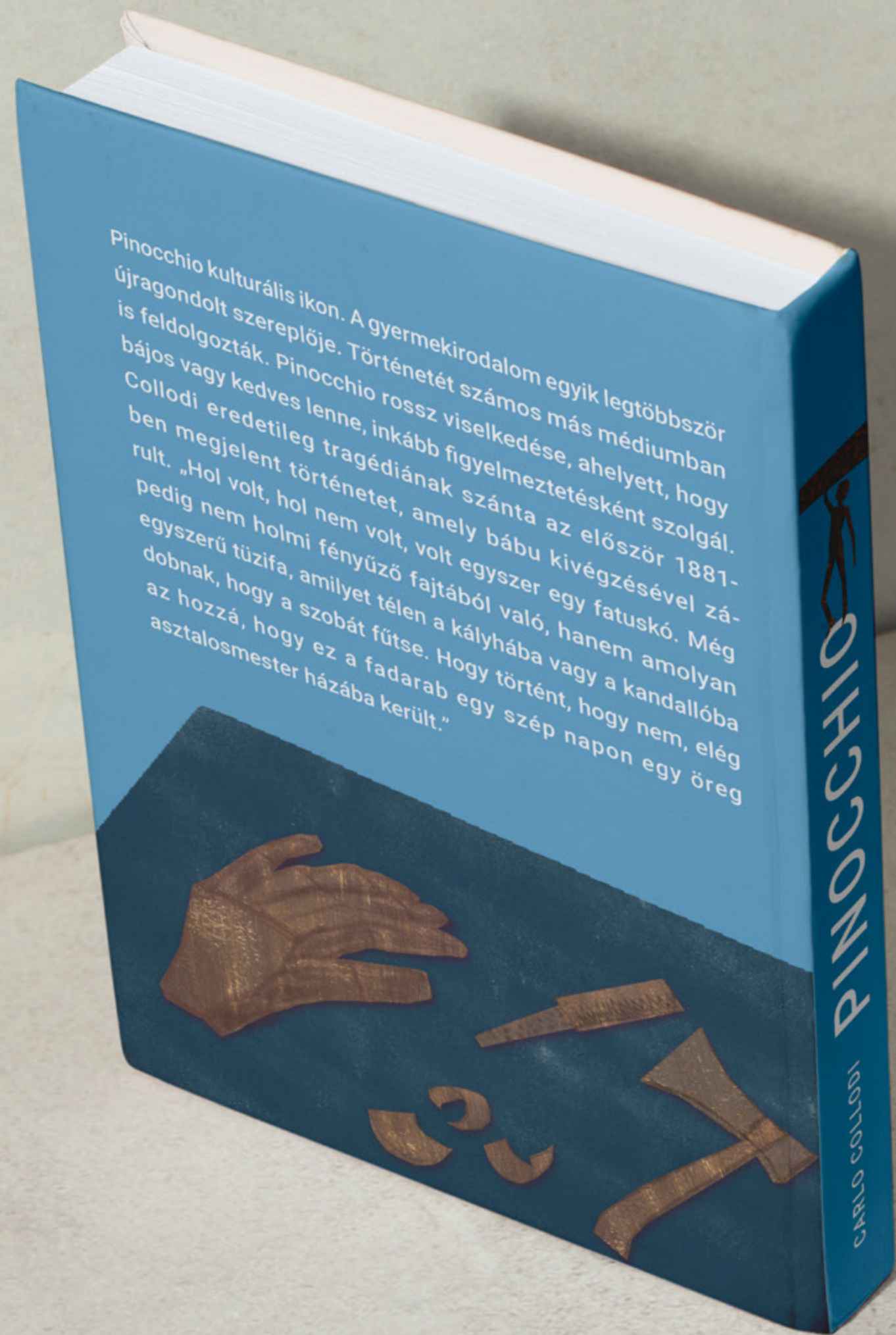
PINOCCHIO

HELIKON

CARLO
COLLODI

Pinocchio történetét általában mesék formájában dolgozzák fel, annak ellenére, hogy az író, Carlo Collodi eredetileg tragédiának szánta az 1881-ben megjelent történetet. Pinocchio rossz viselkedése, ahelyett, hogy bájos vagy kedves lenne, inkább figyelmeztetésként szolgál és a bábú kivégzésével zárul. A borítótervem alapjául én ezt az eredeti történetet és hangulatot választottam, a manuális és digitális technikák kombinálásával pedig remélem sikerült a történethez méltó módon felkavaró, kissé zavarba ejtő vizuális hatást létrehoznom.

Versillusztrációk

Zelk Zoltán
Papagáj

Hogyha megül, hogyha
áll, egész nap csak kiabál,
sárga mellény, kék kabát,
ilyent hord a papagáj.

A papagáj vicces, vidám, színes és énekel. Zelk Zoltán: Papagáj című, pár soros verse azonnal jó kedvre derített és ezt a felszabadult érzést szerettem volna átadni a karakterrel. A vidám, napsütéses, trópusi hangulat megjelenítéséhez pedig a levegős és színes akvarell technikát választottam.

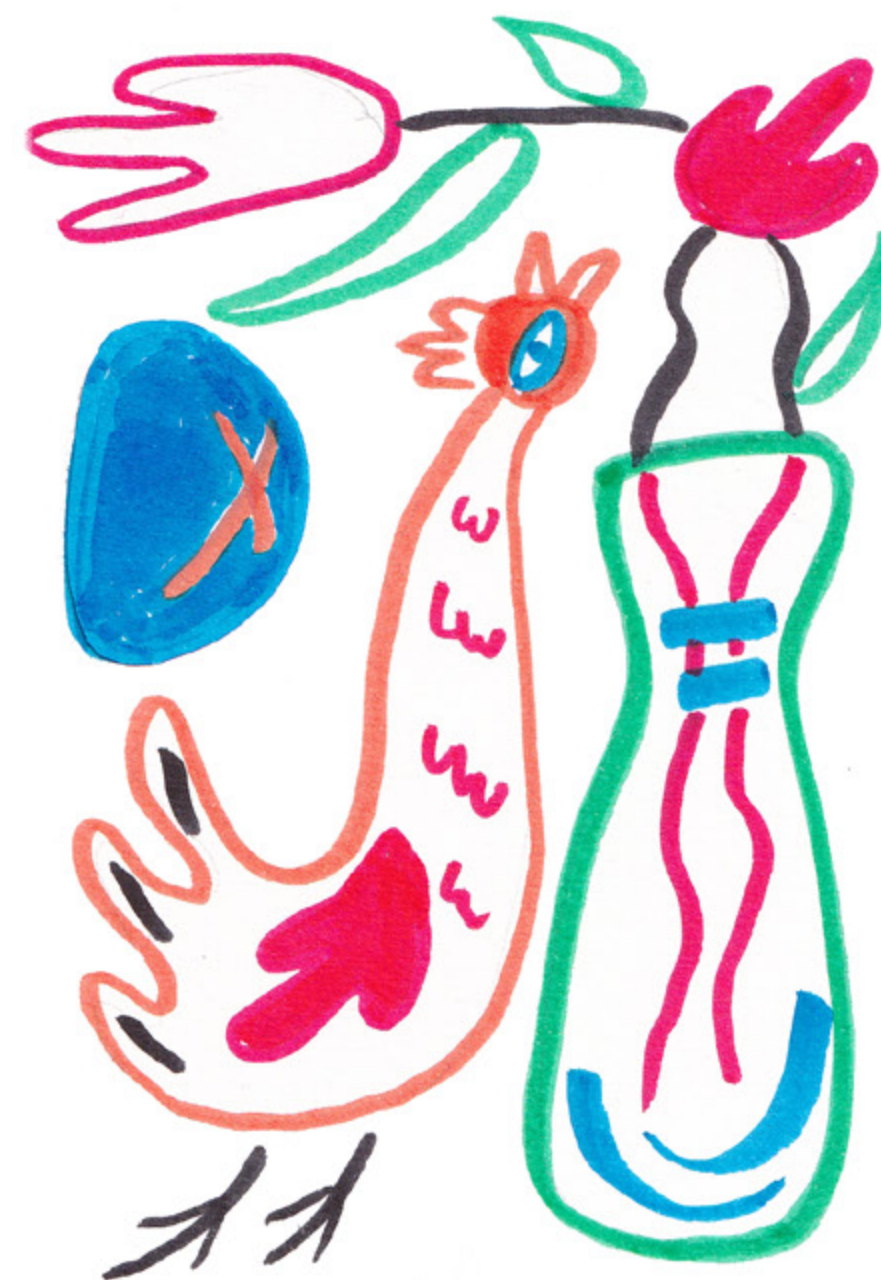
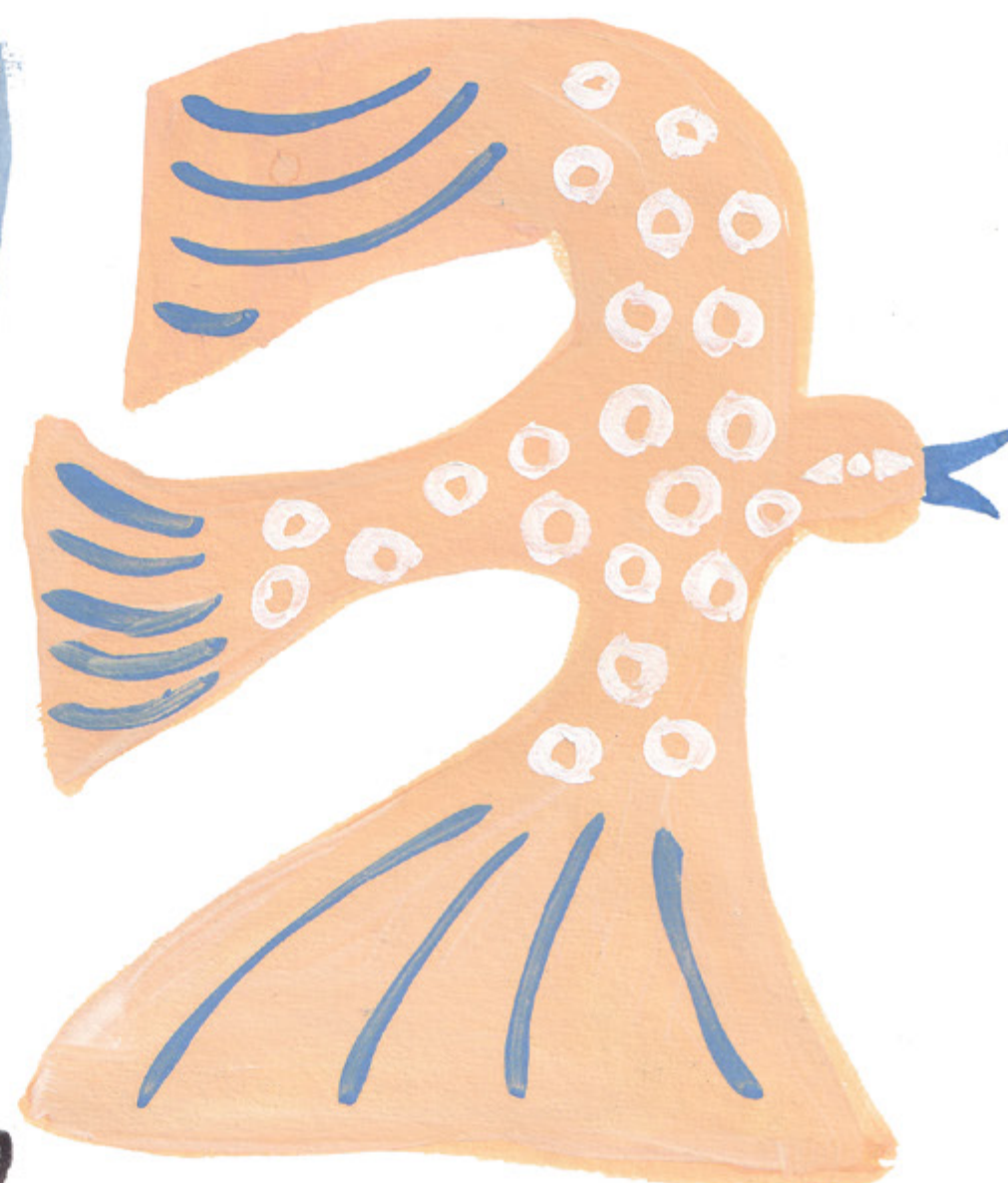
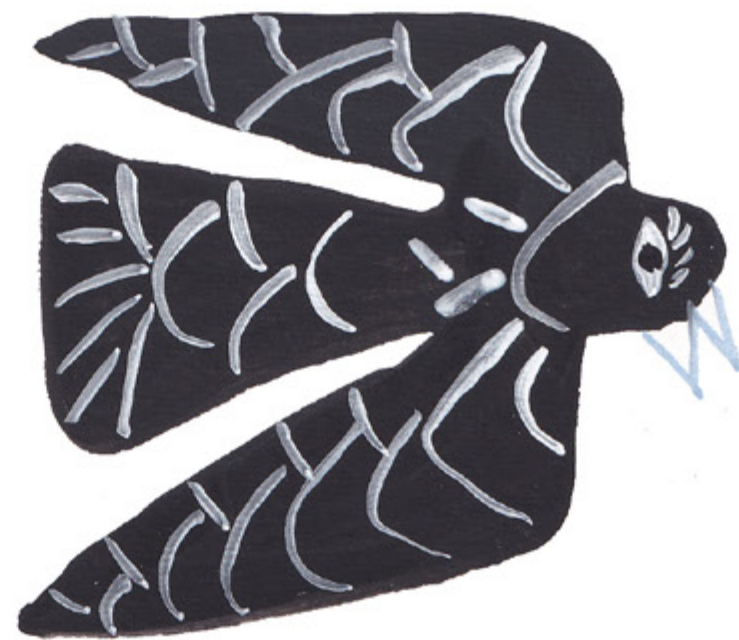
A haiku versforma egyetlen mondatba sűrített világ. A hozzá alkotott illusztráció is haiku ebben az értelemben. Egyetlen képben megannyi értelem és érzelem. A haiku mellé alkotott illusztráció sohasem lehet (nem tud) csak ábrázoló lenni. A tus karaktere titokzatos, viselkedése a papíron vad, öntörvényű, és karakteres. Számptalan érzelmeket képes felidézni és kifejezni, akár csak egy sóhaj.

(Az illusztráció Fodor Ákos: Sójhaj című verséhez készült.)

Stílusgyakorlatok

Marcello
Velho

Ema
Malyauka

Beya
Rebai

**Kay
Nielsen**

**Chloe
Bristol**

Technikák

A vázlatfüzetem a kísérletezések helye, a különböző technikák, formák, stílusok egyvelege, az ötletek gyűjtőhelye. Vizuális gyűjtések készítésével és tanulmányrajzokkal bővíttem a vizuális könyvtáramat, fejleszttem a rajzkészségemet, gyakorlom a technikákat, kísérletezem a hatásokkal és stílusokkal.

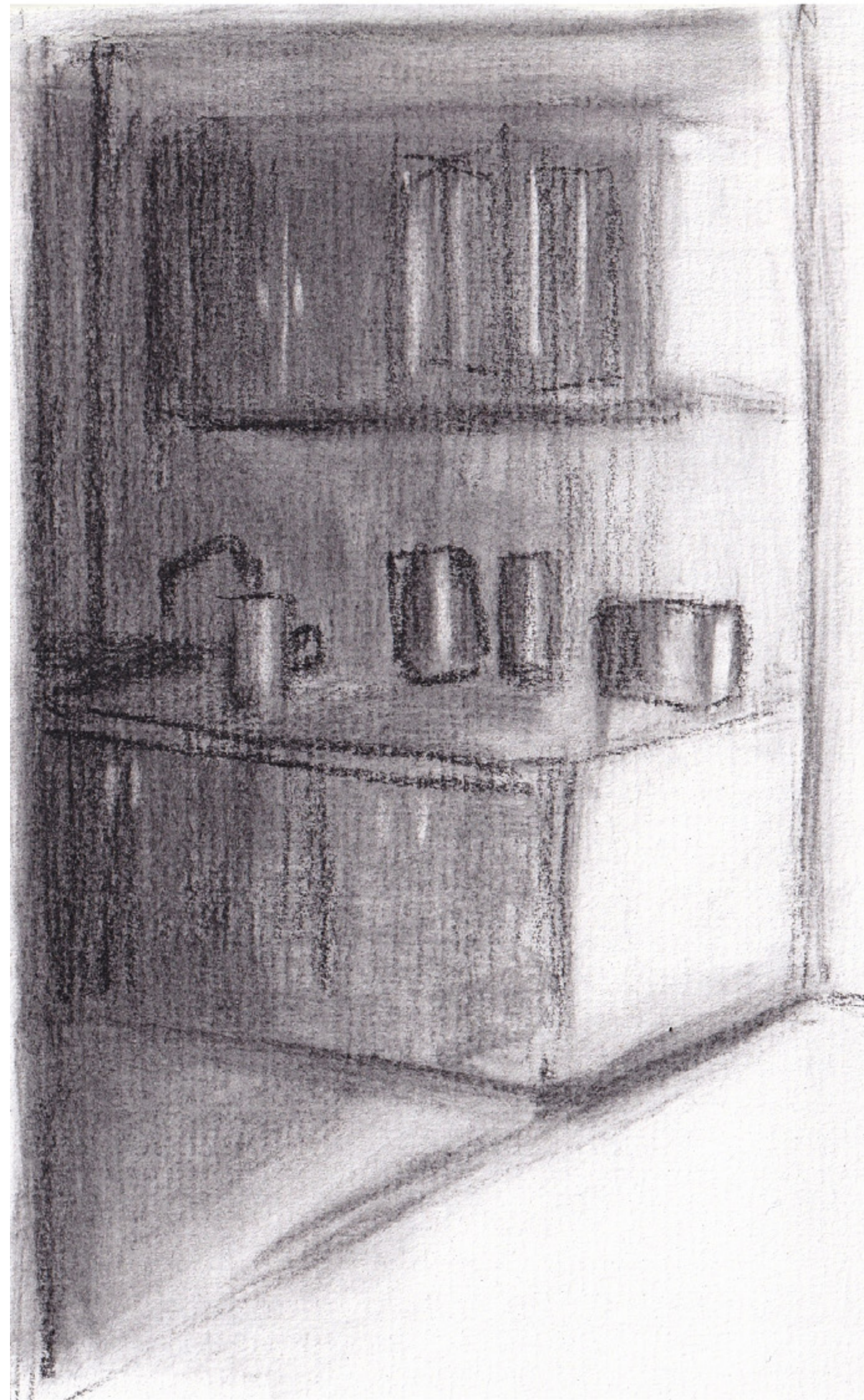
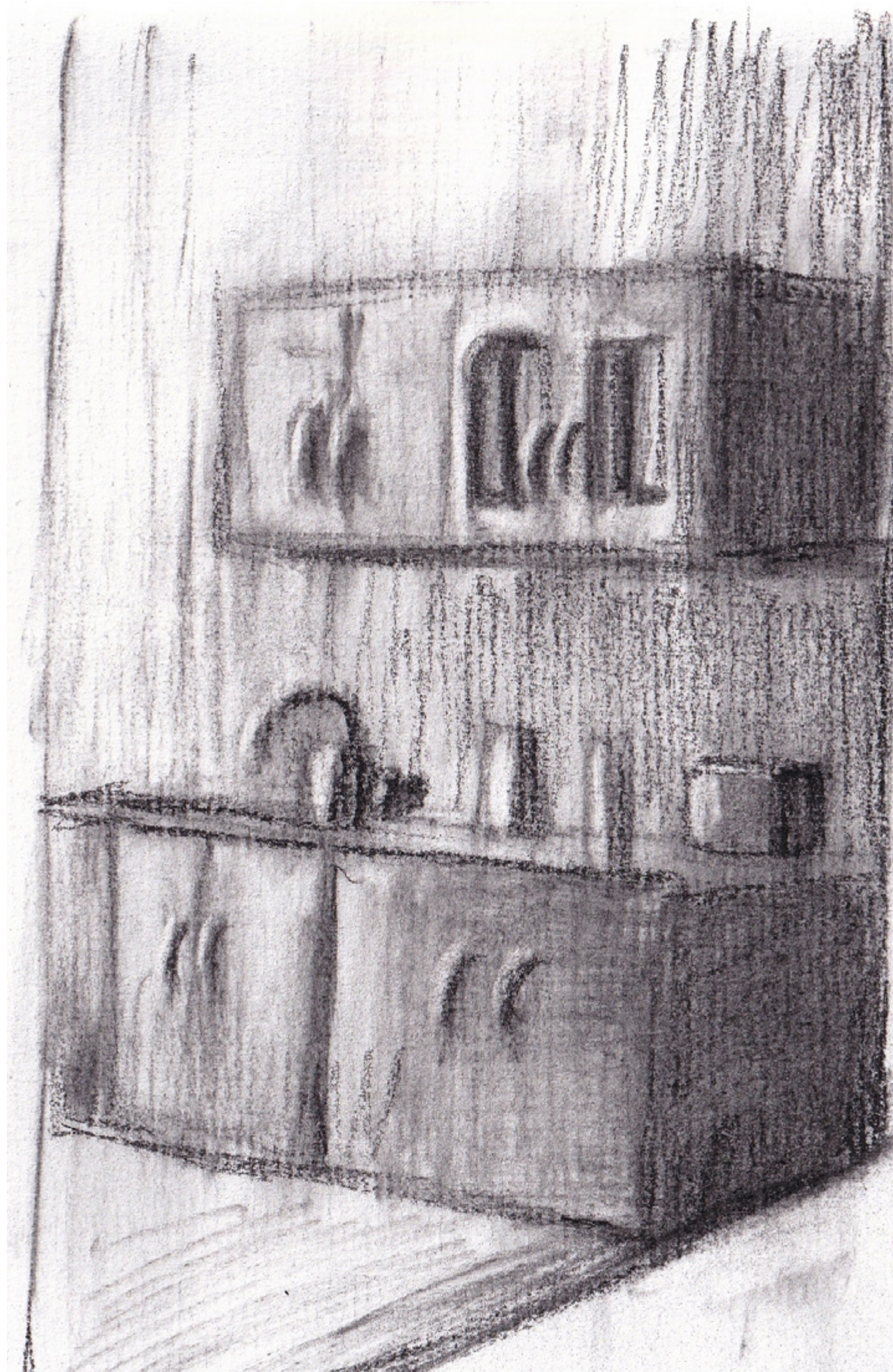

Házak
Akvarell és gouache

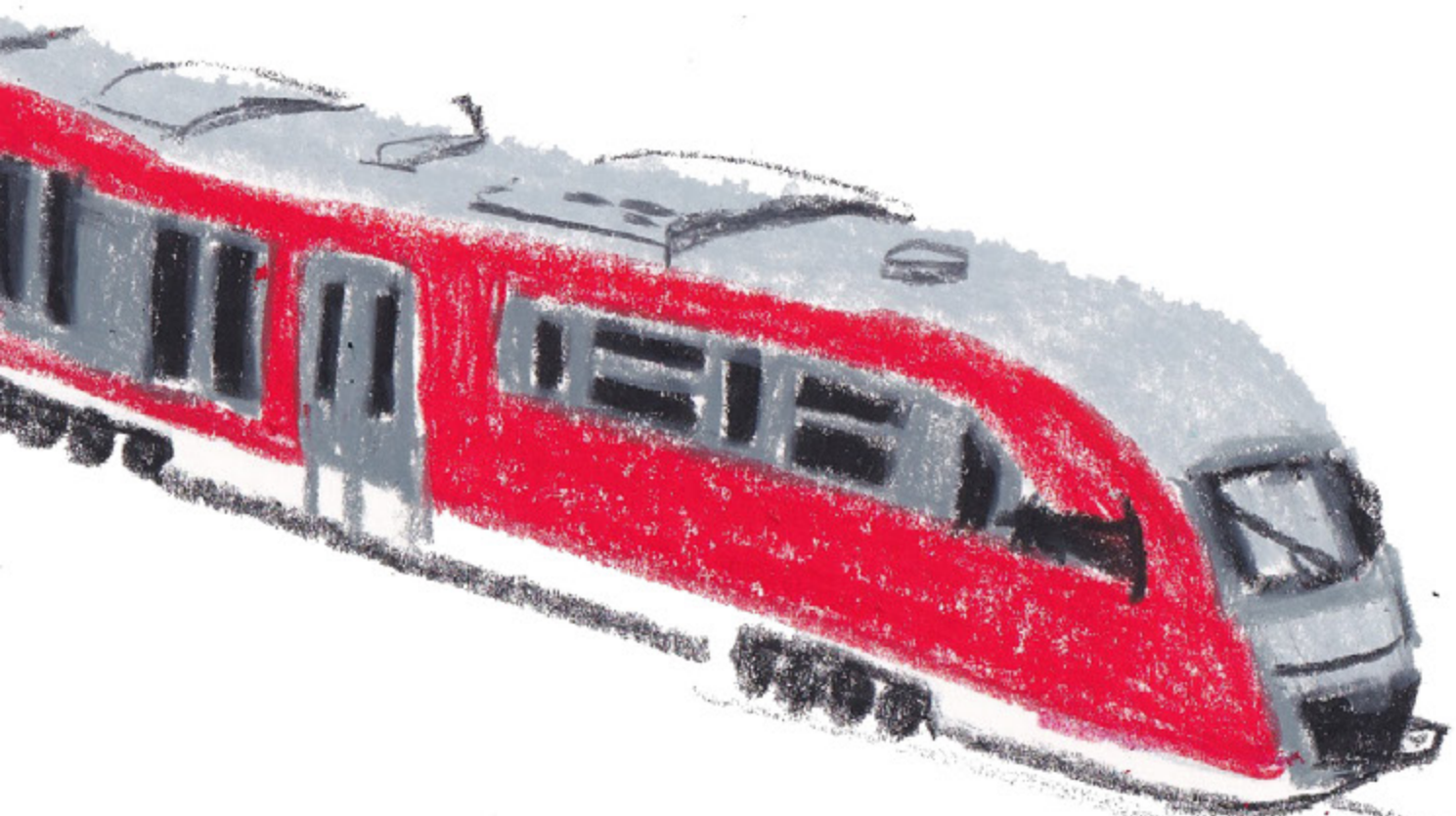
Vázák
Vegyes technikák

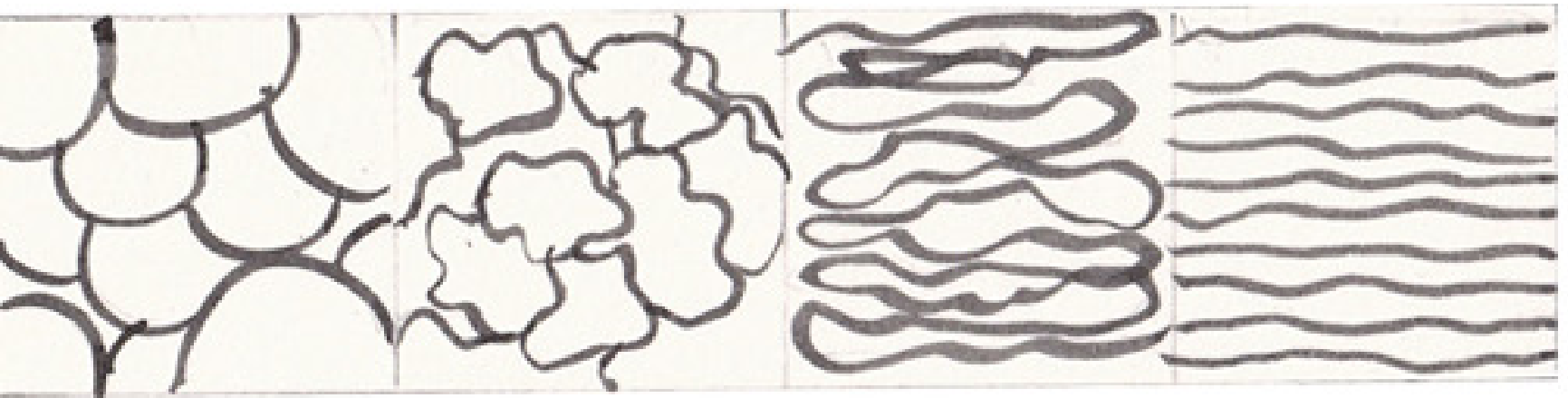
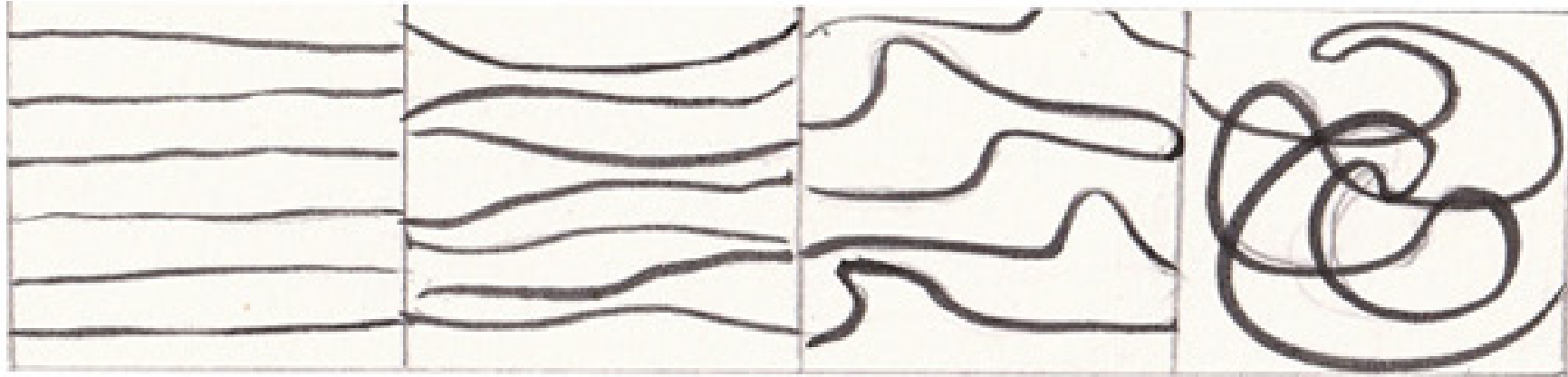
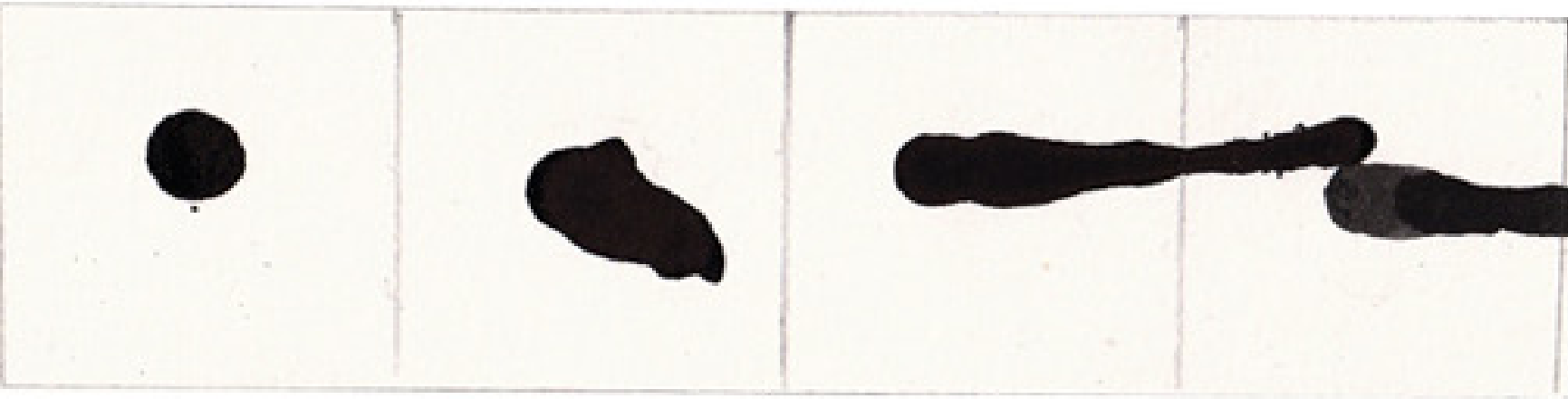
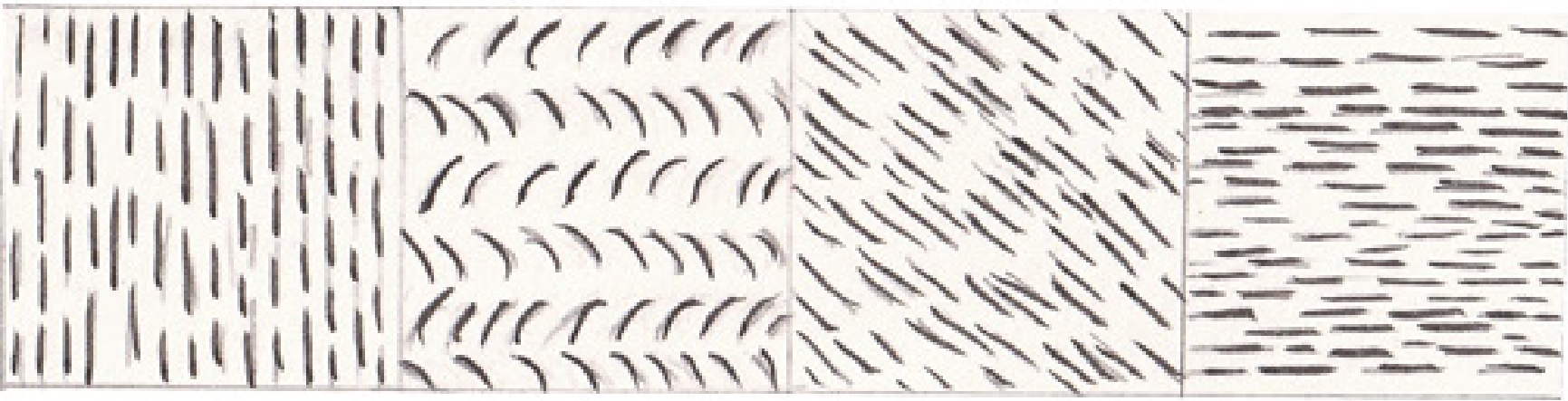
Fény-árnyék gyakorlatok
Szén

Fotelek és gramofonok
Grafit és tus

Közlekedési eszközök
Pasztell

Szél
Tus és akvarell

Állatok

Leguán

Szén és tusrajzok

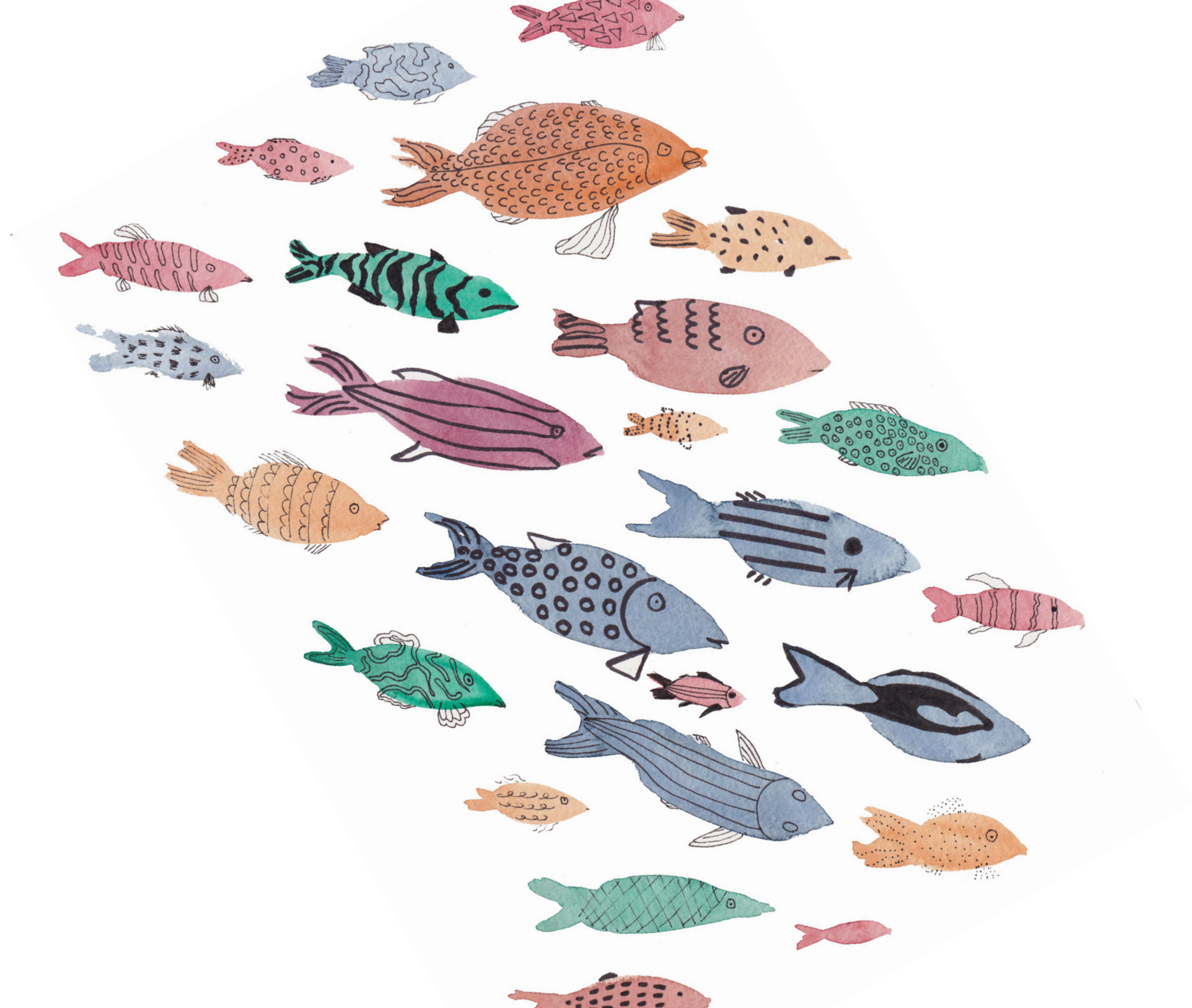

Nagyon szeretek állatokat rajzolni, a természet végtelen változatosága bennük egyértelműen megjelenik, nagyon izgalmas számomra a formaviláguk. Kedvenceim a madarak (és újabban a halak), elbűvölőnek találom, hogy merevnek tűnő arcfelépítésük ellenére mennyire kifejezőek tudnak lenni.

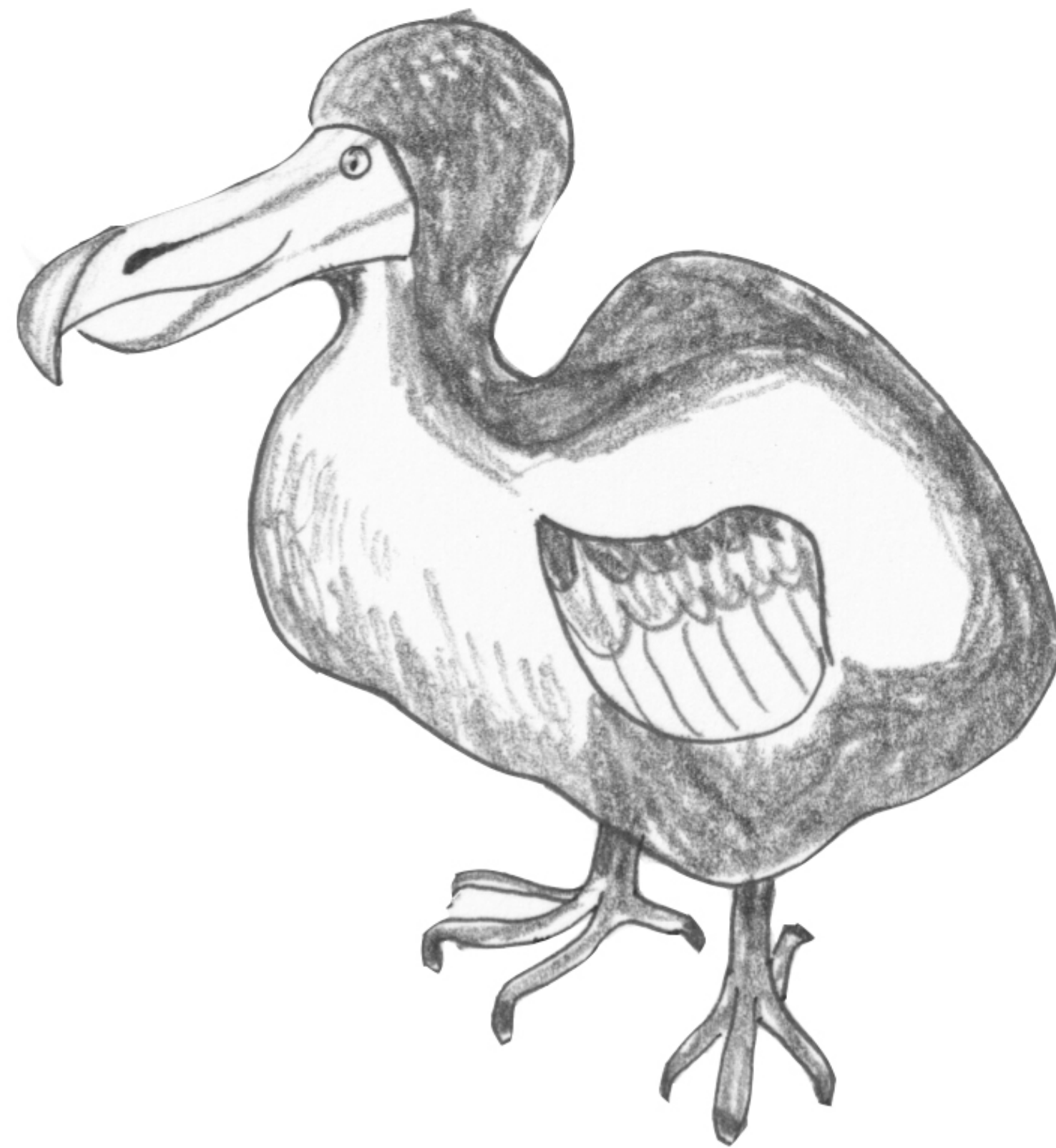

Paradicsommadarak
Vizuális gyűjtés

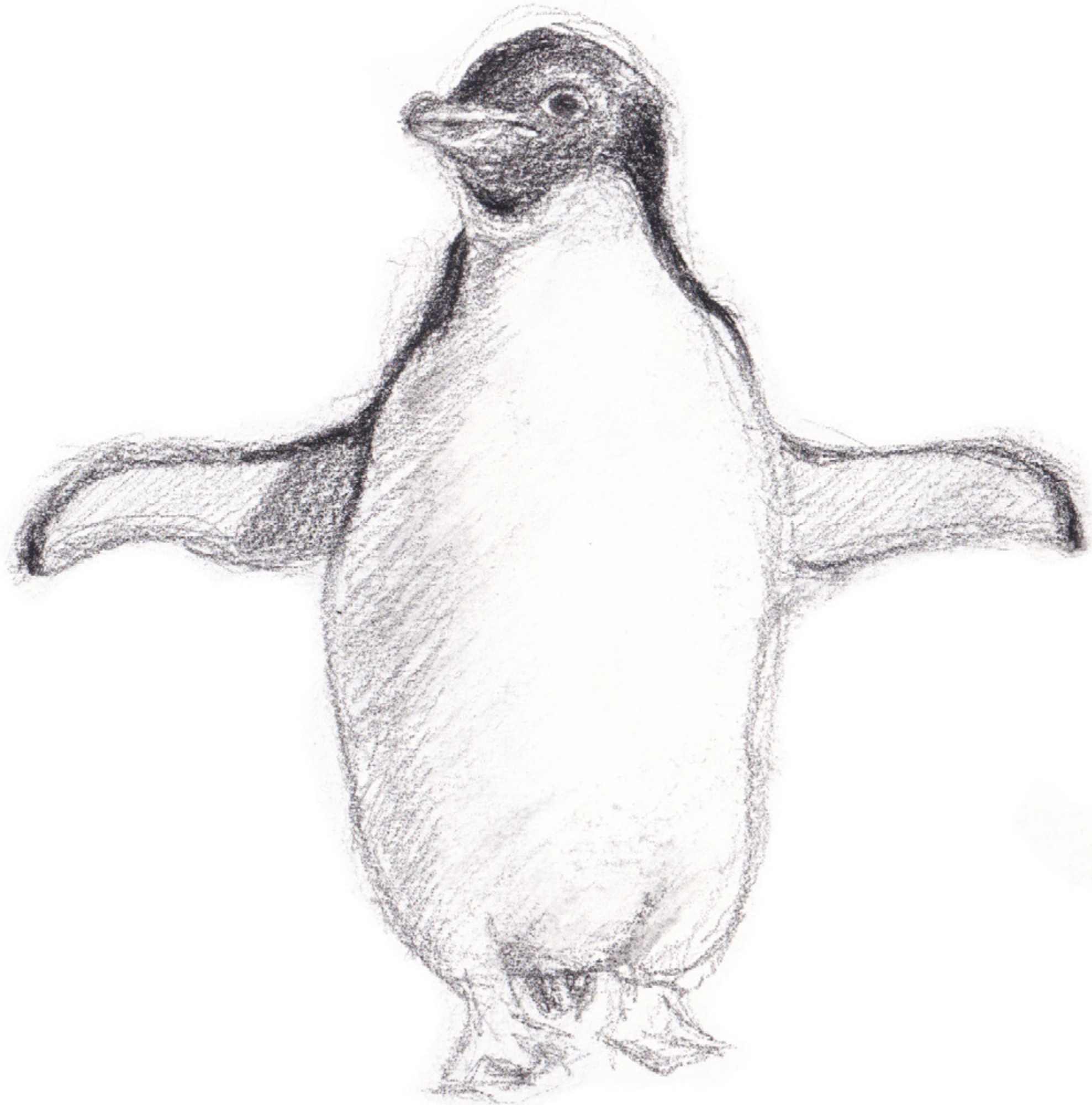

Halak
akvarell

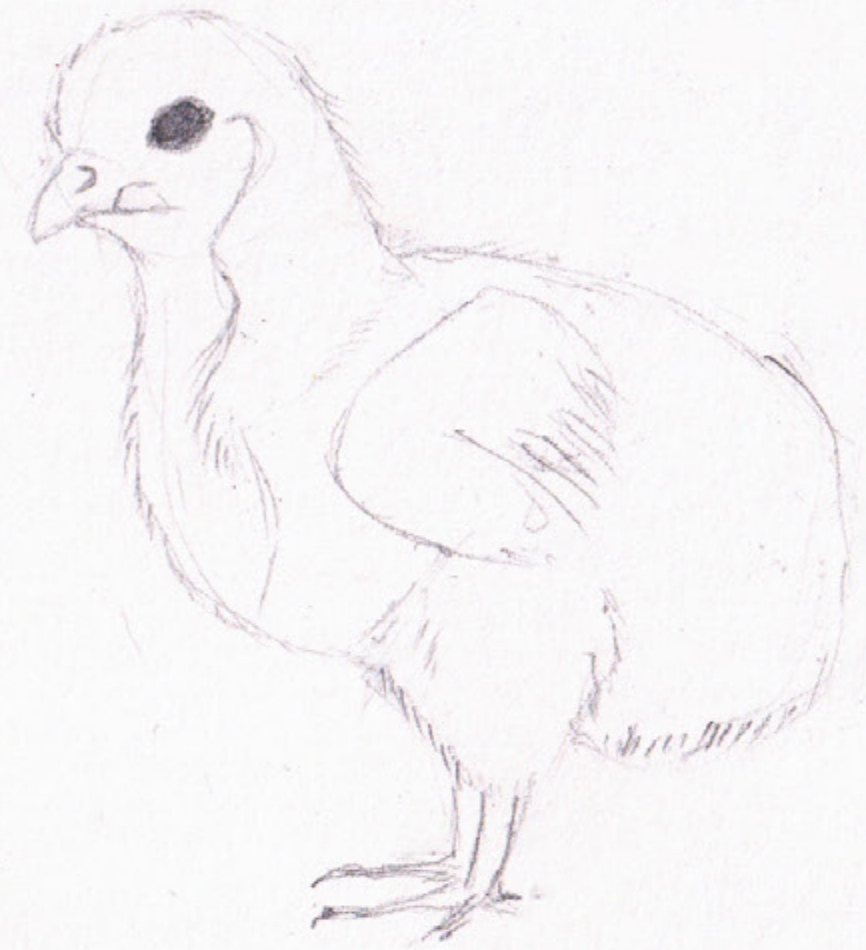

Kihalt pajtások
grafit

Dinoszauruszok

66 millió évvel ezelőbb ...

Tájak és látvány

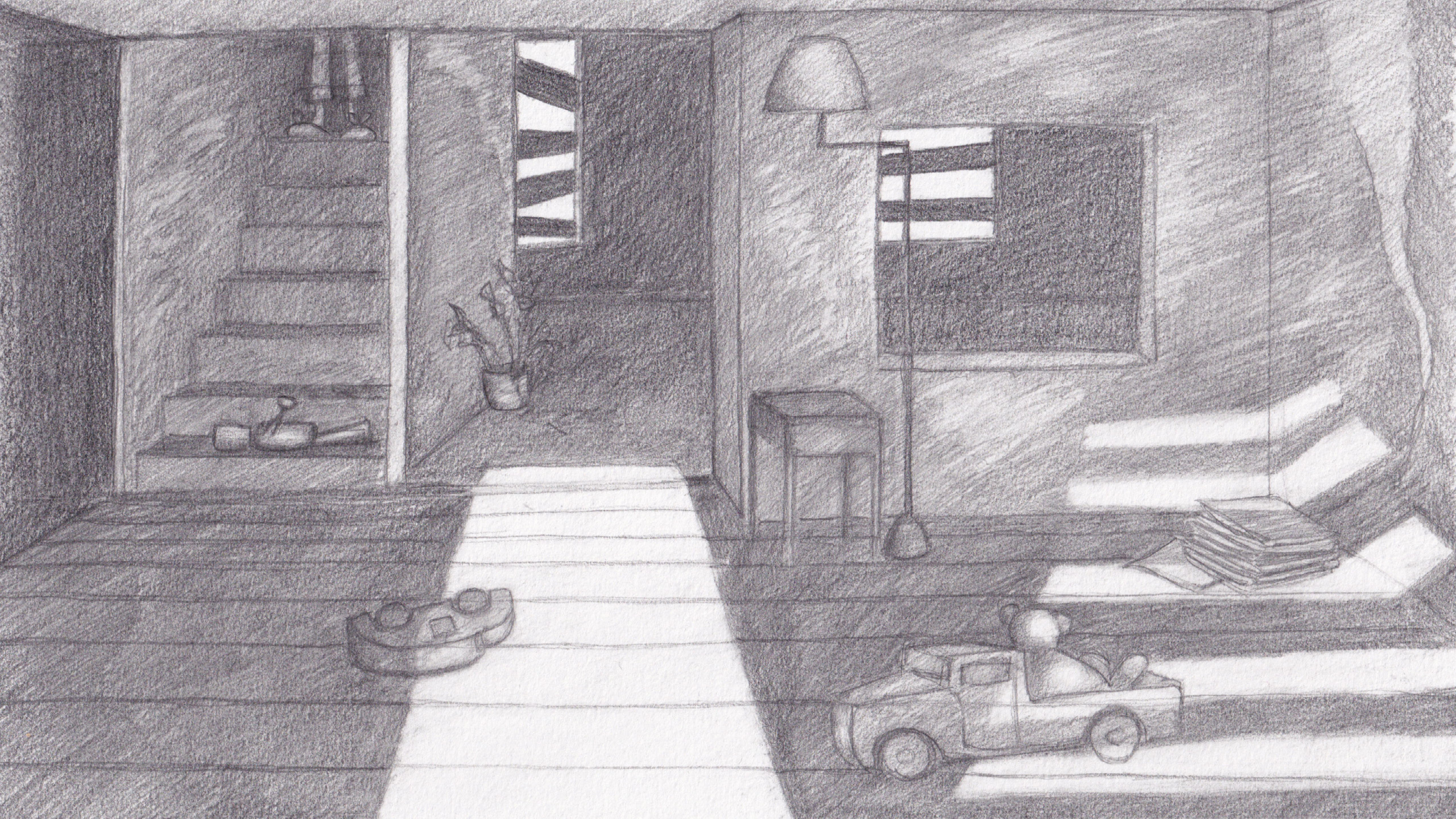

Rudolf Drössler: Amster a collagok letemel voltak (Kocsuth, 1986)

En labalyakok szeltye.
Szelle a körszó aranyparti Feyin - kultraból.
7-8. század

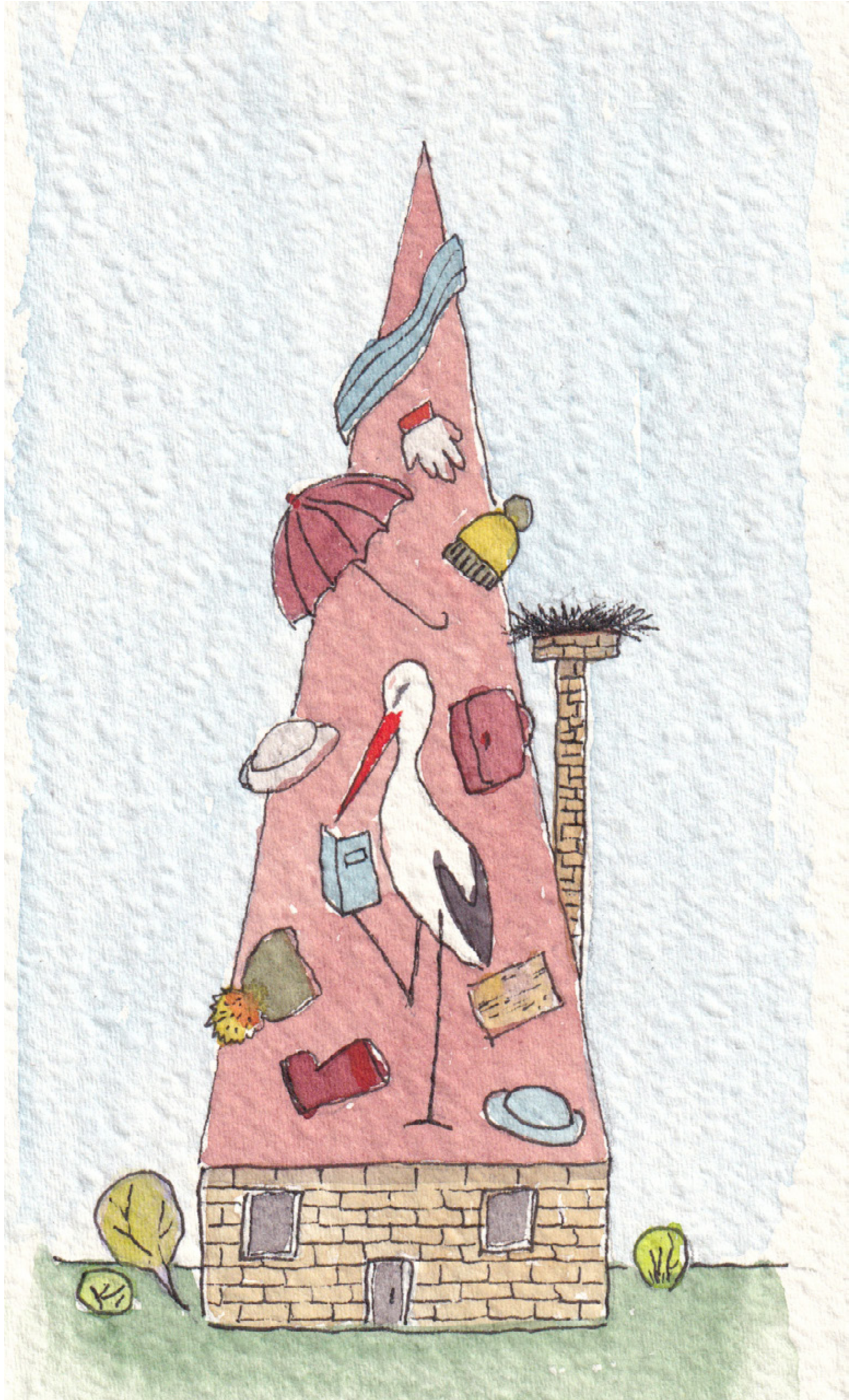

Történetek és karakterek

PUFKA

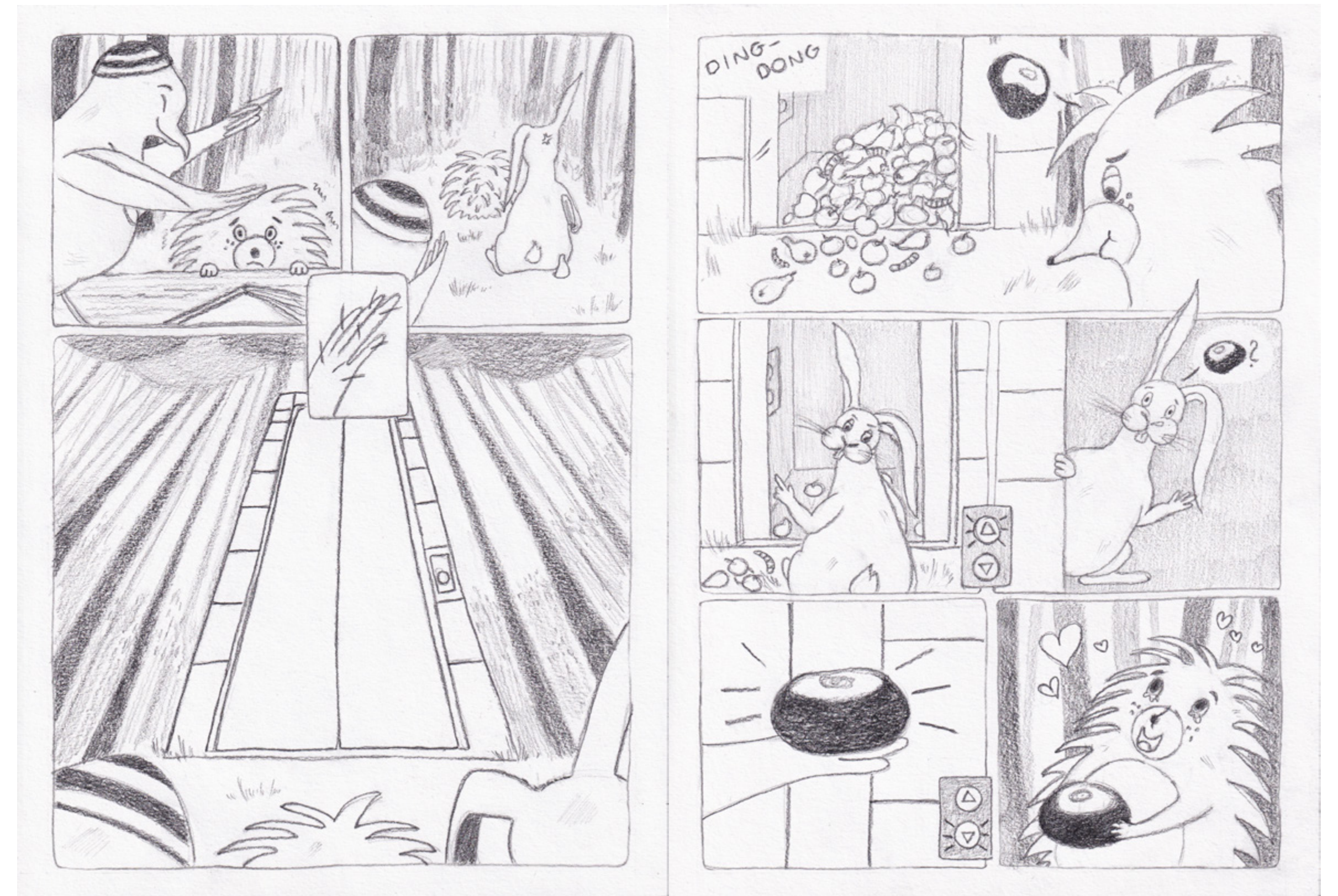
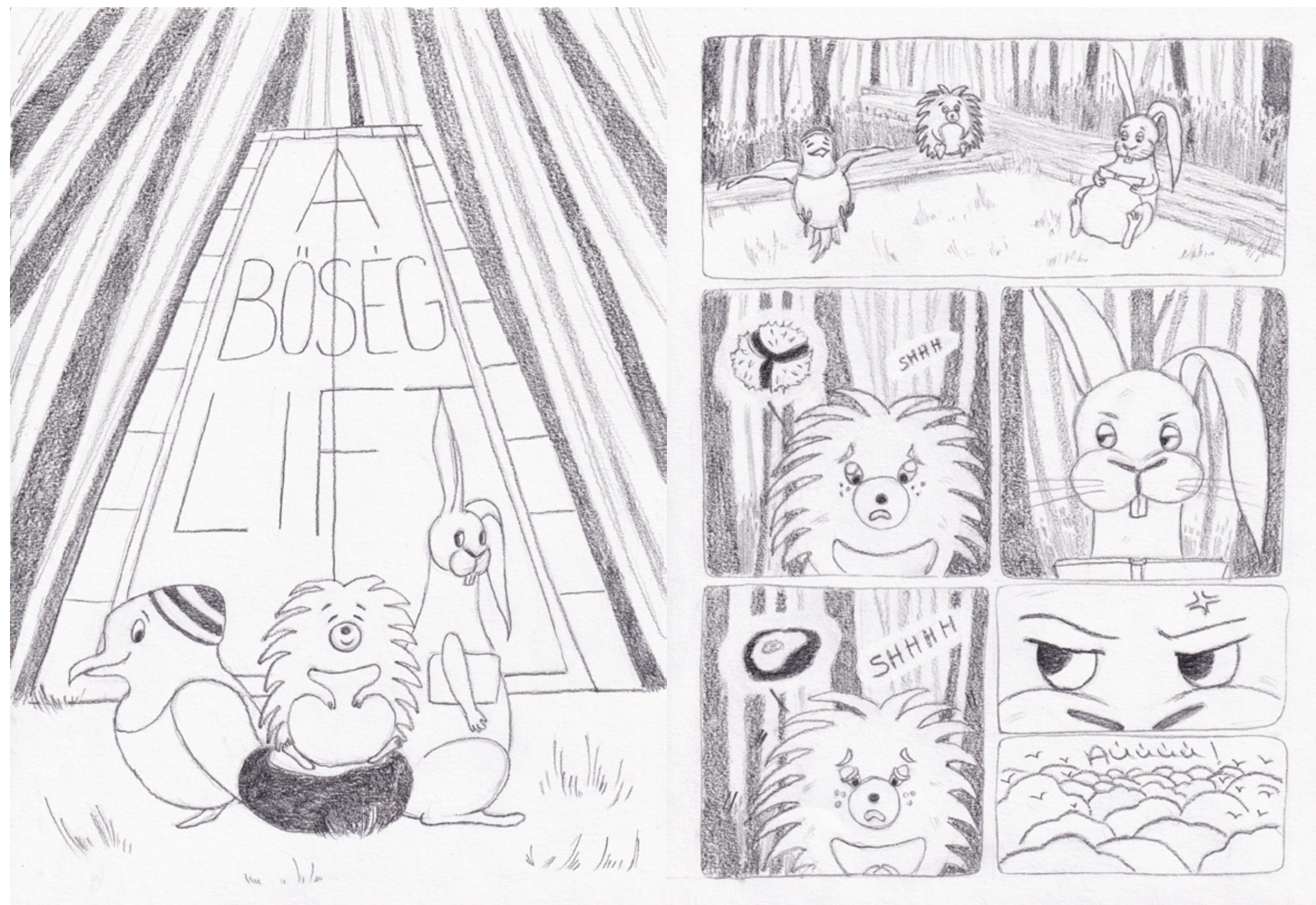

Szeretem a kissé félelmetes történeteket. És nagyon szeretem a történetekben azokat a fordulatokat, amikor a gonoszról kiderül, hogy nem is annyira gonosz, a félelmetesről pedig hogy nem is annyira félelmetes. Amikor amitől első ránézésre tartottunk, némi bátorsággal és kíváncsisággal a receptben, valami szerethetővé változik. Ez a leporello egy ilyen történetet mesél el, amiért az egyik kedvencem. A pasztell és sötét színek kontrasztja, amit az akvarell áttetszősége köt össze és fon egybe, szerintem tökéletes színtere egy ilyen mesének.

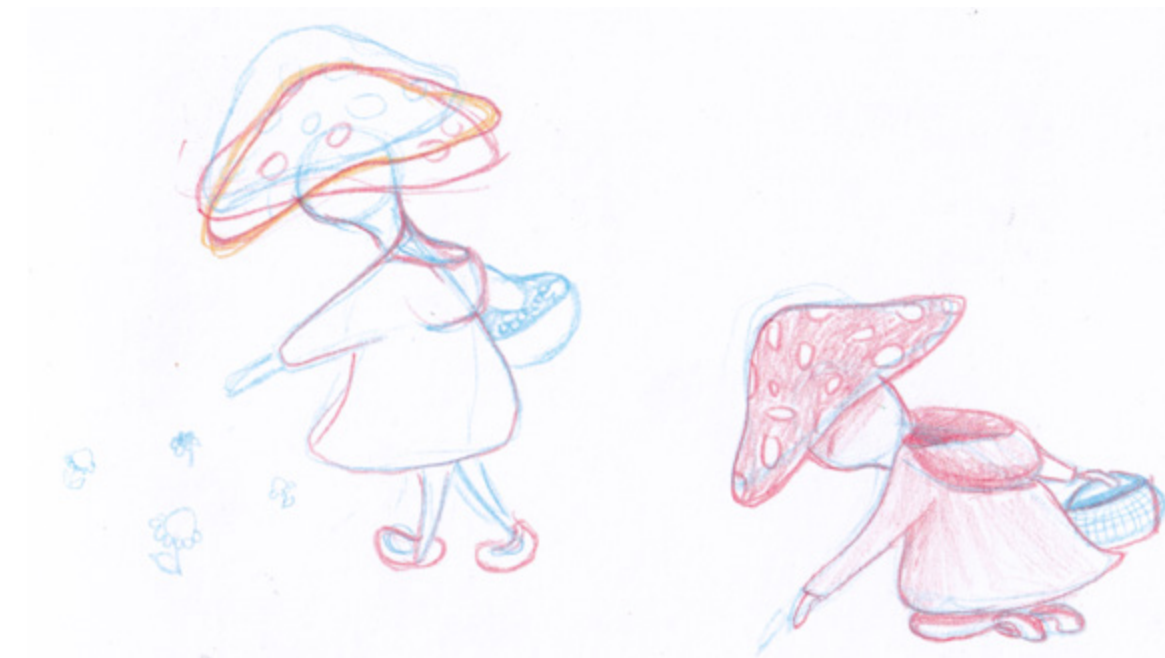

A képregényem három barátról szól, akik valami nagyon váratlan dologra bukkantak az erdőben. Nagyon szerettem a karakterekkel dolgozni, a személyiségüket megalkotni.

Fő célom volt, hogy a szöveg nélküli formátum ellenére a köztük zajló “beszélgetéseket” megelevenítsem. A grafit technika egyszerűsége és gyorsasága ezt a törekvésemet támogatta.

Nagy Szilvia
szilvianagyillustration@gmail.com
www.szilvianagyillustration.com

