

Содержание

Об авторе	8
БЛОК 1	21
ГЛАВА 1. ПРОФЕССИЯ ИЛЛЮСТРАТОРА	22
Что такое иллюстрация	22
О синдроме самозванца	24
Теория 10 000 часов	28
ГЛАВА 2. КАК НАЙТИ СВОЙ СТИЛЬ	32
Уникальность vs мультиинструментальность	32
Отправляемся на поиски своей индивидуальности	34
Какие бывают стили	38
ПРАКТИКУМ № 1	45
ПРАКТИКУМ № 2	50
ГЛАВА 3. СКЕТЧИНГ	52
Работа с референсами и насмотренность	52
Зачем нужен скетчинг	56
ПРАКТИКУМ № 1: «Слепой портрет»	62
ПРАКТИКУМ № 2: Форма и пятно	63
ПРАКТИКУМ № 3: Скетч по памяти и передача словами	64
Виды скетч-иллюстраций	66
ПРАКТИКУМ № 4: Ускорение	69

ГЛАВА 4. ГЛАВНОЕ В ИЛЛЮСТРАЦИИ 72

Что делает персонажа запоминающимся 72

Откуда берутся классные персонажи 74

ПРАКТИКУМ № 1: Идея 76

ПРАКТИКУМ № 2: Персонаж 76

БЛОК 2 79

ГЛАВА 5. ДОСЬЕ ПЕРСОНАЖА, БРИФЫ, МУДБОРД И РЕФЕРЕНСЫ 80

Коротко о главном 80

Воплощаем идею в наброске 84

Досье 85

Референсы 88

Мудборд 89

Майндмэп 90

ГЛАВА 6. ФОРМА ПЕРСОНАЖА, СИЛУЭТ 92

У персонажа есть цель 92

Многообразие форм 93

Треугольник 95

Квадрат 96

Прямоугольник 96

Окружность 97

Ромб 98

Груша 98

ПРАКТИКУМ № 1 102

ПРАКТИКУМ № 2 102

ГЛАВА 7. ПРОПОРЦИИ И ШАЛОСТИ 102

Варьирование пропорций 104

Типы фигур 110

Детали 112

ПРАКТИКУМ № 1	114
О чем говорят части тела персонажа	115
Пропорции милоты	116

ГЛАВА 8. ОБКАТКА

Ракурсы	118
ПРАКТИКУМ № 1	122
Позы	122
Линия движения	132
Силуэт	135
ПРАКТИКУМ № 2	137

ГЛАВА 9. ЭМОЦИИ

ПРАКТИКУМ № 1	145
----------------------------	------------

ГЛАВА 10. ЦВЕТ

Цветовые гармонии	150
Психология цвета	156
Синий	159
Красный	160
Зеленый	161
Желтый	162
Оранжевый	163
Фиолетовый	163
Розовый	164
Белый	165
Черный	166
Серый	166
Коричневый	166
ПРАКТИКУМ № 1	167

БЛОК 3 169

ГЛАВА 11. ОБЪЕМ И СВЕТ 170

Объем и обрубковка 170

Свет 175

ПРАКТИКУМ № 1 179

ПРАКТИКУМ № 2 182

ПРАКТИКУМ № 3 185

ГЛАВА 12. КОМПОЗИЦИЯ 186

Зачем продумывать композицию в иллюстрации 186

Формат холста 188

Правило третей 192

Ритм 194

Фокусная точка 198

Плановость 200

Воздушная перспектива 204

Линии 208

Направляющие линии 214

Баланс 218

Ракурс 224

Правило нечетных чисел 227

Контрасты 230

Тоновый контраст 231

ПРАКТИКУМ № 1 234

Цветовой контраст 234

Манипуляции с ритмом 238

Смысловый контраст 243

Раскадровка 245

Пошаговый процесс создания персонажа 248

Ну и на прощание 251

