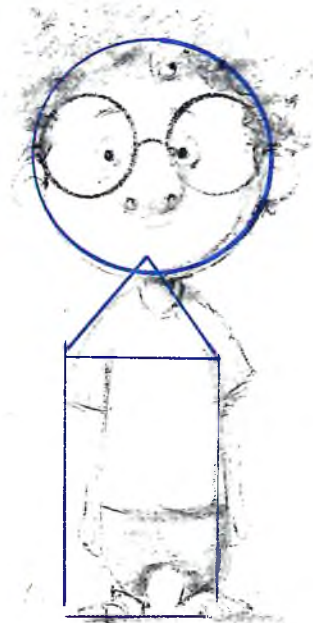
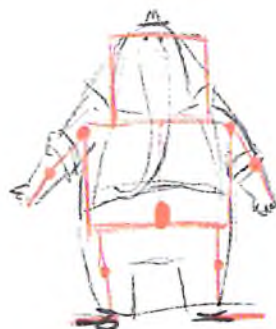

ЕЛЕНА БАРЕНБАУМ

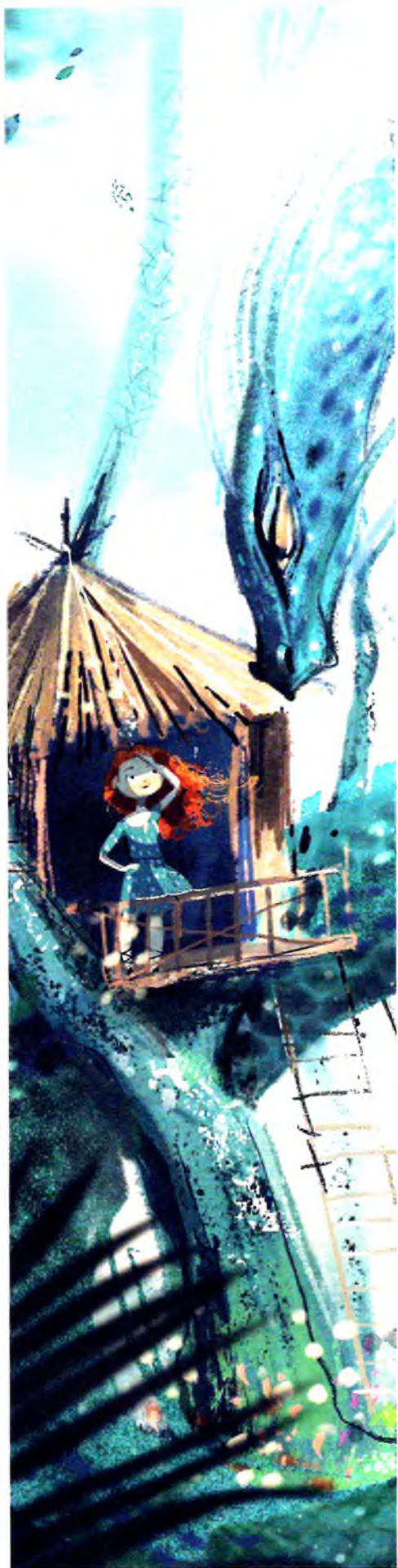

Дизайн персонажей

ОТ ЧИСТОГО ЛИСТА ДО ОЖИВШЕГО РИСУНКА

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗРАБОТКЕ ГЕРОЕВ

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 116

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

ГЛАВА 9. ЭМОЦИИ 138

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

ГЛАВА 10. ЦВЕТ 146

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 обрубозка	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
Смысловой контраст	243
Раскадровка	245
Пошаговый процесс создания персонажа	248
Ну и на прощание	251

