

ВИЗУАЛЬНЫЙ СТОРИТЕЛЛИНГ: КОМПОЗИЦИЯ, СВЕТ, ТЕКСТУРЫ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

КАТО Освальд

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к русскому изданию.....	2
Предисловие от автора.....	3

ВВЕДЕНИЕ

НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

01 Ракурс и угол зрения.....	12
02 Цвет.....	14
03 Композиция.....	15
04 Инструменты художника.....	16

РАЗДЕЛ

1

ОСНОВЫ

КАК СОЗДАТЬ АТМОСФЕРНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ

СТИМУЛИРУЕМ ОРГАНЫ ЧУВСТВ

01 Температура воздуха.....	20
02 Температура воды.....	21
03 Время года.....	22
04 Время суток.....	23
05 Текстуры.....	24
06 Эффект присутствия.....	26
07 Пространство.....	27
08 Персонажи.....	28
09 Реалистичность.....	29
10 Пять чувств.....	30
11 Незримое.....	31

РАЗДЕЛ

2

ПРАКТИКУМ

КАК СДЕЛАТЬ ИЛЛЮСТРАЦИЮ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ

СРАВНИТЕ ПРИМЕРЫ СО ЗНАКАМИ X И O

01 Учимся рисовать аппетитно.....	34
02 Добавляем яркости.....	38
03 Повышаем насыщенность.....	42

04	Подчеркиваем объем и глубину.....	46
05	Придаем композиции воздушность и просторность.....	52
06	Добавляем экспрессивности.....	56
07	Выделяем персонажей.....	60
08	Усиливаем реалистичность.....	64
09	Создаем эффект присутствия.....	68
10	Создаем эффект прозрачности.....	72
11	Придаем композиции динамичность.....	78

РАЗДЕЛ

3

ПРОДВИНУТЫЕ ТЕХНИКИ

КАК РАССКАЗАТЬ ИСТОРИЮ В ИЛЛЮСТРАЦИИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД РИСУНКОМ

01	Взаимосвязи I. Вызываем отклик у зрителя.....	84
02	Взаимосвязи II. Показываем взаимодействие персонажа с миром.....	91
03	Течение времени I. Отражаем всю историю в одном моменте.....	100
04	Течение времени II. Передаем несколько временных пластов в одной иллюстрации.....	108
05	Предчувствие. Создаем ощущение нарастающего напряжения.....	115
06	Интрига. Добавляем элемент тайны, чтобы возбудить любопытство.....	124
07	Неожиданность. Вызываем удивление с помощью необычных элементов.....	130
08	Атмосфера. Формируем нужное впечатление за счет проработки деталей.....	137

РАЗДЕЛ

4

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЛЯ КНИЖНОЙ ОБЛОЖКИ

01	Подготовка (от идеи к наброскам).....	149
02	Основной этап (от черновика к иллюстрации).....	151
03	Разбор элементов композиции.....	156

РУБРИКА

КАК УСИЛИТЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Гиперболизация (деформация).....	18
Разделяем понятия «мир» и «картина мира».....	32
Создаем «крючочки-приманки».....	82