

Peter Hoffmann

Digitale Illustration

Das umfassende Handbuch

INHALT

Einleitung.....	14

TEIL I ÜBER TECHNIK

KAPITEL 01

ANALOGES UND DIGITALES ARBEITEN	24
Analoge Techniken im digitalen Zeitalter	23
Vor- und Nachteile	24
Einen eigenen Weg finden.....	26
Ein Blick in die Zukunft	27
Fazit	32
Ergänzende Informationen	35

KAPITEL 02

ARBEITSUMFELD	38
Hardware	39
Zeichentablett	39
Weitere Eingabemöglichkeiten	40
Scanner.....	41
Backup-Festplatte(n)	42
Software	43
Die Standard-Programme.....	43
Alternative pixelbasierte Programme	46
Alternative vektorbasierte Programme	50
Dateien organisieren	50
Speichern und Archivieren	51
Ordnerstruktur	51
Dateien sinnvoll benennen	52
Editierbarkeit erhalten	53
Ebenen nutzen	53
Versionen speichern	53
Rückwärts-Schritte »mitfühlen«.....	54
Sparsamkeit der Mittel.....	54
Arbeitsplätze	56
Sabine Dully.....	56
Claus Daniel Herrmann	59

Viveka Valentin.....	62
Peter Hoffmann	63
Torsten Odenthal	66
Fazit	68

TEIL II **GRUNDMETHODEN**

KAPITEL 03

VON DER IDEE ZUM FERTIGEN BILD	74
Der systematische Arbeitsablauf	75
Vorteile und Nachteile von Skizzen	77
Schritt 1: Ideenskizzen.....	79
Schritt 2: Kompositionsskizzen	80
Schritt 3: Die Zeichnung.....	82
Schritt 4: Graustufen- und Farbstudien	83
Schritt 5: Die Illustration.....	84
Kalkulation	86
Drei nützliche Extra-Tipps	89
Fazit	90
Ergänzende Informationen	91

KAPITEL 04

KLEINE ZEICHENSCHULE	94
Verschiedene Arten des Zeichnens	95
Zeichnen nach der Beobachtung.....	96
Zeichnen mit Konstruktionshilfen.....	97
Erinnern und Fantasieren	98
Die Kombination der Methoden.....	98
Die Grundlagen des Sehens und Zeichnens	99
Der grundlegende Zeichenprozess.....	99
Setzen Sie sich zentral vor das Objekt	100
Schauen Sie genau hin.....	101
Zeichnen Sie Formen so konkret wie möglich	101
Von der Grundform zu den Details.....	102
Übung 1: Linien zeichnen	102
Strichführung	104
Linien fließen lassen	105
Die Strichstärke variieren	105
Spontaneität und Kontrolle.....	107
Fehler überarbeiten und integrieren.....	108
Geschwindigkeit ist wichtig	109
Übung 2: Strichstärken einsetzen	110

Die richtigen Proportionen zeichnen	111
Übung 3: Größenverhältnisse	114
Schraffuren.....	116
Die einfache Schraffur	116
Die Kreuzschraffur	117
Die freie Schraffur	117
Das Schummern	117
Die verschiedenen Funktionen von Schraffur	118
Übung 4: Schraffieren	121
Fazit (und ein paar zusätzliche Gedanken)	123
Ergänzende Informationen	126

KAPITEL 05

GRUNDKURS BILDGESTALTUNG

Die Wirkung von Formaten	132
Das Hochformat	132
Das quadratische Format	132
Das Querformat	133
Freie Formate	133
Die praktische Anwendung.....	134
Bildachsen	135
Horizontale Achsen.....	136
Vertikale Achsen.....	136
Diagonale Achsen.....	137
Der Goldene Schnitt	137
Symmetrie und Asymmetrie	139
Negative Formen beachten	142
Schwerpunkte setzen	144
Farbe.....	147
Farben wirken sich aufeinander aus	147
Setzen Sie Farbkontraste ein	148
Tiefenwirkung	151
Überschneidungen	152
Größenunterschiede	153
Abnehmen der Detaildichte	153
Hell und Dunkel	153
Abkühlen der Farben	154
Spannung erzeugen	154
Dunkle Bereiche bewusst einsetzen	156
Ordnung und Chaos	156
Konturen weglassen	157
Unterbrechungen	157
Fazit	158
Ergänzende Informationen	161

KAPITEL 06	
GRUNDKURS BILDAUFBAU	166
Schritt 1: Die Grundform anlegen	167
Schritt 2: Die Grundform ausarbeiten	168
Schritt 3: Details einfügen	169
Schritt 4: Letzte Verbesserungen	169
Fazit	170

TEIL III TUTORIALS

KAPITEL 07	
ZEICHNEN MIT PHOTOSHOP	178
Schritt 1: Referenzmaterial einsetzen	179
Schritt 2: Grobe Outlines skizzieren	181
Schritt 3: Outlines präzisieren und in Flächen unterteilen	183
Tipp 1: Variieren Sie die Dynamik der Linien	183
Tipp 2: Variieren Sie Formen	184
Tipp 3: Vermeiden Sie parallele Linien	184
Tipp 4: Zeichnen Sie die dritte Dimension	184
Tipp 5: Vermeiden Sie Tangenten!	185
Tipp 6: Variieren Sie die Größe der Flächen	185
Schritt 4: Details!	187
Schritt 5: Linien ausdrucksvoll gestalten	189
Linienstärken bearbeiten	189
Linien fließend, schwungvoll und sauber zeichnen	192
Linien löschen	195
Ebenen nutzen	195
Schritt 6: Schraffuren, schwarze Flächen, weiße Linien	197
Schritt 7: Handgemachtes einfügen	198
Drei zusätzliche Tipps	202
1. Linien glätten leicht gemacht	202
2. Zeit sparen beim Schraffieren	202
3. Ein Original anfertigen	203
Fazit	203

KAPITEL 08	
ZEICHNUNG MIT COLLAGE-ELEMENTEN	208
Beispiel 1: Collagen für die Band »Lendgold«	209
Schritt 1: Elemente anfertigen und einfügen	209
Schritt 2: Flächen anordnen und übereinanderlegen	211
Schritt 3: Farbige Flächen einsetzen	214
Schritt 4: Zeichnungen einfügen	214
Schritt 5: Spritzer und kleinere Elemente einfügen	216

Beispiel 2: Tragetaschen Teresa Rothwangl	219
Schritt 1: Zeichnungen positionieren	219
Schritt 2: Grafische Elemente anfertigen	221
Schritt 3: Elemente positionieren	222
Schritt 4: Farbflächen anlegen und positionieren	223
Fazit	226

KAPITEL 09

KOLORIEREN MIT PHOTOSHOP	230
Schritt 1: Die Zeichnung scannen	231
Die Auflösung beachten	232
Scannen in mehreren Teilen	233
Schritt 2: Die Zeichnung importieren	236
Eine neue Datei anlegen	236
Die Zeichnung als Smart-Objekt importieren	237
Schritt 3: Den Kontrast der Zeichnung erhöhen	238
Schritt 4: Konturen schließen	240
Schritt 5: Den Hintergrund löschen	242
Schritt 6 - Variante 1: Flächen malerisch gestalten	245
Grundformen auswählen und färben	245
Farbtöne einsetzen	248
Licht und Schatten einsetzen	249
Übergänge schaffen	254
Linien kolorieren	254
Smart-Objekt speichern und schließen	254
Schritt 6 - Variante 2: Flächen à la Siebdruck erstellen	258
Eine Farbfläche anlegen	258
Bereiche herauslöschen	258
Weitere Farben einfügen	259
Schwarz hinzufügen	259
Feinarbeit	260
Flächen gegeneinander verschieben	260
Texturen einfügen	261
Fazit	264
Ergänzende Informationen	264

KAPITEL 10

MALEN MIT PHOTOSHOP	268
Schritt 1: Basisfarben anlegen	269
Schritt 2: Licht, Schatten und Grundfarben anlegen	271
Verwenden Sie gesättigte Farben	273
Vermeiden Sie schwarze Löcher	273
Verschieben Sie die Farbtöne beim Schattieren	274
Achten Sie auf das reflektierte Licht	275

Schritt 3: Übergänge glätten und Oberfläche ausarbeiten.....	275
Übergänge malen	276
Erkennbare Pinselstriche beibehalten	278
Vorhandene Farben nutzen	278
Linien entfernen	279
Schritt 4: Details einzeichnen	279
Schritt 5: Abschließende Verbesserungen	281
Farben dezent zusammenführen	281
Texturen einsetzen	281
Zusätzliche Tipps und Tutorials	283
Tipp 1: Alternative Werkzeuge für Farb-Übergänge	283
Tipp 2: Texturpinsel verwenden	284
Tipp 3: Ändern auf einer neuen Ebene	286
Tipp 4: Bereiche aufhellen	287
Tipp 5: Graustufenbilder einfärben.....	288
Tipp 6: Meine Standardpinsel	291
Fazit	292

KAPITEL 11

ILLUSTRIEREN MIT VEKTOREN	296
Herangehensweise	298
Schritt 1: Arbeitsumfeld vorbereiten	299
Schritt 2: Recherche.....	300
Schritt 3: Stilfindung	301
Schritt 4: Skizzen anfertigen	302
Schritt 5: Vektorisierung	304
Konstruktion	304
Zeichnung	308
Konvertierung	309
Schritt 6: Kolorieren	310
Schritt 7: Schattieren	313
Schritt 8: Reinzeichnung	315
Fazit	317
Ergänzende Informationen	317

KAPITEL 12

ZEICHNEN MIT PAINTER	322
Schritt 1: Schlichte Outlines.....	323
Schritt 2: Strichstärken	324
Schritt 3: Licht und Schatten	326
Schritt 4: Schraffur einfärben.....	329
Schritt 5: Zeichnung ausarbeiten	330

Schritt 6: Details ausarbeiten	333
Schritt 7: Finish	333
Abschließende Gedanken	335

KAPITEL 13

MALEN MIT PAINTER	338
Schritt 1: Outlines zeichnen	339
Schritt 2: Hintergrund anlegen	340
Schritt 3: Figur betonen	344
Schritt 4: Flächen anlegen	346
Schritt 5: Kopfpattie ausarbeiten	349
Schritt 6: Dichte erzeugen	350
Fazit	353

KAPITEL 14

UNTERWEGS MIT SKETCHBOOK	356
Schritt 1: Outlines zeichnen	357
Schritt 2: Farbige Grundierung anlegen	361
Schritt 3: Farbige Ausarbeiten der Skizze	362
Schritt 4: Die Skizze ausarbeiten	364
Fazit	367

TEIL IV **AUS DER PRAXIS**

KAPITEL 15

CHECKLISTE REINZEICHNUNG	372
Checkliste Druckdateien	373
1. Auflösung	373
2. Bildgröße	373
3. Strichstärken	374
4. Beschnitt	374
5. Ebenen auf die Hintergrundebene reduzieren.....	374
6. Kanäle und Pfade	374
7. Farbraum	375
8. Farbauftrag	376
9. Dateiformat und Kompression	377
Checkliste Web-Dateien	377
1. Auflösung	377
2. Farbraum	378
3. Dateiformat und Kompression	379
Fazit	379

KAPITEL 16	
KREATIV UND PRODUKTIV SEIN	382
Ideen und Wirklichkeit	382
Bildideen finden	382
Ideen vernetzen	385
Vorlagen verwenden	386
Wann ist ein Bild fertig?	390
Kreative Gewohnheiten	395
Üben Sie täglich	396
Führen Sie ein Skizzenbuch	397
Veröffentlichen Sie!	398
Vollenden Sie Ihre Bilder	398
Improvisieren Sie!	399
Weitere kreative Gewohnheiten	400
Die dunkle Seite	401
Innere Widerstände und Zweifel	401
Vergleichen Sie sich nicht mit anderen Künstlern	402
Denken Sie nicht zu viel über »Stil« nach	403
Denken Sie nicht zu viel über »Talent« nach	403
Geduld und Perfektionismus	404
Feedback	404
Feedback von Kollegen	405
Feedback von Kunden	406
Das Feedback moderieren	406
Sich selbst Feedback geben	407
Publizieren	408
Ihr Portfolio	409
Gängige Internet-Plattformen	411
Die eigene Homepage	414
Spannende und nützliche Software	416
SketchUp	416
Alchemy	416
ZBrush	417
PureRef	417
Fazit	418
Ergänzende Informationen	420
Danksagung	422
Über den Autor	423
Die in diesem Buch vertretenen Künstler	424
Index	426