

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДИЗАЙНА ОБЪЕКТОВ В КАЗУАЛЬНОЙ ГРАФИКЕ

Чернов Данила, 2d художник

Жанр: тайм-менеджмент, AppStore: 4,7, Google Play: 4,5, Количество установок: 10+ млн.

Дизайн казуальной графики. Что это?

Казуальная графика – это мультяшная, сильно стилизованная графика, словно бы из мира игрушек.

Можно так же определить её, через то, чем она не является, а именно, хардкорной графикой, т.е. графикой с реалистичными пропорциями, с большим количеством деталей и фактур, графикой выглядящей реалистично, иногда даже фотореалистично.

Top Grossing iPhone - Games

UNITED STATES

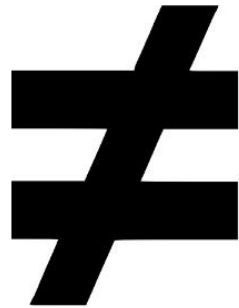
#	FREE	PAID	GAME
1	-	-	 Candy Crush Saga
2	-	-	 Fortnite
3	-	-	 Toon Blast
4	-	-	 Clash of Clans
5	-	-	 DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE
6	-	-	 Golf Clash
7	-	-	 ROBLOX
8	-	-	 Matchington Mansion
9	-	-	 DRAGON BALL LEGENDS
10	-	-	 Homescapes
11	-	-	 Pokémon GO
12	-	-	 PUBG MOBILE
13	-	-	 Slotomania™ Vegas Casino Slots
	-	-	 Game of Thrones: Conquest™

Слева представлен график самых зарабатывающих игр для iPhone.

Из 50 верхних строчек только у 8 проектов относительно хардкорная графика (причем это в основном симуляторы), остальные проекты выполнены скорее в казуальной стилистике.

Казуальная графика интересна людям, так как нам нравятся мульттики, игрушки и яркие необычные миры сильно отличающиеся от нашего.

В казуальном дизайне все должно быть просто, но не в том смысле, что примитивно, а в том, что должно быть отброшено все лишнее и оставлена суть — выявлены наиболее характерные черты.

ТРЕУГОЛЬНИК ВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА СКОТТА МАККЛАУДА

Визуализировать место казуальной графики в какой-то понятной системе координат, нам поможет Скотт Макклауд со своей книгой "Понимание комикса".

В ней есть схема -треугольник визуального искусства, и его три вершины.

АБСТРАКЦИЯ

абстрактная красота,
чистая выразительность

СИМВОЛ

представление
об объекте,
условное обозначение,
знак

РЕАЛИЗМ

фотография, фотореалистичность

В нашем случае этими вершинами будут: **реализм**, **абстракция** и **символ**.

Каждое изображение можно попробовать оценить по тому, насколько оно тяготеет к одной из его вершин.

Попробуем оценить ряд изображений, согласно этой системе координат и найти их место на схеме.

АБСТРАКЦИЯ
абстрактная красота,
чистая выразительность

СИМВОЛ
представление
об объекте,
условное обозначение,
знак

РЕАЛИЗМ
фотография, фотореалистичность

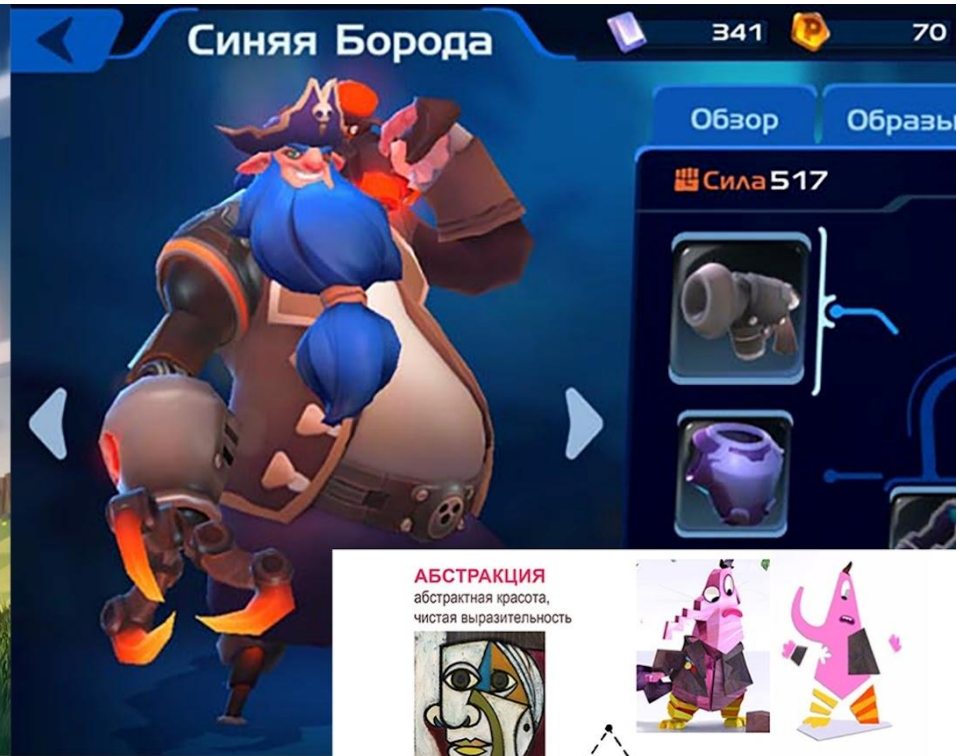
АБСТРАКЦИЯ
абстрактная красота,
чистая выразительность

РЕАЛИЗМ
фотография, фотореалистичность

СИМВОЛ
представление
об объекте,
условное обозначение,
знак

АБСТРАКЦИЯ
абстрактная красота,
чистая выразительность

АБСТРАКЦИЯ
абстрактная красота,
чистая выразительность

РЕАЛИЗМ
фотография, фотореалистичность

СИМВОЛ
представление
об объекте,
условное обозначение,
знак

РЕАЛИЗМ
фотография, фотореалистичность

СИМВОЛ
представление
об объекте,
условное обозначение,
знак

Stick Fighter

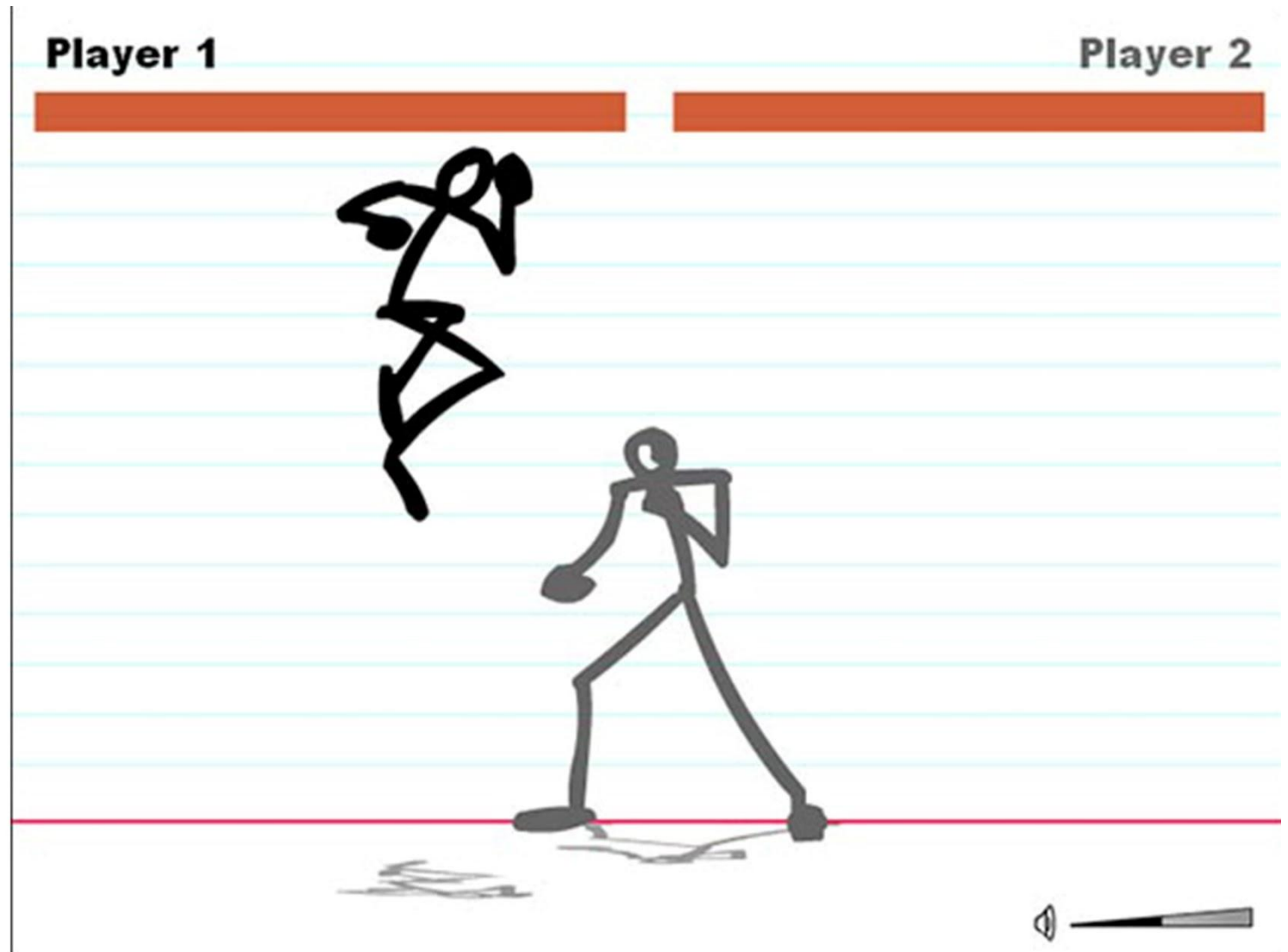
АБСТРАКЦИЯ
абстрактная красота,
чистая выразительность

СИМВОЛ
представление
об объекте,
условное обозначение,
знак

РЕАЛИЗМ
фотография, фотореалистичность

АБСТРАКЦИЯ

абстрактная красота,
чистая выразительность

СИМВОЛ

представление
об объекте,
условное обозначение,
знак

РЕАЛИЗМ

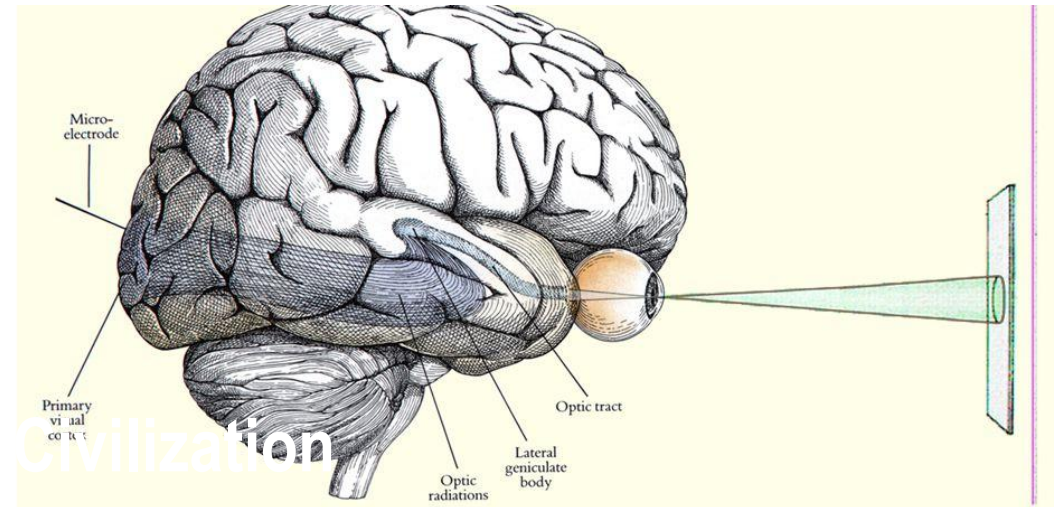
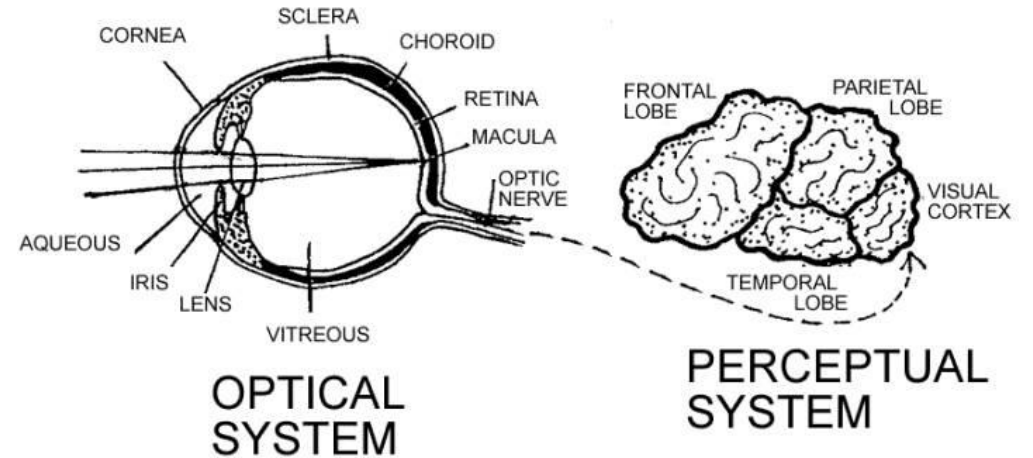
фотография, фотореалистичность

СЕНСОРНЫЕ И ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТРУКТУРЕ ВОСПРИЯТИЯ

Глаза (сенсоры) воспринимают информацию из окружающего мира, но именно мозг её интерпретирует и «показывает» сознанию, в этом и заключается перцептивный процесс.

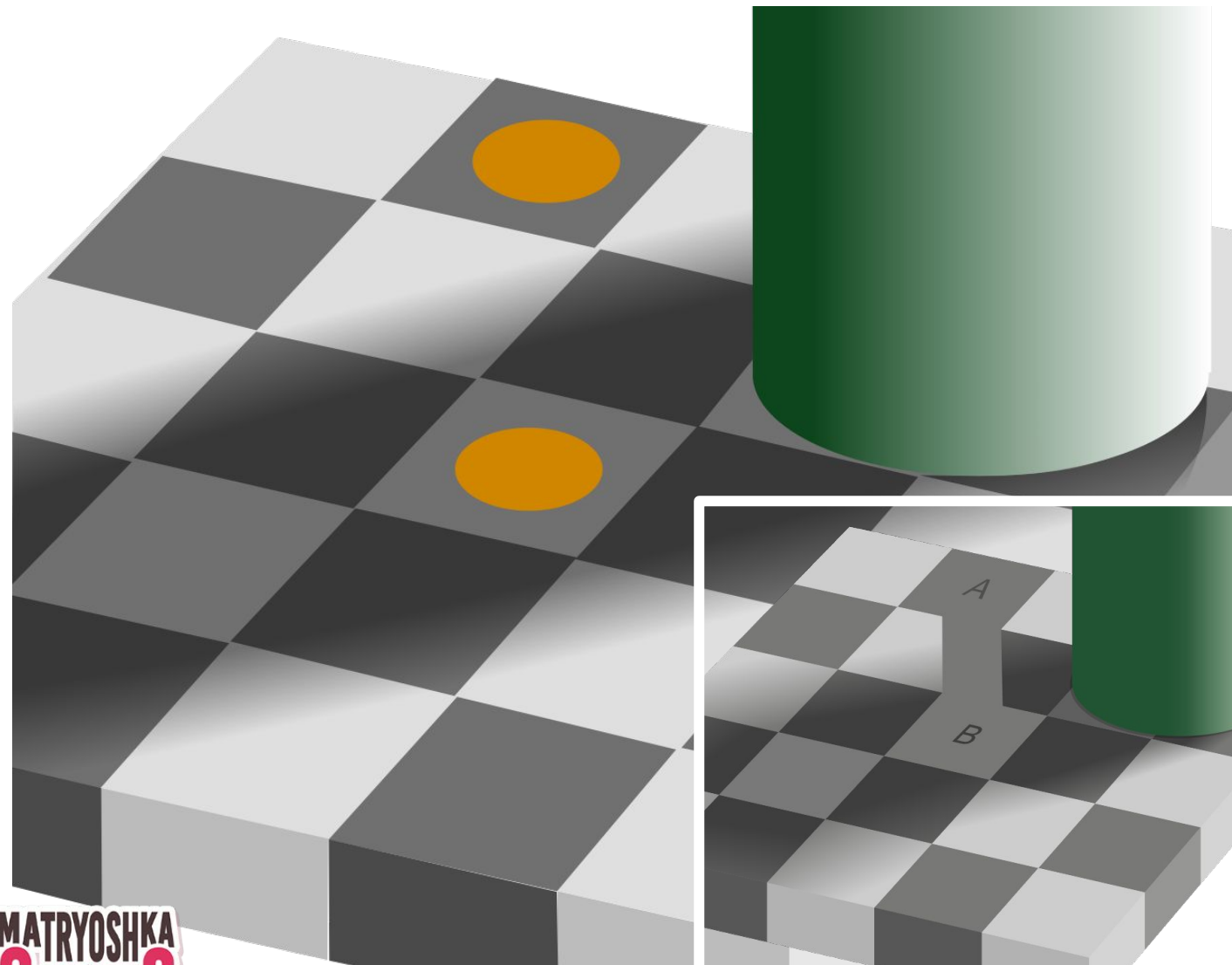
Мы не можем просто создавать изображения основываясь на физике света. Нам всегда необходимо учитывать особенности восприятия.

Существует разница между тем, что восприняли наши сенсоры, и что мы действительно увидели.

Известно множество эффектов связанных с перцептивными процессами, некоторые из них называют обманом зрения.

Пример иллюзии восприятия цвета Адельсона

На самом деле, выделенные квадраты одинаково серые. Но нам кажется, что это не так и один квадрат темнее другого.

Мы наглядно видим, что воспринимают наши глаза-сенсоры, и что «показывает» нам мозг.

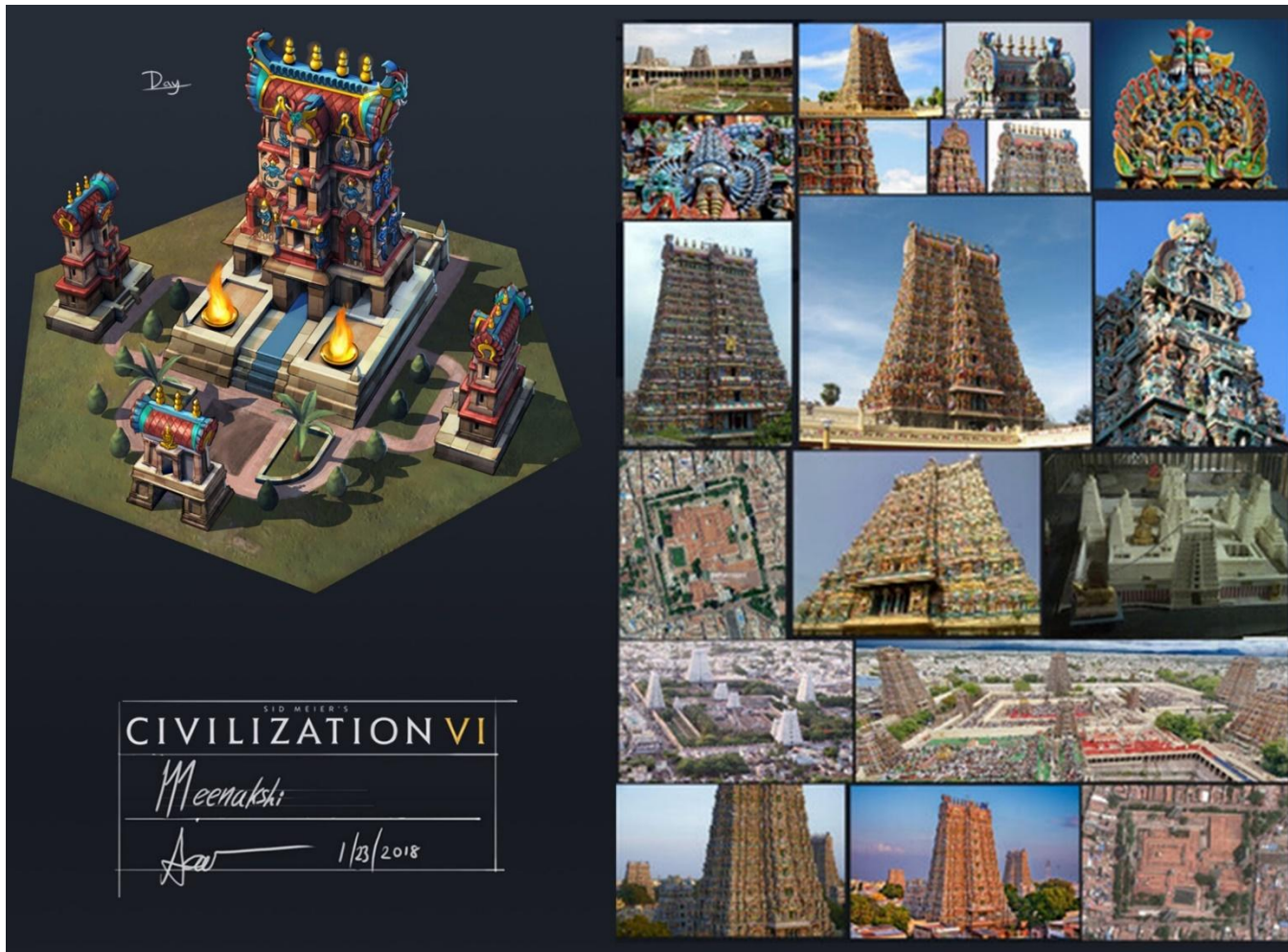

Любое изображение на плоскости —
оптическая иллюзия.

Каждый художник — иллюзионист.

Мы обманываем зрителя и себя, и в итоге
видим вместо кучки пикселей - трехмерные
объекты, вместо краски на холсте -
произведения искусства. Для этого мы
пользуемся особыми приемами.

Подобные приемы есть и в разработке
дизайна, и при работе с определенной
стилистикой.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Референсы — изображения, на основе которых вы будете разрабатывать образ будущего объекта.

Две категории:

- референсы по технике рисовки и степени стилизации
- референсы на внешний вид и структуру объекта.

Их размещают на одном листе в рефборды.

Казуальная графика — это очень общее и широкое понятие, в которое входит большое количество стилей.

Не бывает просто «казуальной графики» или просто «казуального дизайна». Всегда это будет какая-то особенная «казуальность» с её характерными отличиями.

ИЗВЕСТНЫЕ ПРИЕМЫ КАЗУАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

1. Степень стилизации (утрированности)
2. Динамика формы
3. Искажение пропорций
4. Нижняя ступень детализации
5. Перспектива и ракурс
6. Работа с детализацией
7. Тип рендера
8. Композиция

1. Степень стилизации (утрированности)

Overwatch

HOTS

Brawl Stars

Определитесь со степенью утрированности в целом. Можно использовать для этого треугольник искусства Макклауда.

Overwatch - более реалистичные пропорции;
HOTS - утрированные (большие ноги, руки, оружие и т.д.);
Brawl Stars – сильная стилизация (сильное искажение анатомии, больше похож на игрушку).

2. Динамика формы

1. Геометрические примитивы – выпуклые, вогнутые, скошенные, сквадраченные, скругленные.
2. Работа с углами объектов.
3. Повторение форм в дизайне.

3. Искажение пропорций

Megan Egglesden

Разница пропорций между объектами снижается.

Мелкие объекты увеличиваются, крупные могут стать меньше. (копье рыцаря и его конь, размеры домиков по отношению к деталям).

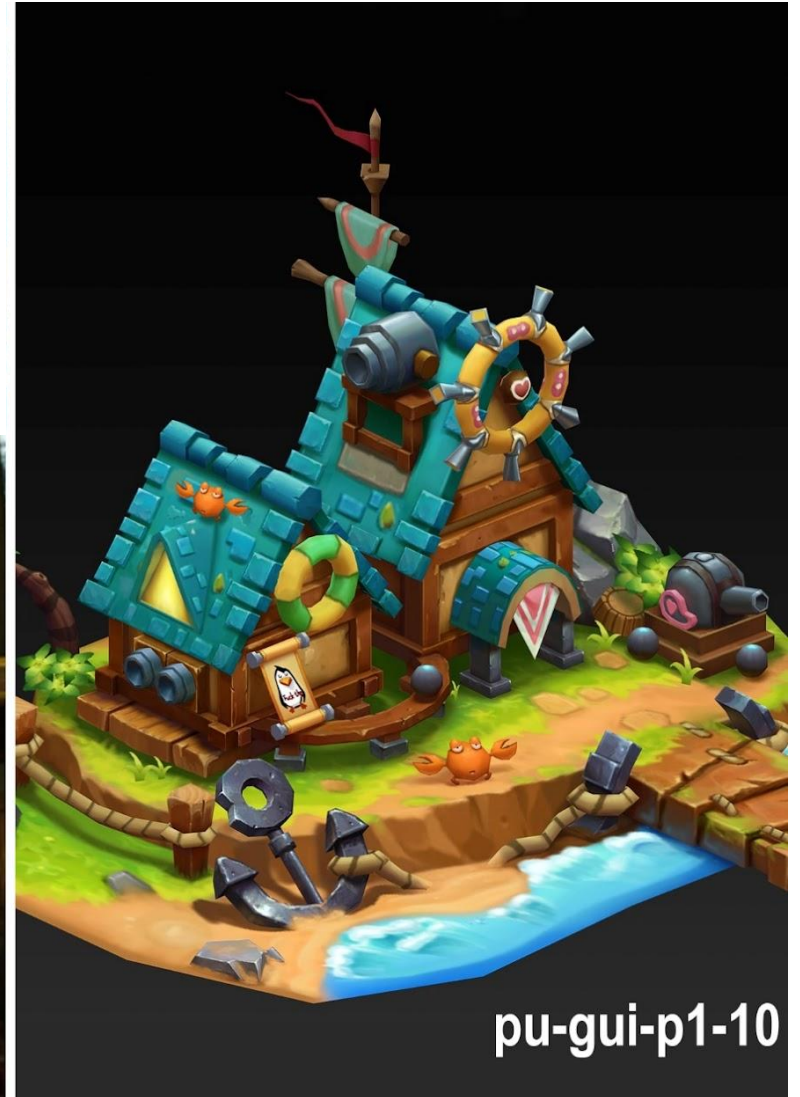
4. Нижняя ступень детализации

Не делаем объекты меньше определенного размера.

Увеличиваем слишком мелкие объекты, до минимально допустимого.

LEGO Harry Potter

pu-gui-p1-10

5. Перспектива и ракурс

Есть ли искажение перспективы и каково оно?

Обычно ракурс подчеркивает игрушечность (вид сверху).

Стилизованная перспектива и намеренное искажение.

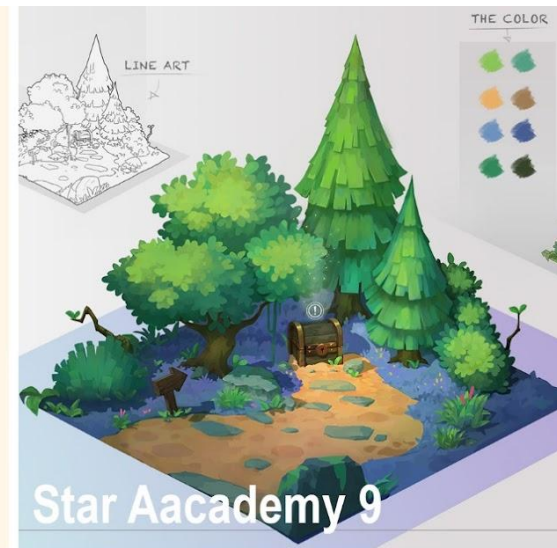

6. Работа с детализацией

King of Thieves

Rudy Siswanto

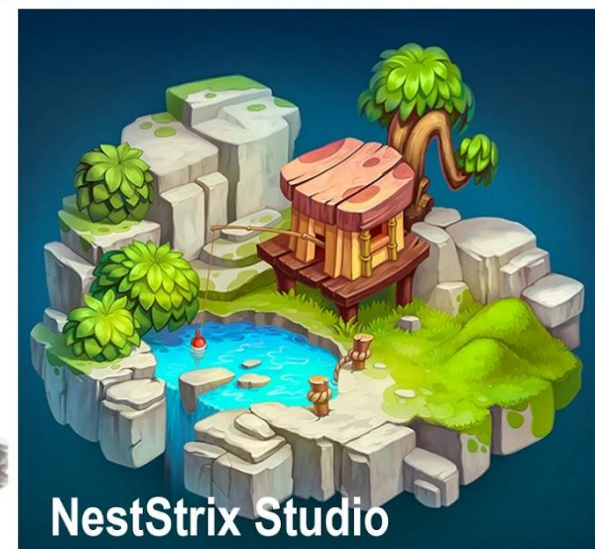

Star Academy 9

Три способа детализации:

1. Объединение мелких деталей в единую форму
2. Укрупнение мелкое и сокращаем количество
3. Частичная детализация

NestStrix Studio

7. Тип рендера

Определить, как технически
сделано изображение:

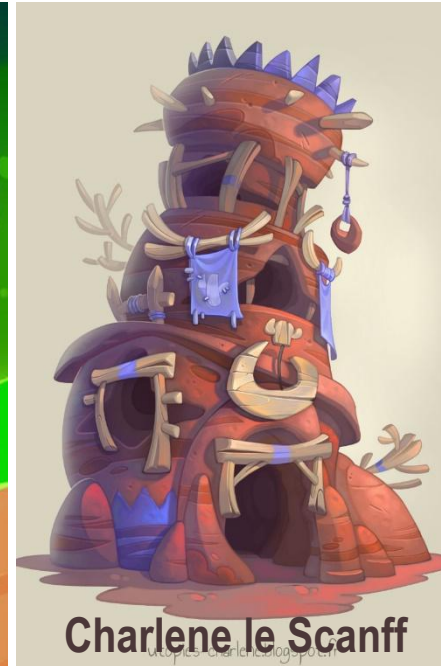
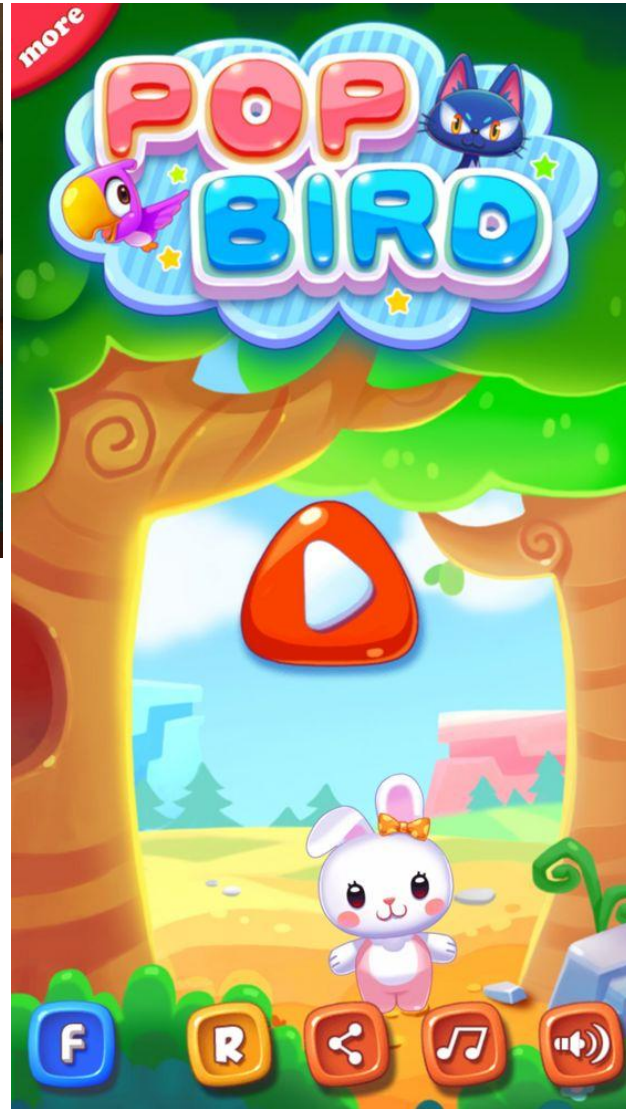
Оставлен ли лайн или контур?

Есть ли шум в цвете или цвет чистый?

Есть ли следы от кистей?

Использовался ли вектор?

Какова цветовая гамма?

Charlene le Scanff

Hong SoonSang

Sam Nielson

8. Композиция

Выведение элементов на силуэт и работа от контура объекта.

Правило разнообразия — величина объектов и промежуток между ними — не одинаковы.

Большое/Среднее/Малое или 60/30/10.

Пример анализа. Чем казуальный топор отличается от реалистичного?

Реконструкция средневекового топора, тип VIII на древке по типологии А.Н. Кирпичникова. Русь, Прибалтика. V - XI века

Пример топора, выполненного в «казуальной» стилистике.

Еще раз пройдемся по пунктам:

1. Степень стилизации (утрированности)
2. Динамика формы
3. Искажение пропорций
4. Нижняя степень детализации
5. Перспектива и ракурс
6. Работа с детализацией
7. Тип рендера
8. Композиция

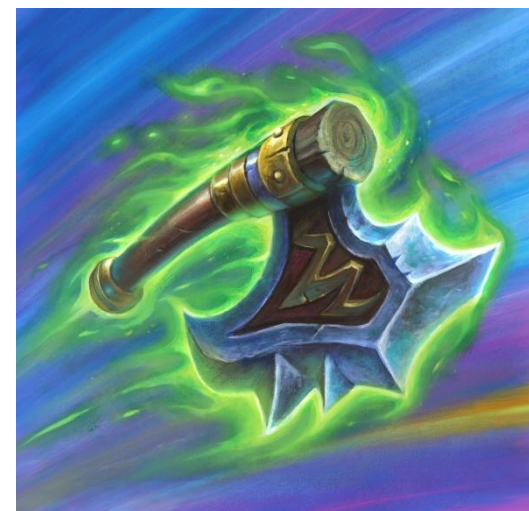
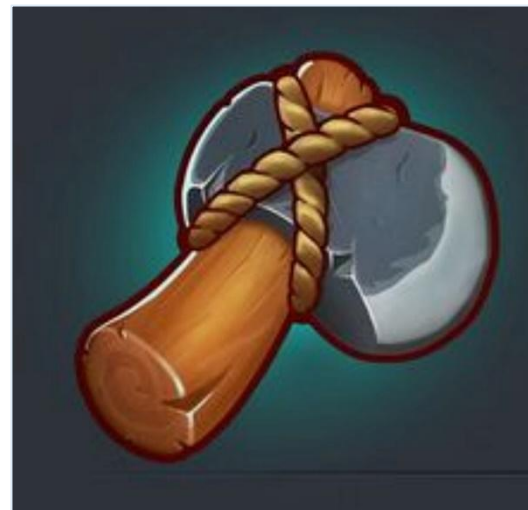
Разница заметная. Особенно в пропорциях. Почему так?

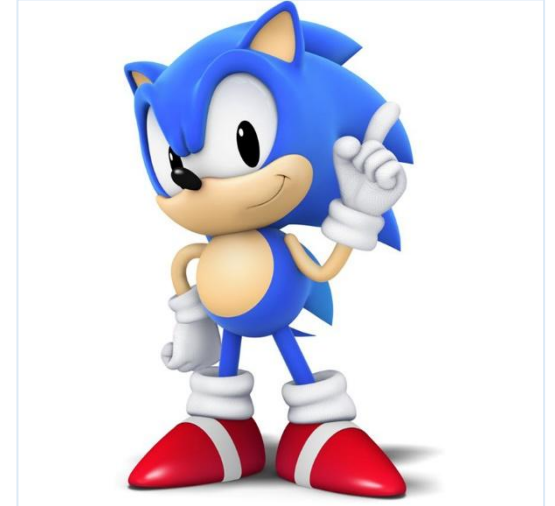

Румянец на щеках имеет большой психологический вес и социальную значимость. Поэтому даже дети рисуют румянец на лицах, игнорируя такие важные понятия, как анатомия или тени.

По этой же причине и лезвие на предыдущем слайде топора может быть настолько большим.

Примеры казуальных топоров

В дизайне персонажа наибольший эмоциональный вес у лица и головы, именно они и становятся крупнее.

Кисти рук так же часто увеличивают, так как они важны для передачи эмоций жестами.

Что имеет наибольший эмоциональный вес у сундука и является его характерной особенностью?

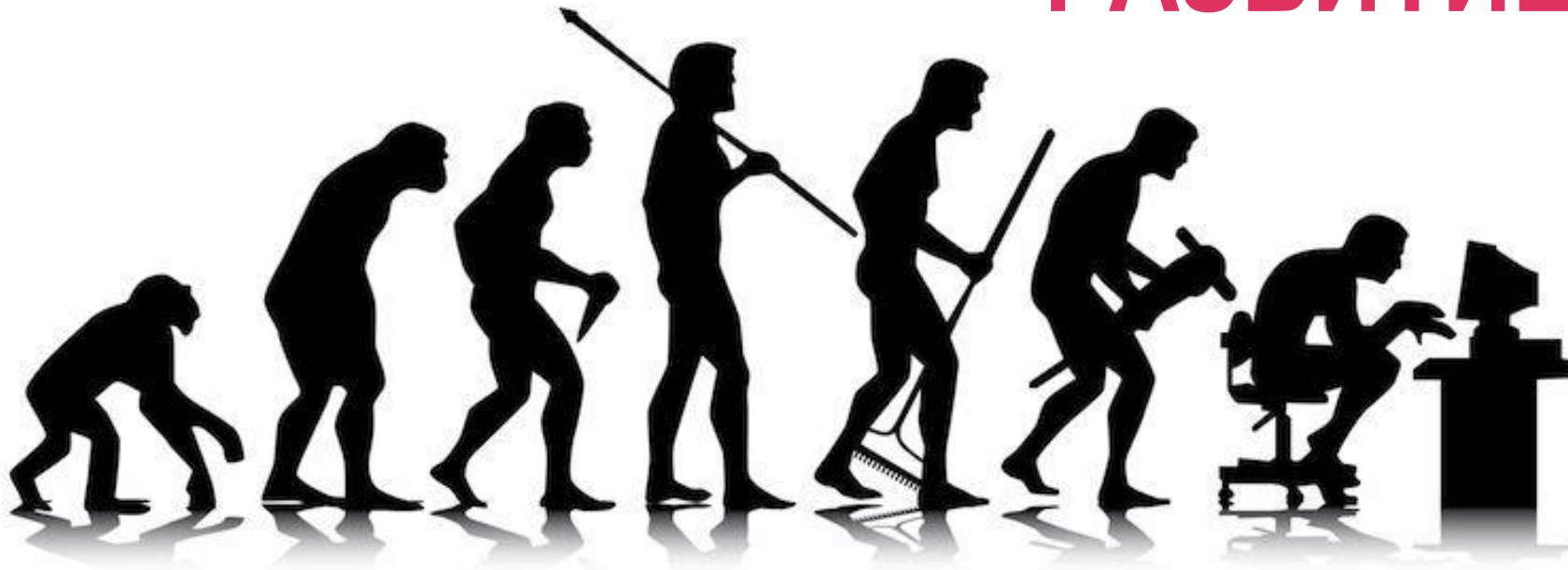
Сундук - это предмет про прочность и надежность. Показываем эти характеристики, увеличивая элементы каркаса и делая их утрированно большой толщины, а так же при помощи увесистого замка.

Можно попробовать выявить характерные черты объектов, через вопросы о том, что характеризует объект как «хороший» или «плохой»?

Персонажи и более сложные объекты

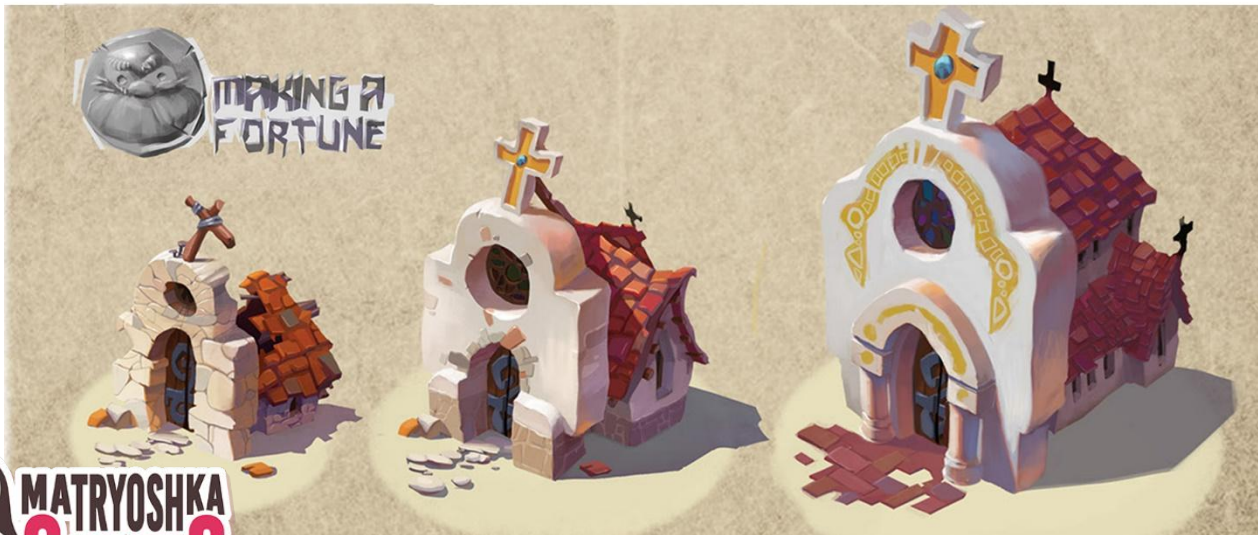

РАЗВИТИЕ ДИЗАЙНА

Одна из самых частых задач встречающихся в разработке игровой графики — это показать развитие целого ряда объектов.

Самый простой пример — upgrade предметов снаряжения персонажа. Сюда же относятся и апгрейды различных домиков.

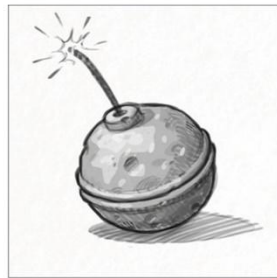

Какие моменты тут следует учесть:

1. Технические ограничения.
2. Идентификация и преемственность.
3. Общее количество шагов улучшений предмета.
4. Тип прогрессии.

Суть в том, что всегда остается некий общий силуэт — условная база, но при этом меняются пропорции форм и добавляются новые элементы.

BREAKAWAY

Концепт прогрессии бомбы, для игры BREAKAWAY.

Тип прогрессии — «опасность бомбы».

Основа – шар. Преимственность базовой формы сохраняется.

Чем больше улучшений, тем больше сам шар, и тем острее и активнее выпирают из него шипы – бомба становится опаснее.

Очень просто и очень эффективно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Любой дизайн, в том числе игровой — это прежде всего **размышление и анализ** + использование известных вам уже конкретных приемов и техник.

Следует определиться с критериями, проанализировать референсы и нужную стилистику, а затем шаг за шагом, поэтапно, от общего к частному выковать нужный дизайн.

Спасибо за внимание, и удачи на творческом пути!

1. «Секреты дизайна в рисовании», YouTube канал Smirnov School
2. «Понимание комикса», Скотт Маклауд
3. Серия стримов о казуальной графике, Вера Величко
4. «Ни дня без кисти», Кэрол Марин
5. «Искусство Иллюстрации», Эндрю Лумис
6. Ctrl+Paint Concept Art Starter Kit
7. YouTube канал Vitaliy Ivlev, Виталий Ивлев
8. Серия статей о концепт-арте, Пол Ричардс