

Содержание

От партнера издания	8
Предисловие	10
От автора	12
О мотивации, или Зачем нужны творческие проекты	18
Советы Джулии Кэмерон	21
Мотивация	23
Цели	29
Ритуалы	32
Где взять время для новых ритуалов?	37
Что такое артбук и чем он может быть полезен	40
Что говорят критики	42
Эскизные блокноты	42
Развороты без смысла	45
Женское творчество?	47
Терапия творчеством	51
Терапия творчеством: что полезно о ней знать	55
Вспомнить все	56
Творческие блокады	57
Некоторые способы раскрепощения	58
Развитие фантазии	60
Задание 1. Рисование с натуры	61
Задание 2. Цветовые коллажи	62
Задание 3. Нарращивание деталей в изображении	63
Задание 4. Природный алфавит	64
Задание 5. Найденыши	66
Задание 6. Комбинирование предметов	68
Задание 7. Доморощенный Андерсен	68
Задание 8. Скрещивание	69
Задание 9. Книги по искусству	70
Задание 10. Рисование по неоднородному фону	71
Обмануть страх чистого листа	72
Зарубки на память	78

Все, что нужно знать, чтобы создать свой артбук	86
Выбор индивидуальной темы	87
Рисованные артбуки	87
Проект 365	92
Дневник путешественника	98
Дневник художника и иллюстратора	104
Скрапбук	106
Экспериментальные странички	114
Полцарства за план	116
Тематические блокноты	118
Бумага и блокноты	121
На что обращать внимание при выборе бумаги	122
Альбомы фабричного производства, старые книги и тетради	125
Блокноты своими руками	130
Угловое крепление	130
Кольцевое крепление	132
Лепорелло — книга в виде гармошки	133
Самодельные тетради	136
Классический книжный переплет	137
Инструменты и материалы	160
Материалы для рисования	160
Материалы и инструменты для работы с тканью и бумагой	176
Штемпели	179
Заготовки для коллажей и другие материалы	189
О способах крепления материалов	198
Клей	199
Точечная проклейка	200
Фотоуголки	201
Скрепкосшиватель	204
Машинная строчка или ручной шов?	205
Универсальный дырокол-щипцы для установки люверсов	206
Зажимы для конвертов	207
Зажимы для бумаги	208
Канцелярские скрепки	209
Бумажная клейкая лента для малярных или художественных работ	210
Скотч и другие виды клейкой ленты	211
Выбор цвета	212

Композиция	220
Оформительство или все-таки творчество?	220
Что такое композиция?	221
Равновесие форм и контрастов по Иттону	222
Приемы профессиональных дизайнеров	225
Золотое сечение	228
Вестерн, манга и эффекты кадрирования	229
Графическая новелла, или Эффект комикса	234
Типографика	236
Разновидности коллажа	245
Гербарии	253
Рабочее место	257
Примеры пошагового создания разворотов	262
Разворот с элементами типографики	264
Аппликация-инкрустация	267
Вторая жизнь ненужных рисунков	273
Как спасти неудавшийся разворот	276
Бумагокручение и псалиграфика	280
Акриловая лессировка	287
Эффект потертости	293
Дорожный блокнот	300
Эскизный блокнот	309
Тетрадь создана. Что дальше?	312
Советы по презентации артбуков	314
Как сделать красивые снимки своих работ	316
И все-таки: практическое применение	318
Подводя итоги	320
Источники и ресурсы	322
Именной указатель	324
Слова благодарности	326
Об авторе	328