

Anime Drawing Kit · Trousse de dessin pour animés

SHONEN EDITION · ÉDITION SHONEN

TABLE OF CONTENTS . TABLE DES MATIÈRES

WHAT IS SHONEN? · QU'EST-CE QUE LE SHONEN?	1		
WHAT IS SHONEN? · QU'EST-CE QUE LE SHONEN? BASICS: FACE AND HEAD · ÉLÉMENTS DE BASE : VISAGE ET TÊTE	2		
UNDERSTANDING DIFFERENT ANGLES · COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS ANGLES			
DRAWING FROM DIFFERENT ANGLES DESSINER SOUS DIFFÉRENTS ANGLES			
ILLUSTRATING HAIR · ILLUSTRER LES CHEVEUX			
HAIRSTYLE SHOWCASE · PRÉSENTER DES COIFFURES ILLUSTRATING EYES · ILLUSTRER DES YEUX ADDING EXPRESSION TO EYES · AJOUTER UNE EXPRESSION AUX YEUX EXPRESSIONS · EXPRESSIONS BASICS: BODY · ÉLÉMENTS DE BASE : CORPS	8 9		
		BASICS: BODY - ANGLES AND POSING · ÉLÉMENTS DE BASE : CORPS : ANGLES ET POSES	
		FASHION AND FABRIC · MODE ET TEXTILES	12
		FASHION AND FABRIC IN PRACTICE · MODE ET TEXTILES EN PRATIQUE	13
		USING COLOR PENCILS · UTILISER DES CRAYONS DE COULEUR	
COLORING PAGES · PAGES À COLORIER	16-21		
SKETCH PAGES · PAGES DE CROQUIS (15)			

MEET THE ILLUSTRATOR VOICI L'ILLUSTRATRICE

HELLO! I'M TOFU: FREELANCE
ILLUSTRATOR SPECIALIZING IN
CHARACTER DESIGN AND BRINGING
VTUBER MODELS TO LIFE.

MANGA AND ANIME HAVE BEEN AN INTEGRAL PART OF MY LIFE SINCE CHILDHOOD; THEY SHAPED MY INTERESTS, INSPIRATIONS, AND ART STYLE. I'M DELIGHTED TO RECEIVE THE OPPORTUNITY TO ILLUSTRATE A BOOK AND PASS AROUND THE EXPERIENCE I GAINED THROUGHOUT THE YEARS.

I HOPE YOU FIND THIS BOOK USEFUL AS A PART OF YOUR ART JOURNEY.

PORTFOLIO: TOFUBUNSPF.CARRD.CO EMAIL: TOFUBUNSVT@GMAIL.COM BONJOUR! JE M'APPELLE TOFU : JE SUIS UNE ILLUSTRATRICE INDÉPENDANTE ET JE ME SPÉCIALISE DANS LA CONCEPTION DE PERSONNAGES EN PLUS DE DONNER VIE AUX MODÈLES VTUBER.

LES MANGAS ET LES ANIMÉS FONT PARTIE INTÉGRANTE DE MA VIE DEPUIS MON ENFANCE; ILS ONT FAÇONNÉ MES CHAMPS D'INTÉRÊT, MES INSPIRATIONS ET MON STYLE ARTISTIQUE. JE SUIS RAVIE QUE L'ON ME DONNE L'OCCASION D'ILLUSTRER UN LIVRE ET DE PARTAGER L'EXPÉRIENCE QUE J'AI ACQUISE AU FIL DES ANS.

J'ESPÈRE QUE VOUS TROUVEREZ CE LIVRE UTILE DANS LE CADRE DE VOTRE PARCOURS ARTISTIQUE.

> PORTFOLIO: TOFUBUNSPF.CARRD.CO COURRIEL: TOFUBUNSVT@GMAIL.COM

WHAT IS SHONEN? · QU'EST-CE QUE LE SHONEN?

Shonen is a Japanese term meaning "young boy." Shonen manga is a category of media aimed at this demographic, often featuring a male protagonist.

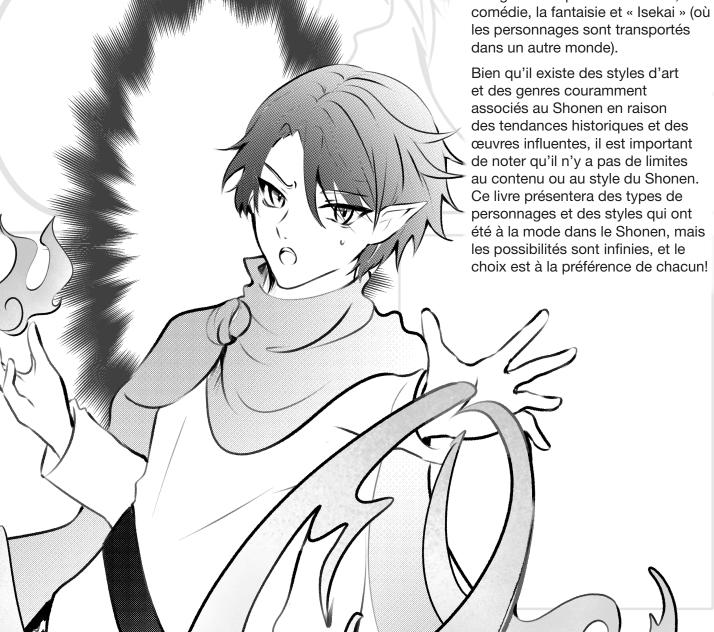
Popular genres in this category include action, comedy, fantasy, and "Isekai" (where characters are transported to another world).

While there are art styles and genres commonly associated with Shonen due to historical trends and influential works, it's important to note that there are no limitations to the content or style of Shonen. This book will feature character types and styles that have been trendy in Shonen, but the sky's the

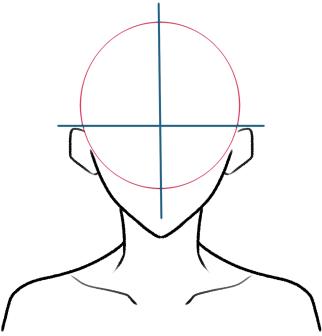
limit, and it's up to individual preference!

Shonen est un terme japonais qui signifie « jeune garçon ». Le manga Shonen est une catégorie de médias ciblant cette démographie, souvent avec un protagoniste masculin.

Les genres populaires dans cette catégorie comprennent l'action, la les personnages sont transportés dans un autre monde).

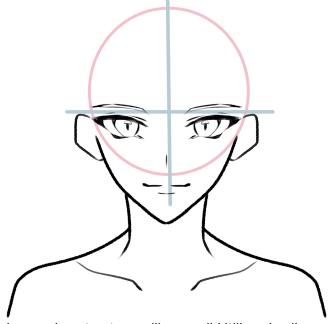

BASICS: HEAD + FACE · ÉLÉMENTS DE BASE : VISAGE ET TÊTE

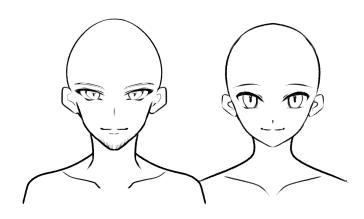
The circle is your best friend! Use horizontal and vertical guidelines within the circle to position the cheeks, chin, and facial features as shown.

Place the eyes along the horizontal guideline, adjusting their placement to suit your style.

Le cercle est votre meilleur ami! Utilisez les lignes de construction horizontales et verticales dans le cercle pour positionner les joues, le menton et les traits du visage, comme illustré.

Placez les yeux le long de la ligne horizontale, en ajustant leur positionnement selon votre style.

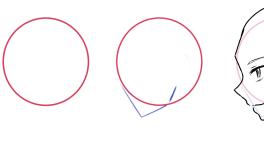
Adjusting the size and placement of features can change your character's appearance.

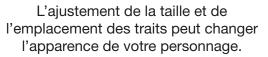
For example:

On the left, smaller eyes and an elongated face create a mature look.

On the right, larger eyes and a rounder face give a youthful vibe.

For side profiles, use the circle-and-guidelines method and add as much detail as you like!

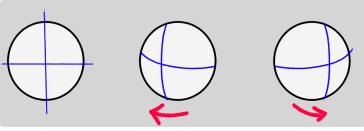

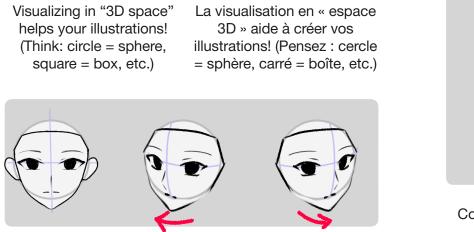
Exemple:

 À gauche, les yeux plus petits et le visage allongé créent une apparence plus mature.
 À droite, les yeux plus grands et le visage plus rond donnent une allure de jeunesse.

Pour les profils de côté, utilisez la méthode du cercle et des lignes de construction, puis ajoutez autant de détails que vous voulez!

DRAWING FROM DIFFERENT ANGLES DESSINER SOUS DIFFÉRENTS ANGLES

Imagine the head as a rotating sphere with curved guidelines for facial features. Imaginez la tête comme une sphère rotative avec des lignes de construction courbées pour les traits du visage.

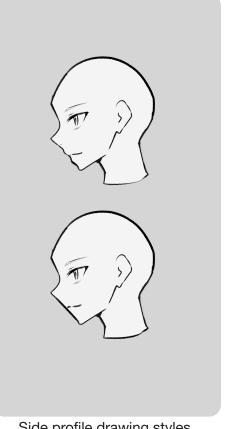

Mastering this concept of 3D visualization makes it easier to accurately place features. La maîtrise de ce concept de visualisation 3D facilite le positionnement précis des traits.

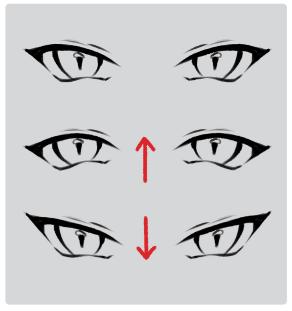

Detailed head construction. Construction détaillée de la tête.

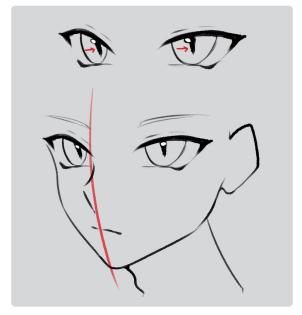
Side profile drawing styles. Styles de dessin de profil de côté.

UNDERSTANDING DIFFÉRENT ANGLES COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS ANGLES

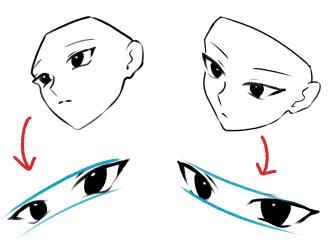
Note how the curve of the eyes and lashes align with the angle. As the head turns left, the irises and pupils (in blue) shift to the right, while the highlights stay in place for a more realistic 3D effect.

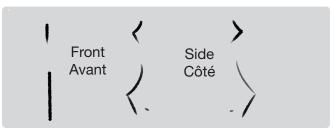
Note how the farthest eye appears narrower to imply distance and slightly curves to account for the brow and bone structure.

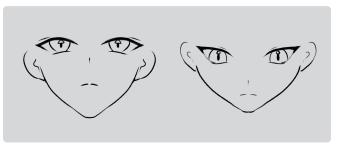

Notez comment la courbe des yeux et des cils s'aligne avec l'angle. Lorsque la tête tourne à gauche, les iris et les pupilles (en bleu) se déplacent vers la droite, tandis que les reflets restent en place pour un effet 3D plus réaliste.

Remarquez comment l'œil le plus éloigné semble plus étroit pour suggérer la distance et s'arrondit légèrement pour tenir compte du sourcil et de la structure des os.

Note the positioning of the features (eyes, nose, mouth) along the sphere guidelines.

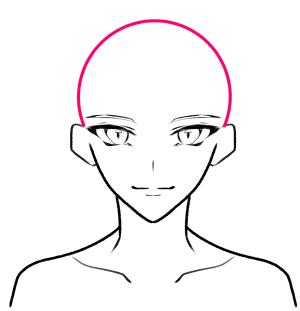
Anime noses are often very simple, sometimes so small they're nearly invisible. The shape is more visible in side profiles.

Notez le positionnement des caractéristiques (yeux, nez, bouche) le long des lignes de construction de la sphère.

Les nez dans les animés sont souvent très simples, parfois ils sont si petits qu'ils sont presque invisibles. La forme est plus visible dans les profils de côté.

4

ILLUSTRATING HAIR · ILLUSTRER LES CHEVEUX

The red line marks the top of the head, with the hair drawn slightly higher. Exaggerated proportions are common in anime styles!

La ligne rouge marque le haut de la tête, et les cheveux sont légèrement plus hauts. Les proportions exagérées sont courantes dans les styles que l'on trouve dans les animés!

Tip: For a flowing, visually appealing look, vary the thickness of the strands. Use light, confident wrist strokes to capture the hair's lightness.

It helps to divide the hair into three or four sections: bangs (or side bangs), side hair, and back hair.

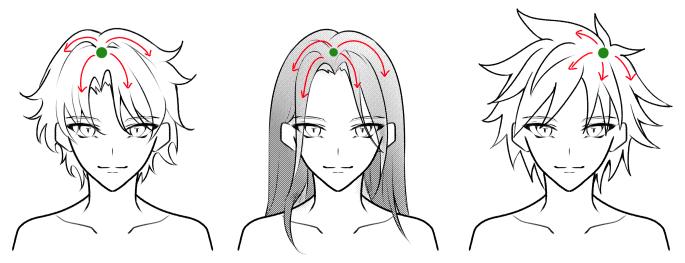
Conseil : Pour une allure fluide et visuellement attrayante, variez l'épaisseur des mèches. Faites des mouvements légers et confiants du poignet pour rendre la légèreté des cheveux.

Cela aide à diviser les cheveux en trois ou quatre sections : les franges (ou les franges latérales), les cheveux latéraux et les cheveux à l'arrière.

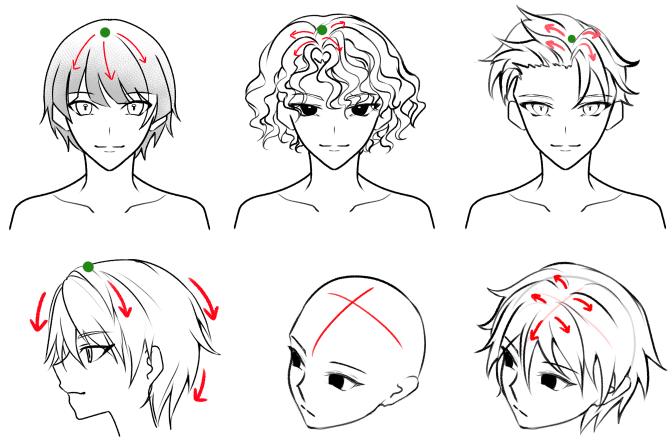
Same hairstyle, different art stylization. Même coiffure, style artistique différent.

HAIRSTYLE SHOWCASE · PRÉSENTER DES COIFFURES

It helps to think about how style or gravity affect the direction and flow of hair.

Il est bon de réfléchir à la façon dont le style ou la gravité influencent la direction et le mouvement des cheveux.

A single point is not the only method of guiding hair direction. In this case, a whole line is used, which is especially helpful for angles where the top of the head is visible.

Un seul point n'est pas la seule méthode pour guider la direction des cheveux. Dans le cas illustré, on utilise une ligne complète, ce qui est particulièrement utile pour les angles où le haut de la tête est visible.

ILLUSTRATING EYES · ILLUSTRER DES YEUX

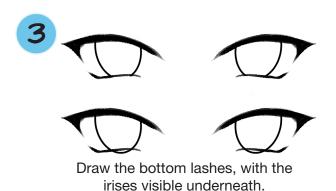
Start with the top lashes. Fill them in or outline to color later.

Commencez par les cils supérieurs. Remplissezles ou tracez-les pour les colorier plus tard.

Visualizing the full iris under the eyelids helps shape them. Irises can be round or oval.

La visualisation de l'iris complet sous les paupières aide à les modeler. Les iris peuvent être ronds ou ovales.

Dessinez les cils inférieurs, avec les iris visibles en dessous.

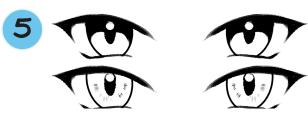

Draw in the pupils. Dessinez les pupilles.

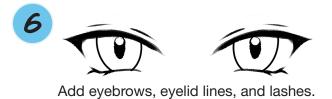
Add highlights, usually centered in the iris, but they can be anywhere or omitted.

Ajoutez des reflets, généralement centrés dans l'iris; cependant, ils peuvent être n'importe où, ou omis.

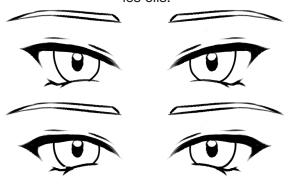

Color, shade, and style as desired.

Colorez, ombrez et placez comme vous voulez.

Ajoutez les sourcils, les lignes des paupières et les cils.

Vary the eye style from sharp to droopy.

Variez le style de vos yeux, qu'ils soient perçants ou plus tombants.

ADDING EXPRESSION TO EYES · AJOUTER UNE EXPRESSION AUX YEUX

y upbeat,

Rounded, tall eyes are popular for many upbeat, friendly Shonen protagonists!

Les yeux arrondis et grands sont populaires pour de nombreux protagonistes enjoués et sympathiques de Shonen!

Angling the top lash downward creates a sharper look.

Le fait d'incliner les cils supérieurs vers le bas crée une allure plus perçante.

A feline look is created by elongating and angling the eye—perfect for mischievous characters.

On crée une allure féline en allongeant et en inclinant l'œil, parfait pour les personnages espiègles.

Downturning the lashes create a droopy eyed appearance.

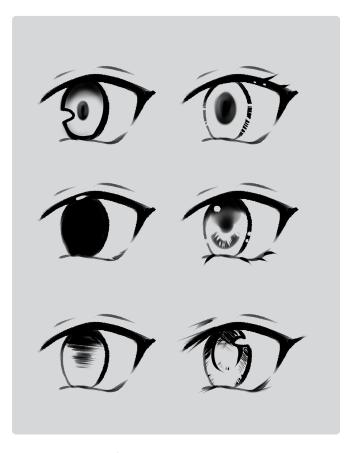
Le fait de baisser les cils crée un regard tombant.

Small irises are another common eye style in Shonen.

Les petits iris sont un autre style commun dans le Shonen.

Example of eye shading and lash styles.

Exemple d'ombres à paupières et de styles de cils.

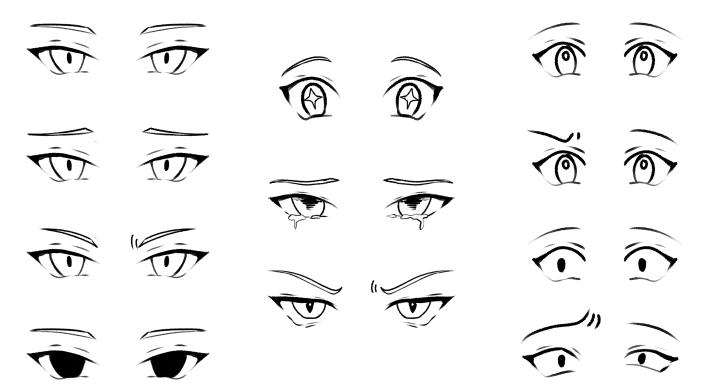

Bottom lashes vary from straight to rounded or curved upward. Lash shape also helps convey expression, like a squint when smiling. Les cils inférieurs varient de droits à arrondis ou courbés vers le haut. La forme des cils aide également à transmettre l'expression, comme le léger plissement des yeux lorsque l'on sourit.

EXPRESSIONS · EXPRESSIONS

Brows are essential for expressions! Leaving out pupils and eye highlights is a stylistic choice that can convey drab, dead-eyed emotions or enhance character design.

In complement to brows (or for characters with lack of brows), adjust eye details like upper lash height, tears, etc., to convey mood more strongly.

Les sourcils sont essentiels pour les expressions! Ne pas inclure de pupilles ou de reflets des yeux est un choix stylistique qui peut transmettre des émotions ternes et des yeux sans vie, ou bien améliorer la conception des personnages.

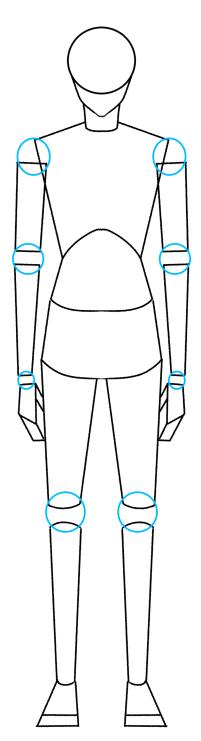
En complément des sourcils (ou pour les personnages sans sourcils), ajustez les détails des yeux comme la hauteur des cils supérieurs, les larmes, etc., pour renforcer l'expression du visage.

Hand gestures, angles, body poses, and action marks can also emphasize the character's mood and add dynamics.

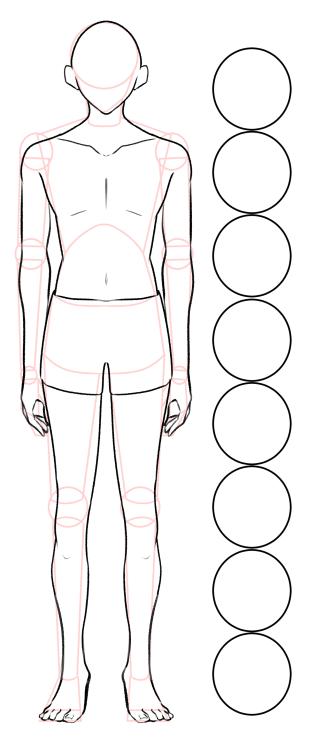
Les gestes des mains, les angles, les postures du corps et les marques d'action peuvent également accentuer l'humeur du personnage et ajouter du dynamisme.

BASICS: THE BODY • ÉLÉMENTS DE BASE : LE CORPS

Use guidelines and shapes to block out proportions and draft the figure. From there, it becomes easier to add the "flesh" and details of the body.

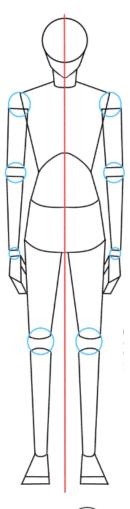
For teen and adult characters, aim for about 8 head sizes, though it's up to your design style.

Utilisez des lignes de construction et des formes pour esquisser les proportions et dresser le croquis de la silhouette. De là, il devient plus facile d'ajouter la « corpulence » et les détails du corps.

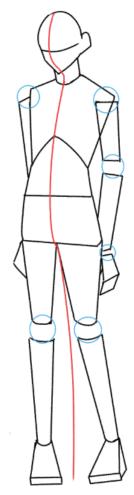
Pour les personnages adolescents et adultes, visez environ 8 fois la taille de tête, bien que ce soit à votre goût.

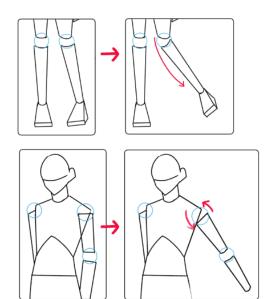
BASICS: BODY - ANGLES AND POSING ÉLÉMENTS DE BASE : LE CORPS - ANGLES ET POSES

Like with head angles, use a central line that curves along the axis to visualize angles.

Comme pour les angles de la tête, utilisez une ligne centrale qui se courbe le long de l'axe pour visualiser les angles.

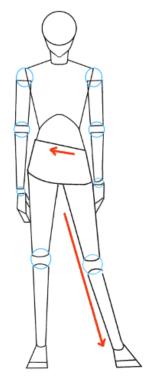

Think of the blue circles as sockets where the limbs are attached at the joints—they can be rotated and angled.

Considérez les cercles bleus comme des cavités où les membres sont reliés aux articulations; ils peuvent être tournés et inclinés.

Tilts, diagonals, and triangular spaces add dynamics and personality to a pose.

Dynamic poses and angles become easier when simplified. The goal is to establish clear groundwork before adding details.

Les inclinaisons, les diagonales et les espaces triangulaires ajoutent du dynamisme et de la personnalité à une pose.

Les poses et les angles dynamiques deviennent plus faciles lorsqu'ils sont simplifiés. L'objectif est d'établir des bases claires avant d'ajouter des détails.

FASHION AND FABRIC . MODE ET TEXTILES

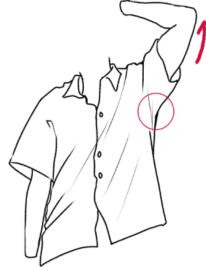
Light, loose fabric Tissu léger et ample

Thick fabric Tissu épais

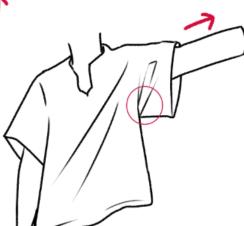

Form-fitting fabric Tissu moulant

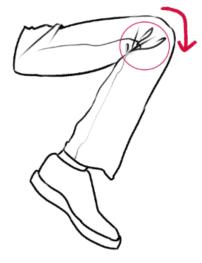
Fabric is pulled at tension points (marked by blue circles), caused by actions like bending and lifting limbs.

Le textile est tiré aux points de tension (marqués par des cercles bleus), causés par des actions comme plier et lever les membres.

In this example, the shirt fabric drapes over the arm, with folds lifting diagonally toward the raised arm.

Dans cet exemple, le textile de la chemise se drape sur le bras, les plis se soulevant en diagonale vers le bras levé.

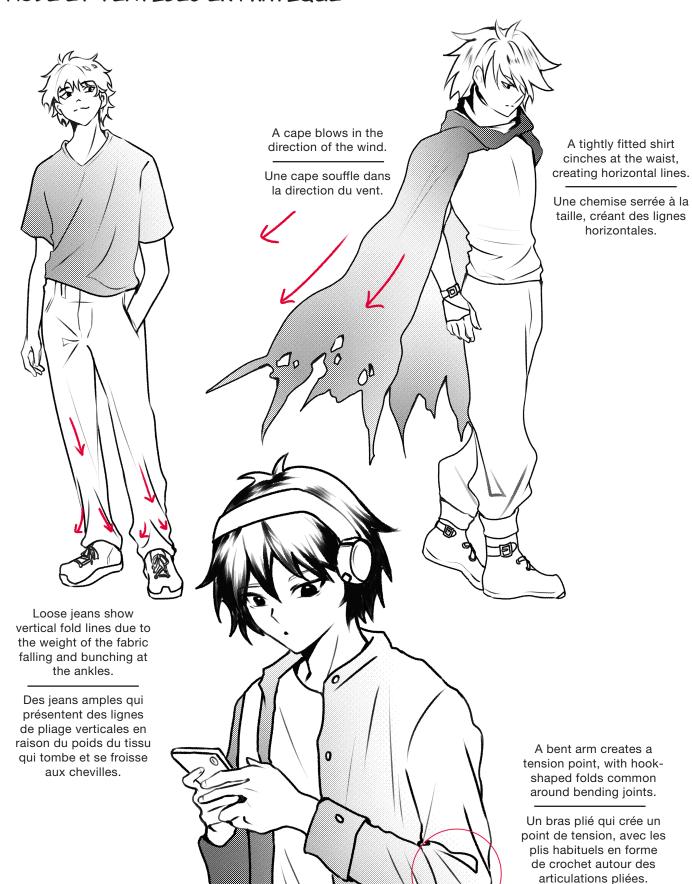
A bent knee creates a tension point, resulting in many folds in the fabric.

Un genou plié crée un point de tension, ce qui entraîne de nombreux plis dans le tissu.

Common types of folds Types courants de plis

FASHION AND FABRIC IN PRACTICE MODE ET TEXTILES EN PRATIQUE

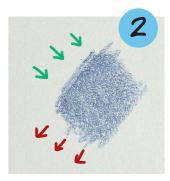

USING COLOR PENCILS · UTILISER DES CRAYONS DE COULEUR

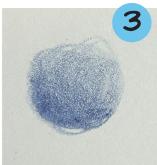
Use pressure to layer and adjust opacity.

Exercez une pression pour superposer et ajuster l'opacité.

Vary stroke directions for a grainier look and to fill space, as shown.

Variez les directions des traits de crayon pour un look plus granuleux et pour remplir l'espace, comme illustré.

Use circular motions for smooth transitions and gradients!

Utilisez des mouvements circulaires pour des transitions et des dégradés en douceur!

Experiment with layering different colors to create depth, even with a limited palette.

Essayez de superposer différentes couleurs pour créer de la profondeur, même avec une palette limitée.

First, start with the skin, leaving some areas blank or lightly colored to create gradients and show lighting. Pay attention to darker areas like shadows under the bangs. Next, lay down the base color for the rest of the illustration.

Commencez par la peau, en laissant certaines zones vides ou légèrement colorées pour créer des dégradés et montrer l'éclairage. Portez attention aux zones plus sombres, comme les ombres sous les franges. Ensuite, appliquez la couleur de base sur le reste de l'illustration.

Add depth and shadows to the skin by using colors beyond the base. For example, peach skin can be enhanced with touches of blue, red, and orange for more vibrancy and depth.

Ajoutez de la profondeur et des ombres à la peau en utilisant des couleurs au-delà de la couleur de base. Par exemple, la peau de pêche peut être rehaussée par des touches de bleu, de rouge et d'orange pour plus d'éclat et de profondeur.

USING COLOR PENCILS · UTILISER DES CRAYONS DE COULEUR

Shade the hair using the same brown as the base, refining it with hints of blue and black.

Shirt folds are shaded with the same red as the base, with added blue and black for extra depth.

Continue refining and shading as needed. Finally, shade the eyes with a bit of black.

Colorez les cheveux en utilisant le même brun que la base, en les affinant avec des touches de bleu et de noir.

Les plis de chemise sont ombrés avec le même rouge que la base, avec du bleu et du noir supplémentaires pour plus de profondeur.

Continuez à affiner et à ombrager au besoin. Enfin, colorez les yeux avec un peu de noir.

COMPLETED! C'EST TOUT!

