

ВСТУПЛЕНИЕ

НАРИСОВАТЬ МАНГУ МОЖЕТ КАЖДЫЙ. ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛИ. ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО НЕ УМЕЕТЕ РИСОВАТЬ. САМОЕ ВАЖНОЕ ЗДЕСЬ НЕ ОПЫТ, А ЖЕЛАНИЕ ТВОРИТЬ.

ИСКУССТВО МАНГИ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО КРАСОТА И КАЧЕСТВО РИСУНКА. ЭТО, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, ДИАЛОГ СО ЗРИТЕЛЕМ. СО СТРАНИЦ МАНГИ ГОВОРИТ САМ ХУДОЖНИК, И ГОВОРЯТ ЕГО ПЕРСОНАЖИ. УМЕНИЕ ХУДОЖНИКА ПЕРЕДАТЬ ЭМОЦИИ, ХАРАКТЕР И ЧУВСТВА ПЕРСОНАЖА ЕДВА ЛИ НЕ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЕГО АКАДЕМИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ В АНАТОМИИ И ПЕРСПЕКТИВЕ. КОНЕЧНО, ПОСЛЕДНИЕ ТОЖЕ НУЖНО РАЗВИВАТЬ. НО ВОТ ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ, КОТОРУЮ Я ХОЧУ ДОНЕСТИ: ДАЖЕ САМЫЙ НЕОПЫТНЫЙ, ТОЛЬКО НАЧИНАЮЩИЙ ХУДОЖНИК МОЖЕТ СДЕЛАТЬ СВОЮ МАНГУ ИНТЕРЕСНОЙ И ОСОБЕННОЙ, ЕСЛИ СМОЖЕТ ЗАЦЕПИТЬ ЧИТАТЕЛЯ. А ЦЕПЛЯЮТ НАС ИМЕННО ЯРКИЕ ГЕРОИ, И ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ ОНИ ПРОЖИВАЮТ.

ЕСЛИ У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ, ИЛИ ГЕРОИ, КОТОРЫХ ХОТИТЕ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ, ЭТА КНИГА НАУЧИТ ВАС, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ КРАСИВО, ЭМОЦИОНАЛЬНО И ИНТЕРЕСНО. КАК НАРИСОВАТЬ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ, ЮНЫХ И ВЗРОСЛЫХ, МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, В ФЭНТЕЗИ И В СОВРЕМЕННОСТИ. КАК СДЕЛАТЬ ИХ ХАРАКТЕРЫ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ, А ДИЗАЙНЫ ОРИГИНАЛЬНЫМИ. КАК ПОЗВОЛИТЬ ГЕРОЮ ГОВОРИТЬ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ НА СТРАНИЦАХ МАНГИ ДАЖЕ БЕЗ СЛОВ.

В ЭТОЙ КНИГЕ ВЫ НАЙДЕТЕ ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПОНЯТНЫЕ ПРИМЕРЫ И МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ УПРАЖНЕНИЙ. МЫ БУДЕМ ИССЛЕДОВАТЬ, КАК ОДНИМ ШТРИХОМ ПРЕВРАТИТЬ ДОБРОГО ГЕРОЯ В ЗЛОДЕЯ, ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ В РИСУНКЕ, А ЧЕМ МОЖНО ПРЕНЕБРЕЧЬ. МЫ ПОГРУЗИМСЯ В МАГИЮ ЛИНИЙ, ПРОПОРЦИЙ, ТЕНЕЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АКЦЕНТОВ. ВЫ НАУЧИТЕСЬ ВЫРАЖАТЬ НА РИСУНКЕ РАДОСТЬ, ГРУСТЬ, ГНЕВ И МНОЖЕСТВО ДРУГИХ ЭМОЦИЙ — ВЫ НАУЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ГЕРОЕВ ЖИВЫМИ.

НАЧНИТЕ С ПРОСТЫХ УРОКОВ И ПОСТЕПЕННО РАЗВИВАЙТЕСЬ. ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО — ЭТО КАРАНДАШ, ЛАСТИК И ВДОХНОВЕНИЕ. НАЧНЕМ НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МИРУ МАНГИ ВМЕСТЕ!

ГЛАВА 1.

Как жанр манги влияет на её визуальный стиль

В МИРЕ МАНГИ, КАК И В МИРЕ ИСКУССТВА В ЦЕЛОМ, НЕТ ЖЕСТКИХ ГРАНИЦ И ОГРАНИЧЕНИЙ. НА ТО, КАК ВЫГЛЯДИТ КОНКРЕТНАЯ МАНГА, ВЛИЯЕТ МНОГО ФАКТОРОВ: ЭПОХА, КОГДА ОНА ВЫПОЛНЕНА, ЛИЧНЫЙ СТИЛЬ ХУДОЖНИКА И ЖАНРЫ МАНГИ. ПРИ ЭТОМ У РАЗНЫХ ЖАНРОВ ПРОСЛЕЖИВАЮТСЯ СВОИ ВИЗУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. КАЖДЫЙ ЖАНР ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В ТО, КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ БУДУТ ПРЕОБЛАДАТЬ В МАНГЕ, НАЧИНАЯ С ХАРАКТЕРНЫХ ЧЕРТ ПЕРСОНАЖЕЙ И ЗАКАНЧИВАЯ КОМПОЗИЦИЕЙ И ОБЩЕЙ АТМОСФЕРОЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ЗНАНИЕ ЭТИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОМОЖЕТ ВАМ НАЙТИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ В РИСУНКЕ.

РАЗБЕРЕМ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЖАНРЫ:

1. Сёнен

Стиль СЁНЕН (яп. 少年 СЁ:НЭН, «юноша») изначально был ориентирован на молодых людей до 18 лет, но сейчас его аудитория значительно расширилась. Является самым продаваемым жанром манги во всем мире. Он характеризуется более жесткими и толстыми линиями, частой сменой действий и обилием поединков. Обязательные элементы — противостояние главного героя и его антагониста, конфликты персонажей, темы дружбы, соперничества, достижения цели.

ВАЖНО УМЕТЬ ПЕРЕДАТЬ ДВИЖЕНИЕ, ДИНАМИКУ И ОБЩИЕ ПЛАНЫ. ЭКШН МОЖЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ СМЕНЯТЬСЯ ГРОТЕСКНЫМИ ЮМОРИСТИЧЕСКИМИ ВСТАВКАМИ. ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОТАГОНИСТ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ КАК ЭНЕРГИЧНЫЙ И УВЕРЕННЫЙ ПАРЕНЬ С БОЛЬШИМИ ГЛАЗАМИ И КОРОТКИМИ НЕПОСЛУШНЫМИ ВОЛОСАМИ. В ЭТОМ ЖАНРЕ ВОЛОСЫ МОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ НЕОБЫЧНЫЕ И ДАЖЕ СУМАСШЕДШИЕ ФОРМЫ, СТРИЖКИ ГЕРОЕВ СИЛЬНО РАЗЛИЧАЮТСЯ И РАССКАЗЫВАЮТ О ПЕРСОНАЖЕ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЕГО ОДЕЖДА И МИМИКА.

ПРИМЕРЫ: «НАРУТО» МАСАСИ КИСИМОТО, «ONE PIECE» ЭЙИТИРО ОДА, «АТАКА ТИТАНОВ» ХАДЗИМЭ ИСАЯМА.

2. Сёдзё

ЭТОТ СТИЛЬ (яп. 少女 сё:дзё, «девушка») ОБЫЧНО РАССЧИТАН НА ЖЕНСКУЮ АУДИТОРИЮ. В ЦЕНТРЕ СЮЖЕТА — ЮНАЯ ГЕРОИНЯ С ОГРОМНЫМИ, ДЕТАЛЬНО ПРОРИСОВАННЫМИ ГЛАЗАМИ С ДЛИННЫМИ РЕСНИЦАМИ. ОНА ИЩЕТ СЕБЯ, ФОРМИРУЕТСЯ, КАК ЛИЧНОСТЬ, ЗАЧАСТУЮ ОКАЗЫВАЕТСЯ В РОМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ.

НА СТРАНИЦАХ ТАКОЙ МАНГИ ВАЖНА ЭСТЕТИКА, ВОЗДУШНОСТЬ, УТОНЧЕННОСТЬ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ. ИХ ЭМОЦИИ И ПЕРЕЖИВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ СЮЖЕТА. ВАЖНО УМЕТЬ ПЕРЕДАТЬ СМУЩЕНИЕ, НЕУВЕРЕННОСТЬ ГЕРОИНИ И КОМИЧНОСТЬ СИТУАЦИЙ, В КОТОРЫЕ ОНА ПОПАДАЕТ. ПРИ ЭТОМ АКЦЕНТ ЗДЕСЬ НЕ НА ДЕЙСТВИИ, А НА ЕЁ ВНУТРЕННЕМ МИРЕ. ПОЭТОМУ КАРТИНКА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАЧАСТУЮ СТАТИЧНА. ВИЗУАЛЬНО ТАКАЯ МАНГА ПОЛНА СВЕТА, ЛЕГКОСТИ И АБСТРАКТНЫХ ФОНОВ (С ЦВЕТАМИ, РАЗВОДАМИ, БЛЕСТКАМИ). В ПРОСТРАНСТВЕ ВОКРУГ МНОГО

В ЗАМЫСЛОВАТЫХ ДОСПЕХАХ, С ЗЕЛЬЯМИ НА ПОЯСЕ И ЛУКОМ ЗА СПИНОЙ). Если вы начинающий художник, создать настолько сложный дизайн персонажа в полный рост будет непросто. КОНЦЕПТ-АРТ ПЕРСОНАЖА — ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ НАУКА, КОТОРАЯ ТРЕБУЕТ СЕРЬЕЗНОГО ИЗУЧЕНИЯ, ПРАКТИКИ И ГОТОВНОСТИ ПОСВЯТИТЬ ЭТОМУ МНОГО ВРЕМЕНИ.

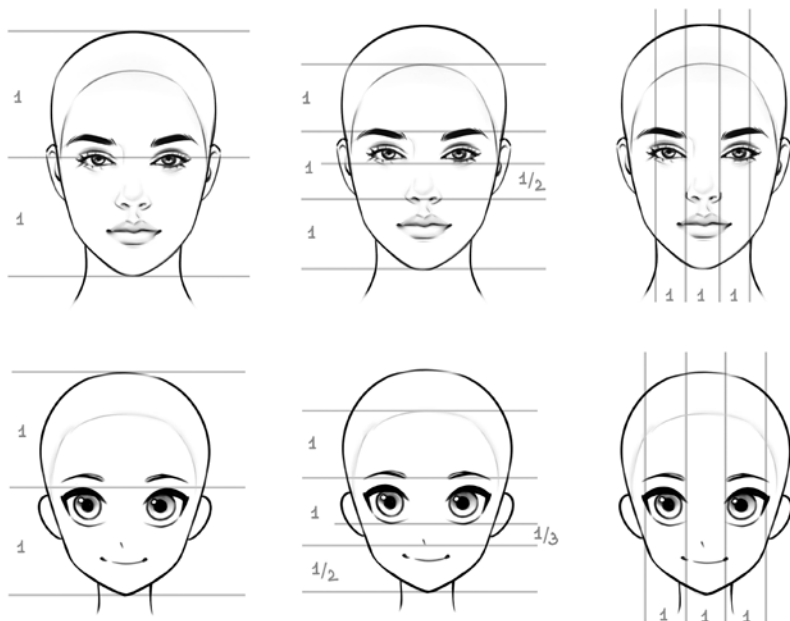
Я ПРЕДЛАГАЮ НАЧАТЬ С БОЛЕЕ ПРОСТЫХ ДИЗАЙНОВ. ТРЕНИРУЙТЕ РУКУ И ФАНТАЗИЮ ПОСТЕПЕННО. ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ГРУЗИТЬ ПЕРСОНАЖА ДЕСЯТКАМИ МЕЛОЧЕЙ. ДОСТАТОЧНО ТОГО, ЧТОБЫ ТЕ НЕСКОЛЬКО, ЧТО УЖЕ ЕСТЬ, НЕ БЫЛИ СЛУЧАЙНЫМИ, А ЧТО-ТО РАССКАЗЫВАЛИ О ГЕРОЕ.

НАПРИМЕР, ЭТОТ ПАРЕНЬ ВСЕГДА НОСИТ ЧАСЫ, ПОТОМУ ЧТО НЕ НАВИДИТ ОПАЗДЫВАТЬ. ОН НОСИТ СВИТЕР ДАЖЕ ЛЕТОМ, ПОТОМУ ЧТО РОДИЛСЯ НА ЖАРКОМ ОСТРОВЕ, А ПОТОМ ПЕРЕЕХАЛ В СЕВЕРНЫЙ ГОРОД И ТЕПЕРЬ ВСЕГДА НЕМНОГО МЕРЗНЕТ. ОН НОСИТ ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ, ПОТОМУ ЧТО ЧАСТО КРАСНЕЕТ, И ПЫТАЕТСЯ ЭТО СКРЫТЬ ЗА РАСПУЩЕННЫМИ ВОЛОСАМИ.

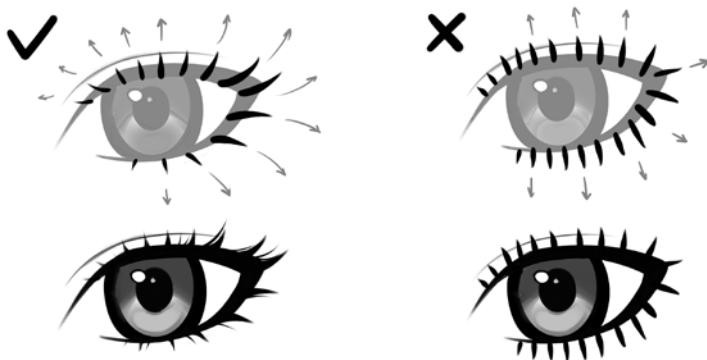

ГЛАВА 3. Лицо персонажа

Пропорции лица в реалистичном стиле и стиле МАНГА отличаются. Что-то остается общим: например, расстояние между глазами равняется одному глазу. Но сами пропорции будут различаться. Глаза в манге будут крупнее, уменьшается подборок и шея. Пропорции, которые представлены здесь — довольно стандартные, они даны, чтобы вы, главным образом, поняли различия манги и реалистичного лица. Конечно, для придания индивидуальности, у персонажа будет меняться высота носа, разрез глаз, ширина челюсти и т.д.

3) Ресницы рисуются по принципу солнышка. Представьте, что зрачок — это солнце, и от него исходят лучи-реснички. Только они должны быть не прямые и жесткие, а мягкие, изгибающиеся легкой дугой. У своего начала ресница будет толще, на конце — тоньше. Чем ближе к внешнему уголку глаза, тем гуще и длиннее будут ресницы, и сильнее будет их изгиб. Помните, что ресницы не должны быть параллельными палочками. Также не стоит делать их слишком частыми на одинаковой ширине, как заборчик, лучше оставлять между ними разные промежутки.

Упражнение: На следующем развороте попробуйте нарисовать разные ресницы: только на внешних краях, только на верхнем веке, несколько одиноких ресничек или густые ресницы по всей длине. Какой вариант вам больше нравится? Какие глаза подошли бы мужским персонажам, а какие — женским?

ЗЛОБА: БРОВИ СВЕДЕНЫ БЛИЗКО, МЕЖДУ НИМИ ПОЯВЛЯЮТСЯ МОРЩИНКИ НА КОЖЕ. НАЧАЛО БРОВЕЙ НАХОДИТСЯ НИЖЕ ИХ КОНЧИКОВ. ЧЕМ СИЛЬНЕЕ ЗАДРАН ВВЕРХ ИЗЛОМ БРОВИ, ТЕМ БОЛЬШЕ В ЭМОЦИИ БУДЕТ ЯРОСТИ.

ИСПУГ, ТРЕВОГА: БРОВИ ТОЖЕ СВЕДЕНЫ БЛИЗКО. ЭТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ, КОГДА МЫ ХМУРИМСЯ, БРОВИ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ И НИЖЕ. ПРИ ИСПУГЕ НАЧАЛО БРОВЕЙ БУДЕТ ВЫШЕ ИХ КОНЧИКОВ. ЗРАЧКИ СУЖАЮТСЯ.

РАДОСТЬ: БРОВИ ПРИПОДНЯТЫ, НИЖНЕЕ ВЕКО НЕМНОГО ПЕРЕКРЫВАЕТ ЗРАЧОК (СЛЕДСТВИЕ УЛЫБКИ). НАЧАЛО И КОНЕЦ БРОВИ МОЖЕТ БЫТЬ НА ОДНОЙ ЛИНИИ, ЛИБО НАЧАЛО МОЖЕТ СЛЕГКА ПРИПОДНИМАТЬСЯ.

РАВНОДУШИЕ, ЛЕГКОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ: БРОВИ НА ОДНОЙ ЛИНИИ, ГЛАЗА ПОЛУЗАКРЫТЫ. ДЛЯ УСИЛЕНИЯ РАЗДРАЖЕНИЯ МОЖНО СИЛЬНЕЕ СВЕСТИ БРОВИ И НАРИСОВАТЬ МЕЖДУ НИМИ МОРЩИНКУ.

ГРУСТЬ, ТАЙНАЯ ВЛЮБЛЕННОСТЬ: НАЧАЛО БРОВЕЙ УХОДИТ ВВЕРХ, ПРИ ЭТОМ ЭМОЦИЯ ОСТАЕТСЯ ПРИГЛУШЕННОЙ, ДОСТАТОЧНО СПОКОЙНОЙ.

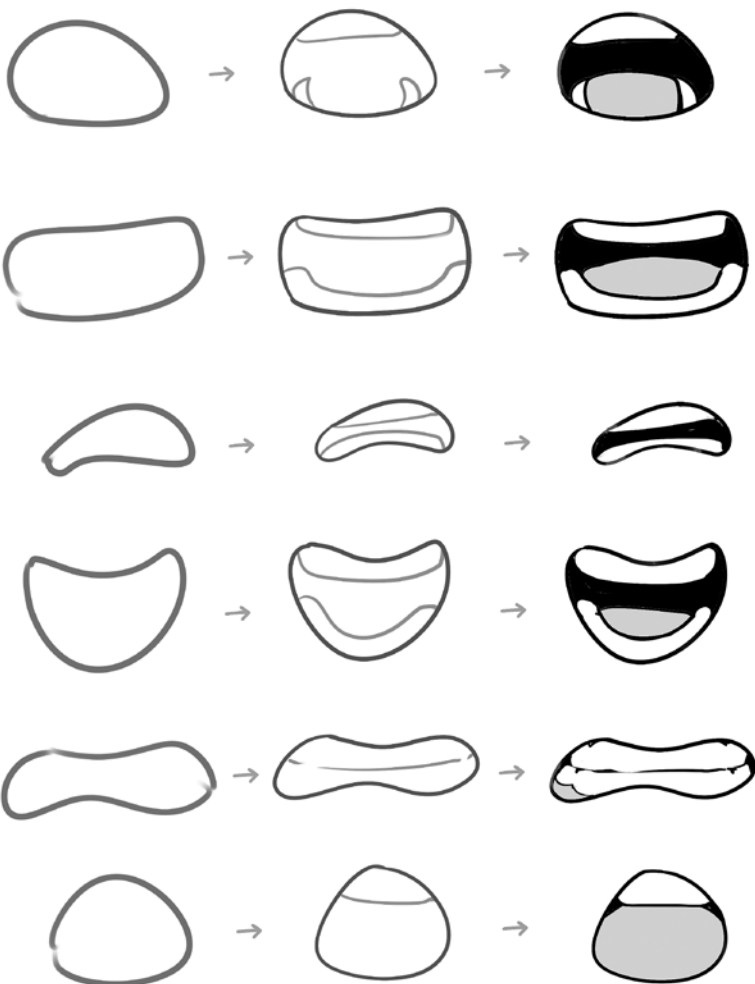
СЛЕЗЫ: брови сильно искажаются, уходят от своего спокойного положения. Начало бровей поднимается вверх, брови сближаются, зрачки максимально расширены. Нижние веки приподняты. На их границе копятся слезы: эти слезы перекрывают радужку. Слезы мягкой, неправильной формы со скругленными краями, и всегда светлее, чем глаза. Пятнышками в слезах отражается оттенок радужки. Так как глаз увлажнен, в нем появляется много бликов.

ПОТРЕНИРУЙТЕСЬ ПО-РАЗНОМУ ПОРИСОВАТЬ БРОВИ И ГЛАЗА, ДАЙТЕ ВОЛЮ ФАНТАЗИИ. ПОСМОТРИТЕ, КАК СИЛЬНО МЕНЯЕТСЯ ВЗГЛЯД НА ЛИСТКЕ ОТ ТОГО, КАК ВЫ НАКЛОНЯЕТЕ БРОВЬ, ДЕЛАЕТЕ ЕЕ ГУСТОЙ ИЛИ ТОНКОЙ.

Когда вы перейдете к рисованию головы в разных положениях в следующих главах, вы увидите, как глаза выглядят под разным углом в перспективе. Они будут располагаться не на прямой линии, а на кривой, стремящейся к дуге. Выраженность этой дуги будет меняться в зависимости от поворота и наклона головы. Потому что даже в манге с ее стилизацией лицо не является плоским.

ПОМНИТЕ, КАК ИЗ РАЗНООБРАЗНЫХ ЗАМКНУТЫХ ФОРМ МЫ ПОЛУЧАЛИ ГЛАЗА? ПОПРОБУЙТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО И СО РТОМ. В МАНГЕ РОТ МОЖЕТ БЫТЬ УЗКИМ, ДЛИННЫМ, КРУГЛЫМ, РАСТЯНУТЫМ ПО ВЕРТИКАЛИ ИЛИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ. ПОИГРАЙТЕ С ФОРМАМИ, ДОБАВЛЯЯ ДЕТАЛИ: ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ЗУБЫ, ЯЗЫК.

КОГДА ВЫ ПОЙМЕТЕ, ЧТО ХОРОШО СПРАВЛЯЕТЕСЬ С МЯГКИМИ ФОРМАМИ, ПОПРОБУЙТЕ СДЕЛАТЬ ЛИНИИ БОЛЕЕ УГЛОВАТЫМИ, УГОЛКИ РТА — БОЛЕЕ ОСТРЫМИ. РЕЗКИЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ, СКРУГЛЕННЫЕ — ДЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ.

Часть 4. Ухо

Уши в стиле МАНГА МОГУТ БЫТЬ ПРОРИСОВАНЫ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ПОДРОБНО. ОДНАКО ДАЖЕ РИСУЯ ИХ ПАРОЙ ЛИНИЙ, СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ О ТОМ, КАК УСТРОЕНА УШНАЯ РАКОВИНА, И ИЗБЕГАТЬ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК.

