

Дмитрий Ратушняк

Творческий курс
по рисованию:
МАНГА

Издательство АСТ
Москва

УДК 75
ББК 85.14
Р25

Ратушняк Дмитрий

Р25 Творческий курс по рисованию. Манга / Ратушняк Д. —
Москва: Издательство АСТ, 2024. — 128 с.: с ил. — (Скетч-
Курс по рисованию).

ISBN 978-5-17-145917-8

Манга — это нечто большее, чем огромные блестящие глаза и причудливые прически всех цветов радуги. Это настоящий культурный феномен, с каждым днем захватывающий все больше людей. «Творческий курс по рисованию: Манга» научит вас создавать оригинальных персонажей и придумывать свои собственные комиксы. Теоретическая часть позволит вам узнать больше о мире манги, а пошаговые инструкции помогут вам создать своего собственного героя быстро и легко! Для этого вам потребуются немного времени и упорства, карандаш и ластик. Кто знает, может быть, именно вы станете настоящим мангакой! Берите карандаш, и поехали!

**УДК 75
ББК 85.14**

ISBN 978-5-17-145917-8

© Ратушняк Д., текст
© ООО «Издательство АСТ»

Инструкция для курса по манге

Для работы вам потребуется обычный карандаш, ластик и тонкий линейный маркер (лайнер) черного цвета. При необходимости вместо лайнера можно использовать гелевые ручки. Не рекомендуется использовать шариковые: они очень легко размазываются и могут испортить работу.

В этом курсе по манге все картинки будут представлены в нескольких этапах. Чтобы у вас все получилось, как у настоящего мангаки, необходимо делать все последовательно.

Сначала с помощью карандаша строится базовый схематический набросок, который позволяет сформировать композицию, ракурс и пропорции изображаемого объекта. Благодаря грубому наброску вы получаете возможность сосредоточиться на проработке деталей и придать вашему рисунку желаемый вид. После того, как рисунок готов в карандашном виде, можно приступать к третьему шагу — чистой обводке лайнером или ручкой. После этого этапа остается только стереть ластиком все остатки карандаша, получив восхитительный аккуратный результат. В зависимости от выбранного вами стиля можно либо оставить рисунок в исключительно контурном виде (что очень часто встречается в манге), либо улучшить его путем добавления теней и штриховки. Готово, вы великолепны!

Что делает мангу мангой?

Для начала, следует поднять, пожалуй, важнейший вопрос: что отличает мангу от любых других рисунков? Ответ очень прост.

Во-первых, это стиль изображения лиц. Лица, зачастую, довольно сильно отступают от академических канонов рисования. Именно поэтому практически любая манга выглядит «мультяшно», даже если остальные объекты, включая тело человека, нарисованы реалистично.

Во-вторых, манга отличается от академического рисования отсутствием глубокой проработки светотени и объема с помощью цветов, ведь она черно-белая. Но это вовсе не означает, что мангака может рисовать без понимания базовых принципов, даже наоборот — они все также играют важнейшую роль, это только конечный результат читателю подается в виде упрощенных и стилизованных рисунков.

В самой же манге нельзя выделить какой-либо универсальный стиль: можно встретить как стилизованные методы изображения людей, так и намного более реалистичные. Однако, даже если вы выберете путь максимальной стилизации, вам все равно следует начать с классических основ и с общей академической базы. С ее помощью вы сможете в дальнейшем свободно рисовать в любых стилях, освоив их без труда.

Лица в манге

В рисовании человека важна абсолютно каждая деталь, но большую часть времени мы смотрим на лица персонажей, поэтому ключевой задачей всегда является их правильное изображение. И здесь важно понимать, что стилизация и грамотное построение — это не взаимозаменяемые вещи, они обычно существуют параллельно!

Как уже говорилось ранее, манга не ограничивает художника сложными правилами. Стиль изображения людей может быть любым, но для простоты выделим два самых популярных: полу-реализм и стилизация. Давайте разберемся, чем они отличаются.

Полу-реализм старается придерживаться реалистичных пропорций головы: правильный объем, правильный подбородок, нормальная высота носа. Важно заметить, что это не совсем относится к глазам, потому что в манге способ их рисования сильно зависит от возраста персонажа — чем он младше, тем глаза крупнее. Так бывает не всегда, конечно, но встречается часто.

Стилизация же хорошо узнаваема и выделяется такими деталями как заостренный подбородок, огромная голова с большим лбом и маленькими чертами лица, но большими «мультяшными» глазами.

Однако, даже полная стилизация не избавляет нас от необходимости понимать соотношение частей лица. Проще говоря, сами пропорции. Давайте остановимся на них подробнее.

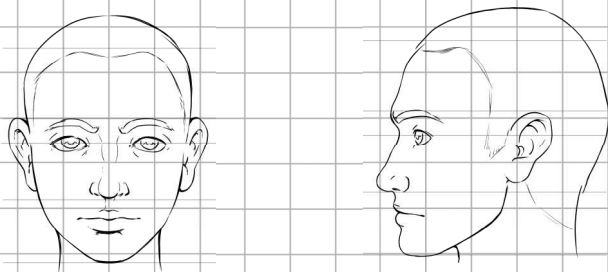
Процесс грамотного построения головы среднестатистического человека можно выстроить следующим образом:

1) Овал головы делится пополам горизонтальной осью. Именно на ней располагаются глаза. Расстояние между глазами всегда равно ширине отдельно взятого глаза, если речь не идет о сильной «мультишной» стилизации. Также уместно здесь обозначить над глазами брови, поскольку они находятся рядом.

2) Нижняя половина овала снова делится на две равные части. На этой линии заканчивается нос. Его можно смело обозначить, начиная от переносицы между глазами. Ширина носа условно равна расстоянию между глазами.

3) Самая нижняя половина овала снова разделяется, но в этот раз на три равные части, образуя две линии под носом. Верхней линии всегда касается верхняя губа.

Если рисуете ребенка, то придерживайтесь тех же пропорций, но опустите глаза и брови ниже середины головы, сделайте их больше, а само лицо сделайте немного круглее.

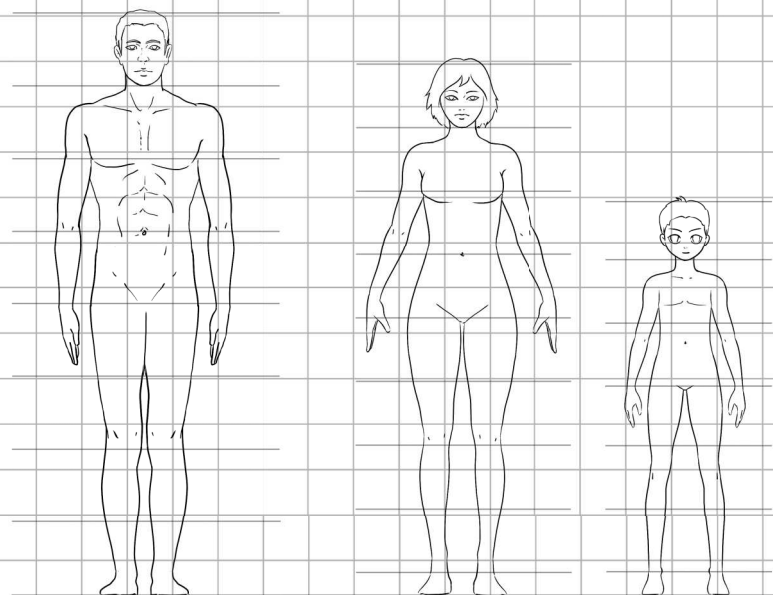

Пропорции человека

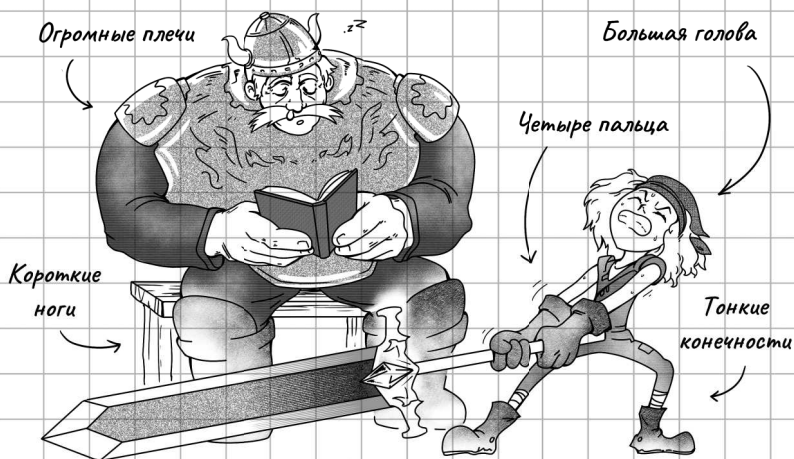
Существует мнение, что если у художника есть так называемый «стиль», то рисовать можно как угодно, не следуя никаким правилам. Это иногда воспринимается как возможность рисовать людей без построения, но в реальности мангаки наоборот очень четко следуют правилам, поэтому персонажи получаются красивыми и естественными.

Для простоты пропорции тела измеряются в головах. Например, рост обычного взрослого человека составляет 7-8 голов. У подростков и детей рост вмещает уже меньше: 4-6 голов, вдобавок сама голова немного уменьшается, «сжимая» пропорции.

Еще есть некоторые различия в женских и мужских фигурах. Например, у мужчин таз уже плеч, а у женщин может быть равен плечам или быть шире. Талия у женщин уже. Учитывая эти нюансы, можно грамотно рисовать персонажей в своей манге.

Не смотря на все академические правила, стилизация в манге порой преобладает. В угоду колоритности персонажи могут стать чересчур высокими, невероятно низкими, широкоплечими и так далее. Нужно иметь ввиду, что базис для их построения все равно закладывается как у обычного человека, а уже потом продумывается и модифицируется. Не бойтесь перестараться, делая персонажа карикатурно огромным или причудливым.

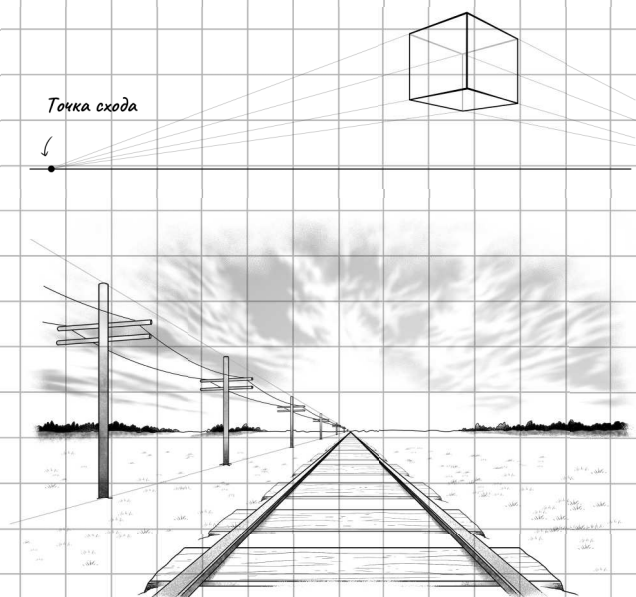

Перспектива

Мы знаем, что две параллельные линии никогда не пересекаются. Но если посмотреть вдаль, скажем, на железную дорогу, то нам будет казаться, что рельсы сомкнулись на горизонте. Это и есть перспективное искажение. Очень наглядно это выражается в построении простейшего куба: если рассмотреть любую из граней отдельно, то она будет как бы сжиматься и уменьшаться в той ее части, которая дальше от зрителя. Это и есть перспектива нашего трехмерного пространства, которая крайне важна при рисовании практически любой картины и даже фигуры человека.

Как правило, нескольких упражнений с кубом или параллелепипедом бывает достаточно, чтобы ощутить перспективное искажение и понять, на что именно обращать внимание в обучении.

Сама по себе перспектива в манге так же важна, как и в любом другом виде рисования, поскольку сложные фоны с интерьерами и архитектурой никуда не делись. Да и в рисовании красивых ракурсов без перспективы не обойтись.

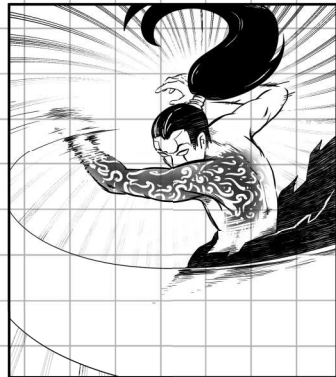
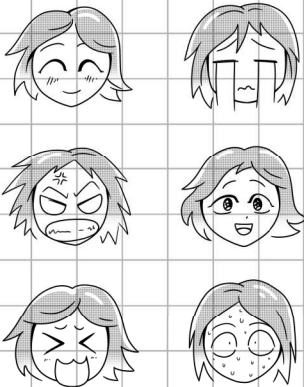
Художественные приемы

Манга — это такой способ творческого выражения, в котором все ограничено только фантазией. Здесь допустимы любые искажения в угоду усилению каких-либо аспектов.

Выделим несколько главных параметров, которые могут быть намеренно показаны нереалистично, чтобы сделать их еще более броскими: эмоции и скорость.

В реальной жизни мимика человека очень разнообразна, но в манге она шагнула за пределы реализма. Чтобы усилить эмоциональную окраску, глаза и рот могут быть превращены в линии, геометрические фигуры, пятна, точки или могут вообще пропасть. Важным является тот факт, что этот прием используется исключительно из комедийных соображений и не встречается в моменты, когда необходимо показать реальную драму.

Второй параметр — скорость — может быть усилен с помощью вытягивания или даже изгиба объектов и траекторий движения. И вот тут уже комедийность может напрочь отсутствовать, поскольку такой подход пытается имитировать оптические эффекты реального движения. Более того, нередко для демонстрации скорости объекты частично «растворяются», теряя свою форму. Используйте такие приемы сколько угодно, они значительно приукрасят ваши рисунки!

Композиция в кадре

Кадр, или фрейм — это отдельный рисунок на странице, отделенный от других пустым пространством или любыми другими способами. Чтобы передать больше эмоций, мангаки специально выстраивают композицию объектов и ракурсы в кадре наиболее подходящим образом. Если говорить очень обобщенно, то это делает рисунки динамичными и «нескучными».

Например, если необходимо показать масштаб какого-то объекта, то его изображают в кадре вместе с другими объектами, размеры которых мы можем осознать без подсказок (человек, дом и т.д.).

Если же, например, происходит какое-то активное и важное действие, тогда в дело вступают интересные ракурсы, придающие рисунку больше энергии и движения, а также усиливающие эмоциональное восприятие. Порой дело доходит даже до того, что камера показывает нам сцену вверх ногами.

Таким образом и вы можете разнообразить ваши кадры в манге. При этом обязательно учтите, что чем большую важность имеет действие — тем больше оно нуждается в усилении за счет композиции и ракурса. Это означает, что если ваш персонаж просто пошел, например, в магазин (обычное действие), то здесь можно обойтись спокойным и размеренным повествованием. Но если для персонажа такое решение имеет ключевое значение, тогда не стесняйтесь показать это настолько внушительно, насколько сможете!

Расположение кадров на странице

На начальных этапах не всегда бывает понятно, сколько кадров нужно разместить в пределах одной страницы и каким должен быть их размер. Каждая страница уникальна, и единого стандарта нет, поэтому вы можете рисовать свои истории абсолютно с любыми кадровыми сетками. Не лишним будет добавить, что расположение и размеры кадров все время меняются.

Однако, здесь можно обнаружить одну важную закономерность. Чем важнее действие — тем больше размеры самого кадра. Приоритетный кадр может быть увеличен настолько, что займет всю страницу или вообще весь двухстраничный разворот целиком! Добавьте сюда метод с композиционным и ракурсным усилением из предыдущего раздела, и получится рецепт максимально впечатляющих сцен. И это все для того, чтобы ключевое действие не затерялось среди остальных кадров. Если говорить об обычных действиях, которые не требуют такой характерной подачи и акцента (т.е. не имеют особой важности), то их можно делать любого удобного размера. Но практика показывает, что, за редким исключением, адекватно смотрятся максимум три кадра в одном ряду. Четыре кадра и более начинают восприниматься слишком мелко. Количество же самих рядов варьируется от одного до трех-четырех.

Что насчет направления чтения?

Японская печатная продукция, да и манга в целом, читаются не так, как мы привыкли. Кадры просматриваются справа налево. На этой почве не утихают споры о том, допустимо ли рисовать мангу с более привычным для нас расположением кадров слева направо, или же при таком подходе работа уже перестанет быть настоящей мангой.

Правда же заключается в том, что направление чтения с правой стороны всего-навсего является привычным именно для Японии. И даже сами страницы сшиваются таким образом, что листать книгу нужно тоже в обратном для нас порядке. Если бы в Японии было «левостороннее чтение», то и манга подчинялась бы этому правилу. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что манга направление выбирается исключительно для удобства и сама суть манги никак с ним не связана.

Из вышесказанного следует, что вам не обязательно переучивать себя на иной подход, если он сделает рисование некомфортным. Поэкспериментируйте и определите, какой порядок окажется удобнее, не беспокоясь при этом об аутентичности манги. В любом случае, хорошим тоном считается добавление подсказки про направление чтения для зрителей, чтобы обеспечить наилучший опыт.

