

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Если вы заблудились, эта книга укажет путь</i>	5
Введение 1: «Всем, кто идет по сложному пути автора»	14
Введение 2: «Авторам, которые боятся писать»	17
1 ГЛАВА. ПОНИМАНИЕ ВЕБТУНОВ	20
1. Понимание вебтунов	22
1) <i>В чем смысл вебтунов?</i>	22
2) <i>Комикс vs. вебтун: в чем разница?</i>	24
3) <i>Комикс и вебтун — разный способ подачи</i>	25
4) <i>Комиксы для интернет-площадок</i>	29
5) <i>Почему вебтуны выпускали бесплатно</i>	31
6) <i>Как отличить комикс от вебтуна?</i>	34
<i>ТИП: Вебтун с другим содержанием</i>	35
<i>Проблема автора: вебтун как оригинальное</i> <i>и как второстепенное произведение</i>	36
<i>Дополнительная информация:</i> <i>Вебтуны в виде дорам, фильмов и игр</i>	38
2. Откуда берутся авторы и читатели вебтунов	40
1) <i>Авторы, публиковавшие вебтуны на личных страницах</i>	40
2) <i>Вебтуны первого поколения</i>	41
3) <i>Авторы вебтунов из издательств</i>	44
4) <i>Автор — это жанр</i>	46
5) <i>Вебтуны как развлечение</i>	47
6) <i>Активные читатели, которые кайфуют</i> <i>от включенности и общения</i>	49
<i>ТИП: является ли вебтун снек-культурой?</i>	51
<i>Проблема автора: Вебтун как устойчивая культура</i>	52

2 ГЛАВА. СМЫСЛ ИСТОРИЙ ВЕБТУНОВ	56
1. Смысл содержания	58
1) Что значит понятие <i>смысл истории?</i>	58
2) Почему я сочиняю истории?.....	59
3) Продолжаю беспокоиться о том, как стать писателем.....	61
<i>Ответы современных писателей: «Почему я рисую вебтуны?»</i>	64
4) Причины создания комиксов меняются.....	72
<i>ТПР: Создайте собственный мир</i>	74
<i>Проблема автора: Почему я?</i>	75
2. Что нужно для интересных историй	76
1) Все любят истории.....	76
2) Что такое «интерес»?.....	77
3) Больше всего людей интересует их собственное «Я».....	78
4) История, в которую влюбляешься, хотя она ненастоящая	79
5) Люди хотят расширить жизнь при помощи историй.....	81
6) У великих историй есть общая тема	82
7) Что общего у интересных историй?	84
8) Как сделать главного героя действительно главным?	86
9) История должна быть современной:	
<i>«У современных героев вебтунов есть желания?»</i>	87
<i>ТПР: Принципы создания историй</i>	89
<i>Проблема автора: Что такое история?</i>	94
Дополнительная информация:	
<i>История — след воли: посмотрим на «Башню бога»</i>	95
3. Сюжет и события	97
1) К условиям хорошей истории относятся:	
<i>краткое содержание, сюжет и события</i>	97
2) Разница между историей и сюжетом.....	101
3) Переосмысление сюжета.....	103

4) Всегда хочется новых сюжетов	104
5) Как отличить сюжет от общих событий	105
6) Методика изучения писательского мастерства	107
ТИР: используйте клише	111
Проблема автора: изменение клише	116
4. Тема	117
1) Тема определяет финал	117
2) Тема — авторская позиция	119
3) Один и тот же материал можно передать по-разному	120
4) Продолжайте снова и снова задавать вопрос: «Какая у меня тема?»	121
5) Ментор для темы: что такое временная тема	124
6) Вопросы, которые важны для меня, важны для всех	125
ТИР: Если тема слишком сильная, она превращается в пропаганду	128
Проблема автора: Каждому есть что рассказать	130
5. Персонажи	131
1) Связь между пониманием людей и созданием персонажей	131
2) Два ингредиента, которые заставят читателя сопереживать главному герою	132
3) Не путать: солидарность, основанную на опыте, и удовольствие, получаемое через сопереживание персонажу или ситуации, которыми восхищается читатель	134
4) Есть различия между привлекательными персонажами	135
5) Понимание людей происходит через наблюдение	141
6) Понять страхи и желания персонажа	142
7) Давайте узнаем, как создать типичного персонажа	144
8) Давайте присмотримся к людям вокруг	146
9) Давайте узнаем о типологии личности и о том, как прописать характер	148
ТИР: Понять желания персонажей	154

<i>Проблема автора: Времена меняются, манера изображения персонажей — тоже</i>	155
<i>Проблема автора: абсолютно злые персонажи — можно ли почувствовать их обаяние без сопереживания</i>	156

ГЛАВА 3. СБОР МАТЕРИАЛОВ, СТРУКТУРА, ТРИТМЕНТ, ПОСТАНОВКА..... 160

1. Сбор материала	162
1) <i>С чего начинается сбор материала?</i>	162
2) <i>Что такое сбор материала и зачем он нужен?</i>	164
3) <i>Начать собирать материал заранее — полезно для работы</i>	165
4) <i>Давайте подходить к предварительному сбору материала легко, а к основному — серьезно</i>	166
5) <i>Сколько материала нужно собрать</i>	169
6) <i>Как проводить интервью с экспертами</i>	170
<i>ТПР: Материалы по «Доктору Фросту»</i>	175
<i>Проблема автора: практика сбора материала</i>	178
2. Структура	179
1) <i>Как продумать историю</i>	179
2) <i>Разница между читателем и автором</i>	180
<i>Практика: рассмотрим историю «Кунг-фу панды»</i>	181
3) <i>Основная структура истории, событий</i>	185
4) <i>Поставим книгу «событие» на полку «конструкция»</i>	186
5) <i>Давайте проанализируем структуру фильма из трех глав</i>	187
6) <i>Давайте посмотрим на структуру из трех частей и 12 этапов пути героя</i>	189
7) <i>Что такое «сюжетная точка»</i>	192
<i>ТПР: 12 этапов пути героя</i>	193
<i>Проблема автора: сюжетная арка</i>	195
<i>Практика: 12 этапов пути героя в первой части «Гарри Поттера»</i>	197

3. Тритмент	200
1) Тритмент — план завершения истории.....	200
2) Давайте придумаем историю: рассказ о X, начинающем авторе вебтунов	202
<i>Проблема автора: создание тритмента в структуре из трех глав</i>	230
4. Постановка	231
1) Постановка — конкретная история, которую можно уловить	231
2) Чем и как вы можете управлять.....	233
3) В начале постановки всегда переживания	234
4) Основной элемент постановки вебтунов — кадр.....	234
5) Давайте контролировать процесс постановки с помощью размера, угла и расстояния.....	239
6) Разница между бумажными комиксами и вебтунами.....	243
7) Почему научиться постановке так сложно	243
8) Спич-бабблы, которые притягивают взгляд.....	244
9) Как приглашать читателей в сцену разговора.....	246
10) «Контраст» в экшн-сценах: действие и реакция.....	250
<i>ТИР: работа с эскизом предполагает доработку</i>	251
<i>Проблема автора: как создать структурированное изображение</i>	253

ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА К ПУБЛИКАЦИИ

1. Создаем план	256
1) Автору тоже нужен план	256
2) Что нужно для создания плана.....	258
3) План — это	260
4) План также имеет формат	263
<i>ТИР: Образец плана</i>	275
<i>Проблема автора: Упорядочить идеи в план</i>	277

2. Методы и принципы дебюта	278
1) Повестка платформы со временем меняется.....	278
2) Вы должны знать издателя.....	279
3) Что нужно подготовить при работе с агентством.....	281
4) Существуют разные способы дебюта автора.....	282
5) Как зарабатывать автору вебтунов.....	289
6) Что нужно знать при встрече с ответственным лицом.....	293
ТТР: Любопытные заметки о публикации.....	297
Проблема автора: ответственность и влияние.....	300
Эпилог: Нужно ли действительно беспокоиться о стольких аспектах, чтобы стать автором вебтунов?.....	302
Особое приложение 1: Рабочий процесс автора вебтуна «Доктор Фрост» Ли Чонбома.....	304
Особое приложение 2: История, которую могут рассказать только вебтуны.....	314

ПОНИМАНИЕ ВЕБТУНОВ

«Что такое вебтун?», «Вебтун и комикс — одно и то же?», «Почему вебтуны вертикальные?» Если вы поклонник вебтунов или начинающий автор, возможно, у вас возникали похожие вопросы. Вероятно, вы относились к ним небрежно, поскольку считали, что изучение творческих техник важнее. С появлением вебтунов культура и индустрия комиксов мгновенно изменились. В современном мире, где общество, культура, наука и технологии ежедневно меняются, крупные изменения могут происходить сколько угодно раз. Автор вебтунов должен уметь гибко реагировать на трансформации. Если вы понимаете, что такое вебтун, то у вас будет меньше преград на пути становления автора. Чтобы помочь вам понять вебтун, мы рассмотрим их общую концепцию и различные характеристики. Как только вы поймете, какое место в мире занимает вебтун, работа автора станет для вас более понятной.

1. ПОНИМАНИЕ ВЕБТУНОВ

1) В ЧЕМ СМЫСЛ ВЕБТУНОВ?

Большинство начинающих авторов сосредотачиваются на технике, а не на создании хорошей истории. Как научиться хорошо рисовать? Как использовать цифровые инструменты? И только после, столкнувшись со сложностями создания истории, они в спешке бросаются штудировать учебные пособия на эту тему. Мои переживания о том, что и почему я хочу показать через комиксы, а также общий смысл их создания отошли на второй план.

Вы можете стать автором вебтунов, не зная, что это такое, откуда они возникли и почему стали популярны в Корее. Однако, если вы все же разберетесь в этом и приобретете соответствующие знания, то избавитесь от многих забот и бремени, которое ляжет на ваши плечи, как только вы станете автором вебтунов.

Понимание вебтуна — не только вопрос терминологии. Скотт Макклауд, автор книги «Понимание комикса», определяет «комикс» через словарное значение, а также понятия, основанные на исследованиях различных ученых, истории изображений и средств массовой информации. Все это помогает правильно понять значение комиксов. «Понимание комикса» — настольная книга для тех, кто хочет побольше узнать об этом жанре. Чтобы дать определение комиксам, автор пользуется различными теориями, связанными с историей, культурой и обществом.

Понимание вебтунов

Это непростая книга, но ее стоит прочесть, если вы хотите глубже разобраться в теме.

Комикс — это сопоставленные в определенном порядке графические и прочие изображения, призванные передать информацию и/или вызвать у зрителя эстетический отклик.

Скотт Макклауд

До Скотта Макклауда известный американский комиксист Уилл Айснер также дал определение комиксам в журнале «Комикс и последовательное искусство». Оно короче, но более комплексное, чем определение Макклауда.

Комикс — это последовательное искусство (sequential art).

Уилл Айснер

Рождение вебтунов тесно связано с изменениями в корейском обществе и культуре. Чтобы понять, какие изменения произошли, нужно изучить социальную культуру до создания вебтунов и комиксов, которые являются прародителями жанра. Благодаря этому мы сможем расширить наш взгляд на то, что окружает вебтуны, и на общество, в котором мы (авторы и читатели) живем. Кроме того, вы сможете более четко реагировать на различные изменения на вашем пути автора. Но главное, в результате у вас появится собственная точка зрения и видение.

По мере того, как меняются средства массовой информации, а также общество и культура, меняется и содержание вебтунов. Это происходит, потому что контент — побочный продукт изме-

нений в обществе. Скорость этих изменений в эпоху цифровых технологий, в которой мы живем, настолько велика, что ее невозможно сравнить с эпохой бумажных комиксов в прошлом. Однако бояться этого не нужно. Мир имеет тенденцию показывать больше тем, кто проявляет настойчивость.

Ожидается, что читателями этой книги будут действующие или начинающие авторы, или читатели, которые очень любят вебтуны, а также продюсеры и операторы, которые отвечают за выпуск и экранизацию произведений. Вы можете быть и искателем приключений, который исследует совершенно разные области культуры и искусства с помощью комиксов и вебтунов. Так или иначе, перед вами несколько дверей. Не лучше ли посмотреть за каждую дверь и открывать их постепенно, чем просто слепо распахнуть любую? «Вебтуны. Полное руководство по созданию, оформлению и продвижению вашей истории» — это путеводитель, в котором рассказывается, какую дверь стоит открыть и что скрывается за каждой.

2) КОМИКС VS. ВЕБТУН: В ЧЕМ РАЗНИЦА?

В свободное время люди потребляют разнообразный контент. Большая часть информации — из Интернета. Одни читают вебтуны или потребляют ролики на YouTube, другие играют в мобильные игры или смотрят сериалы. По мере распространения мобильных устройств и беспроводного Интернета стал активно распространяться веб-контент, который удобно просматривать, например, во время поездки или ожидания.

Вебтуны также представляют собой веб-контент, возникший на этой социально-культурной основе. Они молниеносно превратились из репрезентативного корейского веб-контента в явление, известное по всему миру. До конца 1990-х люди считали, что комиксы всегда будут на бумаге, однако всего за 20 лет произошли удивительные перемены. Комиксы не исчезли, а перебра-

лись в Интернет, где по-прежнему пользуются любовью публики. Сегодняшние читатели-подростки больше знакомы с вебтунами, чем с бумажными комиксами. Однако при этом есть мнение, что комиксы и вебтуны — пример культуры разных поколений.

Комиксы и вебтуны похожи, но при этом совершенно разные. Вебтун (*webtoon*) — сложное слово, состоящее из слов *web* — интернет и *cartoon* — мультфильм². Если отталкиваться от терминологии, нельзя сказать, что между комиксами и вебтунами есть четкая разница. Однако она существует. Наиболее очевидное отличие — платформа (*platform*) (*примечание 1*). Основным носителем комиксов была бумага. Оригинальный рисунок, созданный художником на бумаге, был распечатан, скопирован, а затем представлен читателям в формате книги.

Журналы и книги были основной платформой для распространения комиксов среди читателей. Такие журналы, как «Остров сокровищ», Wink и Sonyeon Champ, благодаря восторженной поддержке читателей положили начало золотому веку корейских комиксов в 80-х и 90-х. А вот большинство авторов вебтунов создают свои работы в цифровом формате и представляют на мониторах компьютеров или экранах смартфонов на онлайн-платформах, а не в книгах. В отличие от комиксов на аналоговых носителях (например, книгах), вебтуны существуют только в цифре, а не как физический объект. По сравнению с комиксами вебтуны имеют меньшую первоначальную ценность и смысл. Таким образом, у обоих есть явные различия в творческой среде и платформах, на которых они встречаются с читателями.

3) КОМИКС И ВЕБТУН – РАЗНЫЙ СПОСОБ ПОДАЧИ

Ключевая причина, по которой мы по-разному воспринимаем комиксы и вебтуны, кроется в быстрых изменениях социальной

² Или же комикс, так как корейское слово «манхва» означает как анимационный фильм (мультфильм), так и комикс на бумажном носителе. — *Прим. ред.*

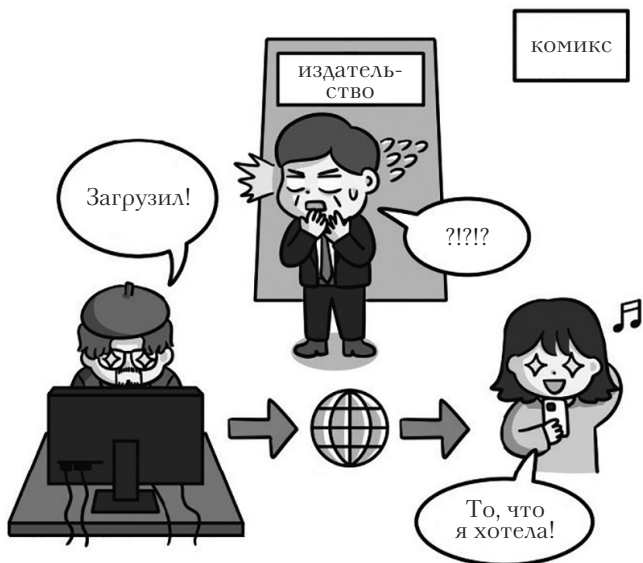
медиасреды и культуры в начале 2000-х, когда появились первые цифровые произведения. Число журналов, специализирующихся на комиксах, значительно увеличилось в 1980-е, а к 1990-м их ассортимент еще больше расширился и стал ориентироваться на читателей разных поколений. Это был золотой век комиксов, когда они печатались не только для учащихся средних и старших классов, но и для учеников начальной школы и взрослых.

Были и ограничения. Количество журналов увеличилось, но число художников было ограничено. Внутри этой системы у авторов не было другого выбора, кроме как создавать сразу несколько работ и публиковать в нескольких журналах. Например, говорят, что художник-комиксист Ким Сучжон, который был популярен в 80-х и 90-х благодаря комиксу «Маленький динозавр Дули» (*примечание 2*) в свое время сдавал в печать до 16 эпизодов в месяц.

Кроме того, в 1998 году в рамках политики открытости японской поп-культуры были официально импортированы японские комиксы. Из-за недостаточного количества авторов по сравнению с потребностями читателей журналы, которые ранее работали в ограниченной системе, использовали эту возможность, чтобы открыть японскую культуру и посвятить значительное количество страниц японским, а не корейским комиксам. По этой причине в 90-х корейская индустрия комиксов расширилась количественно, но ее большую часть заняли японские комиксы.

Бумажные комиксы публиковались редакционным отделом. Команда рассматривала произведения, которые планировались к изданию, и принимала решение, пропускать их дальше или нет. Писателям было сложно полностью контролировать свою работу, а читатели пассивно потребляли комиксы, отобранные редакцией. Коммуникация между авторами и читателями не осуществлялась без посредничества издательства. В то время большинство потребителей комиксов были учениками средних

Понимание вебтунов

и старших классов, поэтому в основном произведения представляли собой школьные драмы (*примечание 3*) с участием персонажей среднего или старшего школьного возраста. Конечно, и тогда читатели хотели видеть произведения самых разных жанров.

Новые возможности предоставило расширение Интернета под руководством правительства. Рынок переживал кризис, поскольку подростки, которые были основными читателями комикс-журналов, начали искать развлечения в Интернете, а не в комиксах. Издания, отставшие в конкурентной борьбе за внимание, не смогли успешно обосноваться в Интернете. Им на смену пришла культура онлайн-досок объявлений, созданная самими пользователями. Люди записывали свои истории на отдельных форумах, иногда снабжая картинками.

Пользователи сети 2000-х, которые провели за просмотром мультфильмов свою юность в 1980–1990-х, стали взрослыми и теперь использовали знакомые мультфильмы как средство общения в новой интернет-среде. Они прекрасно знали, что картинками можно эффективнее и легче передать историю. Выросшие на комиксах, они интуитивно понимали, как сделать так, чтобы это выглядело как мультфильм, и какими должны быть его элементы. И создатели (пользователи сети, создающие комиксы), и потребители (пользователи сети, читающие комиксы) остались довольны новым методом коммуникации.

Комические высказывания писателей-любителей, неожиданно получившие большой отклик, переросли в комикс с использованием коротких сюжетов из повседневной жизни. Так появились «эссе-комиксы» (*примечание 4*) и «дневники-комиксы» (*примечание 5*). Поскольку их авторы не были профессиональными писателями, в отличие от профессиональных художников, они не ограничивались существующими методами создания комиксов, и никто не мог заставить их рисовать определенным способом. Они сосредоточились на том, что хотели сказать, используя