

УДК 74(07)
ББК 85.15я7
К40

Kim Dal-nim
김달님
ROMANCE WEBTOONS: YOU CAN LOVE AT FIRST SIGHT
첫눈에 반하는 로맨스 웹툰

Ким, Таллим.
К40 Рисуем вебтун: Чистая любовь с первой главы / Ким Таллим ; перевод с корейского Полины Воронцовой. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 176 с. — (Рисуем вебтун).

ISBN 978-5-17-160529-2

Возможно ли влюбиться в вебтун с первого взгляда? Есть ли базовые принципы, по которым читатель выбирает, читать вебтун или нет?

Одним из самых сложных жанров для передачи эмоций и чувств персонажей является романтика.

Сделать работу яркой и запоминающейся, той, которую выберут среди сотен и тысяч других вебтунов, — настоящая задача для каждого автора. В этом практическом руководстве вы узнаете:

- откуда взять идею для романтической истории;
- как создать «живого» персонажа;
- что придает очарование вашему антагонисту;
- почему лучше начать историю с написания сценария;
- с каких основ начинается раскадровка.

И многое другое!

УДК 74(07)
ББК 85.15я7

첫눈에 반하는 로맨스 웹툰 by 김달님
ROMANCE WEBTOONS: YOU CAN LOVE AT FIRST SIGHT
Copyright © 2022 Korean Studies Information Co., Ltd.
Russian Translation
Copyright © 2024 AST Publishers Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED
This translated edition was published by arrangement with Korean Studies Information Co., Ltd. through Shinwon Agency Co.
© Воронцова П. С., перевод на русский язык, 2024.
© ООО «Издательство АСТ», 2024.

ISBN 978-5-17-160529-2

СОДЕРЖАНИЕ

	От автора	009
Часть 01	Секрет первого впечатления	014
Логлайн	Где взять идею для романтической истории?	017
	Как вдохнуть жизнь в вашу историю?	023
	Развитие и организация идей	026
	♥ Шаблон для карты штурма	032
Часть 02	Персонаж	036
Создание	Приятный персонаж	037
привлека-	Антагонист	042
тельного	Живой, динамичный характер	044
персонажа	Как усилить химию между персонажами?	047
	Щепотку очарования	049
	♥ Шаблон для создания персонажа	052
Часть 03	Строим отношения	056
Разминка	Важность каждого эпизода	057
перед	Создание ключевого эпизода	059
созданием	Как продлить историю?	063
сюжета	Гарантированный успех	065

Часть 04 Основной сюжет	сюжет 1 От ненависти до любви.	070
	сюжет 2 Потому что ты всегда рядом.	071
	сюжет 3 Нас связала судьба	072
	сюжет 4 Односторонняя любовь, победившая все предрассудки.	073
	сюжет 5 Любовь и успех главной героини	074
	сюжет 6 Удивительно популярный и обычный	075
	сюжет 7 Другая любовь	076
	♥ Шаблон для романтической истории.	077
Часть 05 Введение — все или ничего	формула 1 Нужно четко отразить личность персонажа	083
	формула 2 Не утоните в пучинах прошлого.	085
	формула 3 Выделите самое интересное	087
	формула 4 Романтика витает в воздухе	089
	формула 5 Позаботьтесь о продолжении	091
Часть 06 Создание первой раскадровки	Раскадровка — это реально	096
	В раскадровке следуйте зову интуиции	098
	Основы раскадровки	100
	В одном кадре.	101
	Выражайтесь конкретнее.	104
	Разделяй и властвуй	106
♥ Шаблон для раскадровки	109	

Часть 07	Читабельность дорожке стиля	114
Рукопись	Настройки по умолчанию.	116
	Основа романтики.	120
	Использование 3D-моделей: Clip Studio, Design Doll, Cinema 4D, Blender	125
	Использование 3D-фонов.	128
	Лайн-арт.	131
	Не одной реалистичностью.	133
	База	137
	Разные методы создания света и тени	141
	Шанс для каждого	143
Часть 08	Препятствия на пути к любви исчезли.	146
Интерес	Главный герой высокого уровня	148
пропал	Пассивный главный герой	150
	Неумение выражать эмоции	151
	История стоит на месте.	155
	Раздражение и симпатия	157
	Допущения.	158
	Семь цветов не предел	160
Часть 09	Энтузиазм — это еще не все	164
Внутрен-	Ваша работа — это не весь вы	166
ний мир	Идеального вебтуна не существует	169
писателя		

ОТ АВТОРА

Говорят, нужно всего три секунды, чтобы влюбиться. Этого времени достаточно для составления мнения о собеседнике. После этого человек уже перестает беспристрастно оценивать объект своей симпатии и не замечает недостатков.

Удивительно, но этот принцип работает и с вебтунами. Уже после первой главы человек решает, хочется ли ему продолжить читать. Даже самые вдумчивые не пойдут дальше третьей главы. Не имеет значения, насколько интересный сюжет будет потом, это уже не привлечет новых читателей. Поэтому от первых трех глав зависит судьба всего произведения.

Для участия в большинстве творческих конкурсов запрашивают именно первые три главы работы. Даже именитые авторы предоставляют начальные главы (сценарий 1 главы и раскадровки 2 и 3), чтобы в дальнейшем их рассмотрели для публикации на платформах. Понравившиеся работы отбирают не только члены конкурсного жюри и редакторы платформ, но и читатели. Так что бесполезно говорить: «Подождите, там дальше такое будет!» — на рынке вебтунов нет недостатка в историях.

Для того чтобы читателя зацепила именно ваша работа, нужна стратегия.

В этой книге расписан весь процесс от задумки и до полноценного завершения работы. С ее помощью вы шаг за шагом сможете успешно довести ваш первый проект до конца.

Среди всех жанров больше всего правил именно у романтики. Они всем хорошо известны: привлекательные главные герои, счастливый конец и особенно запоминающийся момент поцелуя.

Однако все ли сюжетные повороты и идеи вписываются в эти негласные правила? Получится ли интересная история, если строго следовать чьей-то указке? В математике нельзя решить задачу, если просто подсказать формулу. Важнее всего здесь — сам процесс решения. Нельзя лишь выучить формулу и не суметь ей воспользоваться.

Когда я сама была новичком и писала первые истории, то отчаянно нуждалась в способах решения, а не готовых формулах.

Откуда вообще взять идею?

Как прописать запоминающегося героя?

Какую лучше сделать раскадровку?

Что означает конкретная фраза?

Работая над рукописями, я постоянно искала ответы на эти вопросы. Однако вебтуны — довольно молодой жанр сам по себе, поэтому не у кого попросить совета. В поиске того, кто мог бы дать мне подсказку, прошло семнадцать лет. Этого времени было достаточно, чтобы опробовать разные способы и оценить результаты. Все ошибки, на которых я училась, в итоге стали моими рабочими инструментами. При объединении всех заметок они переросли в полноценное пособие.

Карта идей.

Процесс создания персонажа.

7 основных романтических сюжетов.

Эскиз раскадровки.

В этой книге я хотела бы рассказать о следующих полезных инструментах для создания вебтуна.

Я уверена, что с ними ваша работа пойдет куда проще. Однако стоит помнить, что это не инструменты для ремонта машины. Прежде чем взяться за дело, нужно разобраться с основами жанра. Помимо него, важно понимать, что вообще такое вебтун? Как мыслят их авторы? Подводя итог, можно сказать, что эта книга содержит «технику, инструменты и смекалку».

Я надеюсь, что мои заметки, изложенные в этой книге, помогут вам грамотно составить собственные.

До этого момента я рисовала вебтуны, чтобы порадовать читателей. Теперь я создаю пособие для писателей и художников, которые любят свое дело и хотят научиться новому. Я желаю приятного творческого пути тем, кто уже начал, и тем, кто только решается. И надеюсь, что эта книга сможет вам помочь.

Мечта Ким Таллим

ЧАСТЬ 01

ЛОГЛАЙН

СЕКРЕТ ПЕРВОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ

«КАКОЙ ОН ЧЕЛОВЕК?»

Это, наверное, главный вопрос перед свиданием вслепую. Прежде чем встретиться с кем-то, всегда хочется узнать об этом человеке побольше, а потом уже решать, стоит ли вообще общаться с ним.

С вебтунами точно так же. Ознакомившись с кратким содержанием истории, читатель остается или проходит мимо. Это и называется введением.

В нем кратко изложена задумка произведения. Интригующее введение — первый критерий, которым читатели руководствуются, выбирая вебтун, и оно же определяет первое впечатление об истории.

Хотя введение пишется обычно для читателей или для просмотра редактором, оно немаловажно и для самого автора, помогая тому не уходить от изначальной задумки. Как путеводитель в длинном приключении под названием «многосерийное издание». На данном этапе написание введения понадобится нам именно для этой цели. Авторы называют это логлайном.

ЛОГЛАЙН — термин, обычно используемый в кино. Буквально означает суть истории в паре емких предложений без

упоминания деталей сюжета и развязки. Проще говоря, краткое описание работы.

В логлайне для вебтуна есть свои особенности, которых нет у фильмов и романов. Прежде всего потому, что это долгосрочное многосерийное издание. Чем закончится фильм или роман, мы узнаем довольно скоро, но в вебтуне между завязкой и финалом проходит много времени — можно что-то забыть или потеряться в сюжете.

В логлайне важно описать не эффектный конец, а напряженное повествование сюжетных событий. Такой подход мотивирует и самого автора улучшать произведение.

В романтическом вебтуне логлайн должен содержать три следующих важных пункта:

Что за персонаж?

Читателям интересно узнать что-нибудь интересное про персонажей. Напишите несколько фактов о них. Романтика — это прежде всего развитие отношений между главными героями. Сама личность часто даже важнее ярких событий в сюжете.

А. Много людей погибло.

Б. Погиб ее парень.

Услышав эти две новости, на какую вы обратите больше внимания? Разумеется, сильнее шокирует новость о том, что у девушки погиб парень. Несомненно, масштаб ситуации катастрофичнее в «А», но из-за того, что человек был знаком с жертвой, случай «Б» становится важнее.

В конце концов события работают на персонажей, особенно в романтике.

В логлайне также следует указать мотивы персонажей. Когда у героя нет никакой цели, вокруг него постоянно должны происходить какие-то события. Появляются новые действующие лица, которые заставят его двигаться, а сюжет — развиваться. Если персонаж вышел пассивным, то автору каждый раз придется выдумывать способы, как подтолкнуть его. Что довольно хлопотно, если вы выпускаете долгосрочную работу. Постарайтесь избежать этого, насколько возможно.

**Желания
или цели
персонажа**

Большинство вебтунов — долгоиграющий проект. Даже если речь идет о нескольких месяцах, нужно постоянно поддерживать мотивацию. Ее основа — цели и желания персонажа. Пока есть цель — есть история.

В романтическом вебтуне обязательны отношения между мужчиной и женщиной. Любовь должна витать в воздухе. Однако иногда ее совсем сложно уловить. Такое происходит, если встречаются персонажи, заинтересованные исключительно в достижении своих целей. Гораздо проще, если их цели совпадают.

**Эмоции
и отношения
между
героями**

Подводя итог: в логлайне нужно упомянуть о личности персонажей, их целях и коротко об отношениях друг с другом. Если вы определились, можно идти дальше.

ГДЕ ВЗЯТЬ ИДЕЮ ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ?

Все, кто начинает учиться писательскому мастерству, обычно говорят, что у них полно идей. Однако что делать, если ничего не приходит в голову? В таком случае начинают преследовать такие мысли, как: «Эта тема слишком сложная, а эта неинтересная, и вообще, у меня нет в этом опыта...» Есть несколько решений.

**Время
вспомнить
все фантазии
о любимом
персонаже,
артисте или
неразделенной
любви**

Вы знали, что книга, лежащая в основе фильма «Пятьдесят оттенков серого» (2015), тоже сначала была просто фанфиком? Наверное, у любого человека были мечты об объекте своей симпатии. Сначала робкая мысль, что ты можешь ему понравиться, и вот в фантазиях вы уже где-то случайно увиделись и скоро начнете встречаться... Когда влюблен, такие идеи просто появляются в голове.

А если поменять профессию любимому человеку или персонажу, сделать его пришельцем из другого мира, а потом представить новую версию себя? Это же совсем другое дело. Вариантов настолько много, что можно не бояться плагиата.