

СКЕТЧКУРС ПО МАНГЕ

МАНГА

ПЕРСОНАЖ В КАДРЕ

Издательство АСТ
МОСКВА

УДК 75
ББК 85.14
М23

М23 **Манга.** Персонаж в кадре. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 144 с. : [ил.]. («Скетчкурс по манге») ISBN 978-5-17-158377-4

Привлекательные, харизматичные, яркие персонажи — то, что вызывает в нас любовь к историям. Особенно в манге. И с этой книгой вы научитесь рисовать оригинальных персонажей, поймете, как лучше располагать их в кадре и как верно рассчитывать пропорции. Вас ждет простая теория по созданию персонажа в 4 этапа и множество обучающих рисунков: от портретов до фигур в полный рост.

Манга Мастерская — коллектив авторов, создатели учебного центра по рисованию, преподаватели рисования с многолетним опытом работы. Авторы манги D'R'S выходящую на 9 языках по всему миру.

УДК 75
ББК 85.14

ISBN 978-5-17-158377-4

© Пругер Мария Андреевна,
Колесников Ян Андреевич,
Корнелаева Мария Владимировна,
Тибулец Сергей Васильевич,
иллюстрации, 2024.

© Пругер Мария Андреевна,
Колесников Ян Андреевич,
Корнелаева Мария Владимировна,
Тибулец Сергей Васильевич,,
текст, 2024.

© ООО «Издательство АСТ», 2024.

ВСТУПЛЕНИЕ

Привет, дорогой художник! Мы — команда из четырех друзей-мангак¹: Маша, Ян, Сергей и Маша. Большую часть своей жизни каждый из нас занимается тем, что придумывает, рисует, снова придумывает и снова рисует. Можно с уверенностью сказать, что для всех нас рисование, а в частности, манга — не только профессиональное поприще, но в первую очередь самая настоящая страсть и источник жизненной энергии и радости.

А еще мы помогаем другим начинающим художникам воплощать их идеи: учим основам аниме и манга рисунка, рассказываем, как создается манга и иллюстрации в этом стиле. Всем этим мы занимаемся в нашей творческой студии под названием «Манга Мастерская».

Студия эта, как и наша команда, возникла далеко не просто так. Но обо всем по порядку. Дальше воображаемый микрофон передается Марии, соосновательнице «Манга Мастерской» и нашему ведущему художнику.

¹ Мангака — художник, рисующий мангу (прим. автора).

Меня зовут Маша Souvi (это мой творческий псевдоним). Впервые в жизни я начала рисовать осознанно в четыре года. Тогда моя мама, сама человек творческий, показала мне, как нарисовать портрет лошади. Простенький рисунок, при этом очаровательный, впечатлил меня! Не удивительно, ведь я обожала лошадок. После этого на протяжении многих недель я рисовала и рисовала портреты лошадок по одной и той же схеме. И пребывала в полном восторге от этого занятия. Выходит, то был мой первый в жизни tutorial, который я успешно освоила?

С тех пор я не переставала рисовать все на свете. В начальной школе я пошла на кружок рисования, и, спустя некоторое время, почти поселилась в классе ИЗО. Этого точно не случилось бы, если бы не чудесная учительница рисования, которая всегда с готовностью поддерживала любую мою идею, будь то рисование пейзажей или моих обожаемых лошадей.

Когда мне на глаза попались аниме, такие как Шаман King, я была поражена необычайно яркой картинкой и стилистикой, а сюжеты затянули с головой. Я стала срисовывать героев из своих любимых аниме днями напролет. А позже стала пробовать придумывать собственных персонажей, пыталась рисовать комиксы и мангу. Занятие это стало такой сильной страстью, что мечта стать мангакой, при всей своей фантастичности в наших реалиях, не отпускала меня. Позже я обнаружила, что все-таки есть в России художники, рисующие мангу. И, какие-никакие, материалы и статейки о том, как манга создается, стали появляться в интернете. Хотя я и продолжала двигаться наощупь, путь понемногу становился яснее.

Пропустим подробный рассказ о той части, где я встретила еще одну художницу, вместе с которой мы создали сначала клуб по интересам для художников манги, а потом этот клуб разросся до масштабов огромного учебного центра с десятками учеников. Это история для отдельной книжки. Скажу лишь, что в тот период длиной в восемь лет мне представилась уникальная возможность учиться и ассистировать у настоящего японского сенсея-мангаки! В то время я и приобрела знания о том, как рисуется («пишется», сказали бы японцы) настоящая японская манга, сочиняются истории и создаются персонажи.

Тогда мы с художницей-соавтором создали мангу под названием «MONA 1.618». Параллельно я рисовала короткие манги, даже манги-малютки на 4 кадра¹. И, конечно же, иллюстрации. Рисовала каждый день по многу часов.

Через несколько лет я получила крупный заказ на том манги. А сроки между тем стояли весьма жесткие. Я решила, что приглашу ассистентов, и так мы точно успеем. Так и собралась наша команда: все ребята в прошлом мои ученики, так что в них я не сомневалась. И за полгода мы нарисовали мангу «D'R'S», выпущенную на 9 языках. После такой напряженной, но крайне вдохновляющей работы, мы обнаружили себя с охапкой крутых новых скиллов и на голову выше, чем когда начинали проект.

И тут-то мы поняли, что вместе мы сильнее, чем по одиночке! Можно учиться друг у друга, объединять свой опыт. А еще, когда ты не один, сложно бросить начатое. Мы не захотели прощаться и решили продолжить творческий путь вместе. Так мы основали «Манга Мастерскую».

¹ Такая манга называется «ёнкома» (прим. автора).

МАНГА — японская разновидность комиксов. Когда мы говорим про мангу, мы имеем в виду черно-белые рисунки. Чтобы не запутаться, сделаем ремарку. Если речь идет об аниме-стиле, то будет правильным отметить, что аниме — это все-таки анимация. И когда мы говорим «аниме-стиль», мы, пожалуй, подразумеваем более простой стиль рисунка, где используется цвет.

В данной книге мы разберемся, как рисовать персонажей и окружение в стиле манга. Познакомимся с пропорциями, увидим, как применять штриховку и детализировать свои рисунки, чтобы их хотелось рассматривать!

Эта книга — концентрат нашего опыта. Благодаря поэтапным урокам ты сможешь не только познакомиться с основами, но и посмотреть глазами каждого из нас, увидев разные варианты рисовки.

Наше напутствие будет кратким. **Твори, экспериментируй и выражай себя!** Манга тем и привлекательна, что предоставляет множество жанров и направлений. Каждый найдет что-то себе по душе. **Желаем тебе забрать с собой то, что принесет искреннее удовольствие от процесса!**

ИНСТРУМЕНТЫ

Изначально мангу рисовали на бумаге, с помощью карандаша, перьев и туши. Со временем появились специальные программы для создания манги, где цифровые кисти заменяют и успешно имитируют традиционные.

А еще, наряду с кистями и перьями, можно использовать черные линеры — специальные ручки. Линеры есть разной толщины, от очень-очень тонких (0.03 мм), до 1 миллиметра и даже толще.

Для рисования в этой книге мы рекомендуем использовать:

1. Простой карандаш. Причем механический будет удобнее обычного, ведь его не нужно точить, и линия всегда будет оставаться тонкой и аккуратной.

2. Ластик.

3. На финальном этапе мы будем обводить рисунок. Эта ступень работы еще называется «лайн». Здесь можно как раз задействовать линеры. Тонкие для контуров и штриховки, толстые для того, чтобы закрашивать. Также для черной заливки можно использовать ручку-кисть, она создаст красивый текстурный край.

4. Для исправлений контура можно использовать белила или обычную корректирующую жидкость с кисточкой. Но не торопись! Корректировки стоит вносить в самом конце, когда стерт весь карандаш.

РАЗДЕЛ 1. ПОРТРЕТ

В МАНГЕ ВАЖНО ДЕЛАТЬ УПОР НА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЖА. ХАРАКТЕР ГЕРОЯ «НАПИСАН» У НЕГО НА ЛИЦЕ. ФОРМА ЛИЦА, ГЛАЗ, ИЗГИБ БРОВЕЙ И ПРИЧЕСКА — ВСЕ ЭТО НЕ СЛУЧАЙНЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕТАЛИ, А ИНСТРУМЕНТЫ, ЧТОБЫ ЛЮБОЙ ЗРИТЕЛЬ БЕЗ СЛОВ МОГ ПОЧУВСТВОВАТЬ, КТО ПЕРЕД НИМ.

Поэтому, хоть мы и используем универсальную схему, важно адаптировать ее. Мужские лица более угловатые, с крупными чертами. Женские лица скругленные, с тонкими чертами, тонкой шеей и крупными глазами. Открытые персонажи будут смотреть большими глазами прямо перед собой. В то время как хитрые и загадочные герои щурятся, отводят взгляд в сторону, части их лиц закрыты волосами. Эти и многие другие мелочи придают персонажу индивидуальность.

