

Введение

Эта книга посвящена созданию истории в формате манги. Однако прежде чем перейти к главному, стоит рассмотреть сам концепт повествования в манге, поговорить о различных уровнях мастерства и о том, как эффективно работать с этим руководством.

Введение 01. Как создать интересную мангу

Те, кто взяли в руки эту книгу, либо хотят начать рисовать мангу, либо уже начали – и, несомненно, хотят создать по-настоящему захватывающие и качественные истории. Прежде чем переходить к главной части курса, давайте поразмышляем о процессе создания манги в общем и о том, что такое качественное произведение.

Кто-то развивается, а кто-то топчется на месте

Создание манги — бесконечный процесс.

Манга — продукт японской индустрии развлечений. Это означает, что профессиональные мангаки рисуют не для друзей и близких, а для очень широкой и неоднородной аудитории читателей, которых необходимо заинтересовать.

Увлечь множество незнакомцев своей историей очень непросто. Но иначе хорошее произведение не создать.

Как же строится работа над мангой?

[И новички, и профессионалы действуют по одному и тому же алгоритму]

Для начала разберем весь процесс создания манги по пунктам.

Этапы создания манги

① Персонажи.	⑥ Карандашный набросок.
② Краткий концепт.	⑦ Обводка тушью.
③ Проработка сюжета (создание синопсиса).	⑧ Заливка, доработка деталей.
④ Наброски, сценарий, расчет объема.	⑨ Тонировка.
⑤ Раскадровка.	⑩ Финальная проверка.

Если обобщать, то пункты 1–5 относятся к созданию и проработке истории, а 6–10 — к процессу рисования.*1

Эта книга посвящена первым пяти пунктам: в ней рассказывается, как выстроить интересную и понятную историю. Как уже было сказано, **и новички, и профессионалы одинаково выстраивают работу над мангой.**

Поэтому самое главное — раз за разом повторять названные выше этапы (то есть создавать как можно больше произведений), чтобы привыкнуть к ритму работы. **Главная разница между профи и новичком в том, сколько раз они прошли этот путь, получив бесценный опыт и навыки.**

[Бесконечная петля творчества]

Мне кажется, творчество — это бесконечный процесс, который повторяется круг за кругом. Новичкам бывает сложно к нему приспособиться, но постепенно, с опытом им становится легче, у них появляется больше свободы самовыражения. А вот профессионалы преодолевают привычные ступеньки легко и естественно, как нечто само собой разумеющееся.

Люди способны обучаться в любом возрасте, главное — достаточно практиковаться.*2 Если будете раз за разом повторять процесс создания манги с начала и до конца, то оглянуться не успеете, как станете чувствовать себя увереннее, а там и до профессионального уровня рукой подать.

***1 В каком порядке создаются истории**

Пункты 1, 2 и 3 можно менять местами. Иногда в голову сначала приходит концепт, иногда — образы персонажей, а порой все начинается с финальной сцены. Часто множество идей возникают одновременно, так что и не поймешь, что придумалось раньше.

***2 О возрасте мангак**

Оптимальный возраст мангак — очень деликатная тема. Принято считать, что дебютировать с работами в жанрах сёнэн и сёдзё, которые рассчитаны на подростков, лучше в юном возрасте. Во-первых, потому что у молодежи в запасе больше времени для развития, во-вторых, потому что такие мангаки ближе по возрасту к своей аудитории.

Но многие известные мангаки создали свои лучшие работы, будучи старше тридцати, а то сорока лет. Главное — понимать, что чем больше разница в возрасте творца и аудитории, тем больше может ощущаться разрыв поколений. Часто, когда старшее поколение отчаянно пытается заинтересовать молодежь, выходит натянуто и скучно.

Введение 02. Определяем свой уровень мастерства

В мире множество интересной манги, однако новичкам редко выпадает шанс сразу разместить свою историю на страницах журналов. Навыки нарабатываются лишь с опытом. Нужно понимать свой текущий уровень и учитывать это, создавая первые работы.

Если не закончить первое произведение, второго уже не будет

Уровни мастерства

Предлагаю разделить мангак на новичков, продолжающих и продвинутых в зависимости от их опыта и навыков. Конечно, тут многое индивидуально, но основной принцип разделения таков:

- Начинаящие – одна-три законченные работы.
- Продолжающие – четыре-десять законченных работ.
- Продвинутый уровень – более десяти законченных работ.

Для чего нужно это разделение? Дело в том, что в зависимости от уровня мангаки его подход к работе должен немного меняться.

[Начинающие]

На этом этапе стоит уделить внимание основам и стремиться к законченным произведениям. Не стоит терзаться мыслями в духе «А вдруг читатели будут надо мной смеяться?» или «Стоит ли вообще показывать кому-то такое?» **Сосредоточьтесь на том, чтобы заканчивать работы.**

[Продолжающие]

Тут уже стоит начать **ориентироваться на аудиторию**. Не только стремиться закончить работу, но и задумываться, может ли она понравиться читателю не из вашего ближнего круга? Удался ли вам вон тот эпизод? На этом этапе уже можно претендовать на призовые места в издательских конкурсах для новичков.

[Продвинутый уровень]

На этом этапе важно не только создавать интересные истории, но и задаваться такими вопросами, как «Проявляется ли в этом произведении моя индивидуальность?», «Стоит ли сюжет того, чтобы воплощать его на бумаге?» **Мангакам продвинутого уровня необходимо стремиться к результату, их работа должна быть плодотворной.** Тут уже могут возникнуть проблемы вроде «пытаюсь добиться одобрения со стороны редактора, уже полгода не могу продвинуться дальше раскадровки». В основе профессионального творчества всегда лежит необходимость создавать законченные работы. На продвинутом уровне нужно выпускать хотя бы четыре тома в год – и речь о хороших, качественных произведениях.

Заметка

СМОТРИШЬ НА ДРУГИХ – И РУКИ ОПУСКАЮТСЯ

Многие любители манги, которые сами хотят стать мангаками, не могут закончить даже одну работу – те, кто читают много манги, особенно критически смотрят на свои произведения.

В сравнении с произведениями опытных профессионалов ваша манга, скорее всего, выглядит слабо, но если не закончить первую работу, то второй никогда не будет.

Чтобы создать хотя бы три первых манги, нужно отключить перфекционизм.

Советую начинать с работ в две-три страницы. Даже в этом случае вы пройдете все этапы создания полноценной манги. Нестрашно, если сначала выйдет плохо. Закончите эту работу и постепенно переходите к историям в четыре, восемь, шестнадцать страниц и т. д.

