

АМИТО АРАИ

Манга

Рисуем с нуля

ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ, ЖАНРЫ,
ОСНОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ, КОМПОЗИЦИИ, СЦЕНАРИЯ
TUTORIAL + SKETCHBOOK

ПГВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

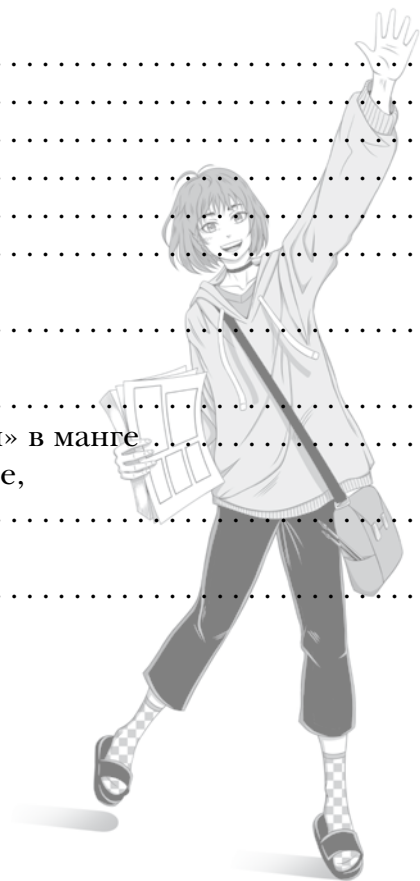

Содержание

1. ВСТУПЛЕНИЕ	6
2. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	7
Графический карандаш. Простой и механический	7
Шариковые и капиллярные ручки, перья и тушь	9
Ластики и клячка	10
Маркеры и фломастеры	11
Шаблоны, лекала и линейки	12
Кисть и ручка-кисть	14
Акварельные краски	15
Бумага	16
Компьютер и графический планшет	17
3. МАНГА, ЧТО ЭТО? КРАТКАЯ ИСТОРИЯ. ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ МАНГИ ОТ ЗАПАДНОГО КОМИКСА	19

4. ЖАНРЫ МАНГИ И ИХ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ	23
Кодомо (Ребенок)	23
Сёнэн (Юноша)	24
Сёдзё (Девушка)	24
Сэйнэн (Мужчина).....	25
Дзёсей (Женщина).....	25
5. ОСОБЕННОСТИ РИСУНКА В МАНГЕ. ЖИВАЯ ЛИНИЯ, ШТРИХ, ПЯТНО, СКРИНТОН	26
6. ОСНОВЫ ЛИНЕЙНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ. 1, 2 И 3-Х ТОЧЕЧНАЯ. ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА	42
1. Одноточечная линейная перспектива.....	42
2. Двухточечная линейная перспектива.....	50
3. Трехточечная перспектива.....	54
4. Воздушная перспектива	60
7. РАКУРС КАМЕРЫ	62
8. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В РАСКАДРОВКЕ	70
8.1. Виды панелей. Форма и расположение панелей на формате листа.....	70

8.2. Основы мизансцены.	72
8.3. Баблс (облачка с текстом). Шрифты.	98
Форма баблс.	98
Хвосты баблс.	110
Шрифтографика.	112
Принцип построения баблс в манге.	116
8.4. Профессиональный типографский шаблон раскадровки со всеми указаниями.	118
9. ОСНОВЫ СЦЕНАРИЯ В МАНГЕ.	120
9.1. Персонаж как основа истории. Понятие «идея» в манге.	120
9.2. Принцип ki-sho-ten-ketsu (вступление, развитие, кульминация, заключение).	122
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.	125

1. ВСТУПЛЕНИЕ

В этой книге вы найдете все, что необходимо для того, чтобы нарисовать ваших персонажей в стиле «Манга».

Вместе изучим основы рисунка, композиции, раскадровки и мизансцены, сформируем вашу идею и воплотим ее в полноценную историю — мангу.

Данное пособие пригодится как начинающим авторам, так и людям, которые уже имеют опыт в этом непростом виде творчества.

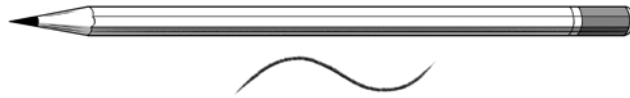

2. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

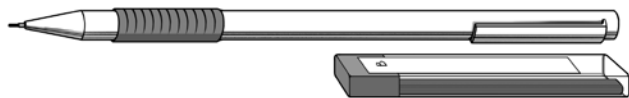
Для того чтобы начать рисовать мангу, вам не нужно иметь множество различных инструментов для рисования, в начале хватит простого набора из карандаша, ластика и черной шариковой ручки, которые можно найти в любом художественном магазине.

ГРАФИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ. ПРОСТОЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ

ПРОСТОЙ КАРАНДАШ, имеющий в себе графитовую основу, который имеет различную твердость — от 10В до 10Н, где В — это мягкость, а Н — твердость (жесткость). Чем выше цифровое значение, тем больше раскрывается свойство карандаша, например, 10В — более яркий, черный, насыщенный. Из-за того, что такой карандаш очень мягкий, можно без усилий рисовать яркие черные линии, но и стирать их тяжелее, они легко размазываются на бумаге. То же самое и с твердыми карандашами, но с точностью до наоборот: жесткий карандаш рисует светлую линию, в некоторых случаях даже царапает бумагу. Обычно худож-

ники используют простой набор карандашей: 2В, В, НВ, Н, 2Н, иногда – формат F. По свойствам он схож с НВ, который имеет среднюю жесткость.

Этих грифелей полностью совпадает с простыми карандашами, но есть небольшое отличие: грифели для таких карандашей имеют разную толщину: 0,3; 0,5; 0,7; 1 мм.

Такой карандаш художники используют, чтобы нарисовать основу (возможно, сразу в нескольких вариантах) под обводку и обвести приглянувшийся вариант, чтобы потом не стирать его.

Основное отличие **МЕХАНИЧЕСКОГО КАРАНДАША** от простого – это наличие заменяемого тонкого грифеля, который вставляется в корпус. Плотность

СИНИЙ / КРАСНЫЙ КАРАНДАШ для эскизов. Такой карандаш художники используют, чтобы нарисовать основу (возможно, сразу в нескольких вариантах)

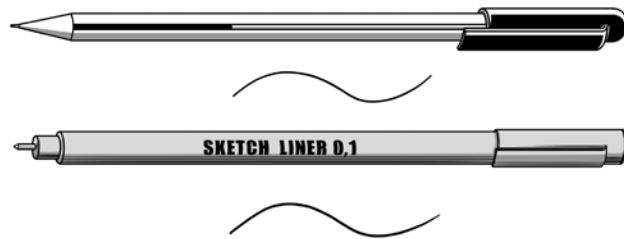
ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ для раскрашивания. Лучшим выбором среди таких карандашей будут акварельные карандаши. Они имеют яркие, насыщенные цвета, легко поддаются растушевке, ими легко выполнить градиенты (переход от одного цвета к другому), а в сочетании с белым акварельным карандашом можно создавать красивые эффекты. Лучше брать большой набор от 24 штук.

ШАРИКОВЫЕ И КАПИЛЛЯРНЫЕ РУЧКИ, ПЕРЬЯ И ТУШЬ

После того, как вы выполнили эскиз с помощью простого карандаша, вам надо обвести его, то есть сделать *лайн* (обвести контур). Выполнить данную задачу можно и простой шариковой или капиллярной ручкой, а можно использовать специальные перья для рисунка. Ниже мы рассмотрим плюсы и минусы каждого из материалов.

ШАРИКОВАЯ РУЧКА имеет стержень с чернилами и железный наконечник, внутри которого располагается шарик. Обычно толщина линии ручки составляет от 0,5 до 1 мм, линия имеет однородную фактуру, одинаковую толщину независимо от силы нажатия или наклона инструмента.

КАПИЛЛЯРНАЯ РУЧКА (*линер*), в отличие от шариковой ручки, имеет наконечник в виде трубочки, откуда и выливаются чернила. Удобна в использовании — линия, проведенная такой ручкой, быстро высыхает и впитывается в бумагу, реагирует на силу нажатия, благодаря чему получается чуть более толстой или тонкой. Имеет большой диапазон толщины: 0,01; 0,03; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1 мм и более.

ПЕРЬЯ И ТУШЬ. Если мы говорим о перьях, основные варианты, которые стоит рассматривать, это японские *G-pen* для основных линий и *Maru-pen* для тонких. Если выбирать среди русских аналогов, то это жесткое школьное перо, круглое перо и перо для рисунка. Перья идеально подходят для рисования манги, дают живую линию, разную по толщине, в зависимости от угла, под которым держат перо, линий поворота и силы нажатия.

ЛАСТИКИ И КЛЯЧКА

Существует множество видов ластика: мягкий виниловый, жесткий, ластик для ручки, клячка. Разные по форме: круглые, квадратные, треугольные. Как же выбрать ластик среди такого разнообразия?

Мы рекомендуем иметь под рукой два основных ластика — **МЯГКИЙ ВИНИЛОВЫЙ ЛАСТИК**, который аккуратно будет стирать ваш эскиз с минимальными повреждениями контура обводки, и **ЖЕСТКИЙ ЛАСТИК** прямоугольной или квадратной формы, который стоит разрезать по диагонали, тем самым получив острый угол, которым

удобно стирать какие-либо точечные детали. Еще одной важной особенностью можно назвать цвет ластика. Он должен быть белым: цветные ластики нередко окрашивают бумагу.

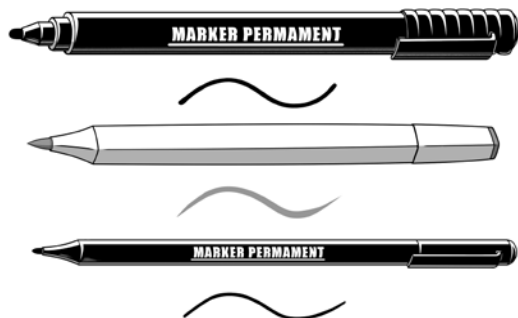
ЛАСТИК-КЛЯЧКА плохо подходит для работы в подобном формате, его чаще используют в академическом многотоновом рисунке, чтобы осветлить какой-либо участок работы.

МАРКЕРЫ И ФЛОМАСТЕРЫ

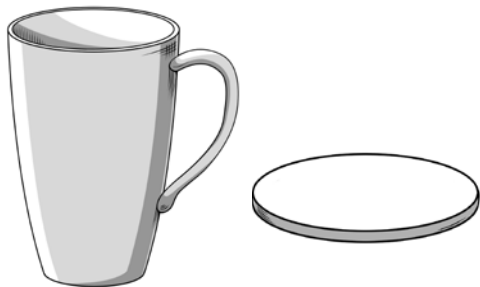
В первую очередь для работы нам понадобятся именно **ЧЕРНЫЕ МАРКЕРЫ** на спиртовой или водной основе. Есть маркер с круглым или со скошенным наконечником. Маркеры также различают по толщине наконечника (более тонкие, похожие на ручки или фломастеры, и более толстые).

Для цветного решения нам понадобятся цветные маркеры, и лучшим вариантом будут так называемые **«АКВАРЕЛЬНЫЕ» МАРКЕРЫ**, которые в своей основе имеют полупрозрачные чернила, оттенки которых могут накладываться друг на друга, тем самым создавая более темный и насыщенный цвет.

СЕРЫЙ МАРКЕР с акварельными чернилами идеально подойдет для изображения теней, если вы решили не накладывать их с помощью компьютера в виде *скринтона* (точечный орнамент, визуально дающий серый цвет). Различают холодный (с легкой синевой) и теплый (слабый оттенок хаки) серый оттенок. Имеет различную насыщенность — от более темного до почти прозрачного оттенка.

ЦВЕТНЫЕ ФЛОМАСТЕРЫ имеют очень яркий и насыщенный цвет, подойдут для того, чтобы подчеркнуть какой-либо элемент нашего персонажа, например аксессуар, на который мы хотим обратить внимание читателя.

ШАБЛОНЫ, ЛЕКАЛА И ЛИНЕЙКИ

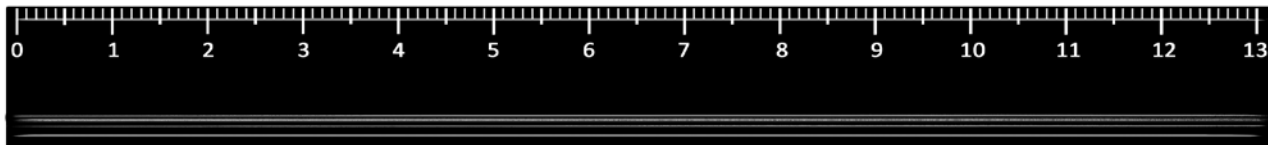
Согласитесь, немногие могут нарисовать идеальный круг или ровную линию, по крайней мере с первого раза. Чтобы облегчить жизнь художника, были придуманы шаблоны, лекала и линейки.

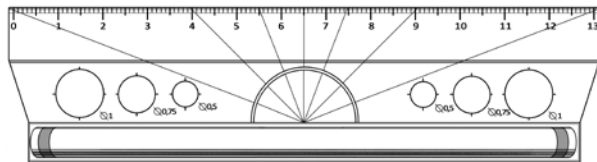

ШАБЛОНЫ бывают абсолютно разные, различных форм и размеров, лучше просто приобрести целый набор таких шаблонов или специальные трафареты. Если нужно нарисовать более крупный круг, можно использовать и подручные средства: кружку, тарелку – все то, что найдете у себя дома.

ЛЕКАЛА продаются обычно в наборах и используются художниками для рисования различных криволинейных фигур. Лекала придуманы и выполнены таким образом, что в своих формах имеют очень большое количество различных изгибов с малым и большим радиусом.

ЛИНЕЙКА – один из важнейших инструментов художника. В манге ее используют для того, чтобы чертить *фреймы* (кадры) комикса, любые рукотворные (не природные, так как прямые линии редко встречаются в природе) предметы, созданные человеком: дома, мебель, заборы и так

далее. Вам стоит приобрести ряд различных по длине линеек: маленькую, среднюю, большую, пригодится и небольшая металлическая линейка. И очень рекомендуем к покупке один из лучших в своем роде инструментов – линейку-каталку. Такая линейка имеет два ролика, благодаря которым можно ровно скатить или поднять линейку и начертить идентичную линию под тем же углом. Она очень удобна в начертании раскадровки фреймов страницы.

КИСТЬ И РУЧКА-КИСТЬ

Если выбирать **КИСТЬ**, то можно использовать как синтетику (для работы с тушью), так и белку номеров 1, 3, 5, 8, 10 для работы с акварелью. Выбирайте более профессиональные качественные кисти, в противном случае они будут «лысеть» и оставлять волосинки на вашем арте.

РУЧКА-КИСТЬ чем-то похожа на маркер, но обладает очень мягким и острым наконечником, похожим на кисть. Отлич-

но подходит для рисования струящейся одежды, интересных эффектов, в том числе для создания аудиовизуальных эффектов. Удобно использовать инструмент как основной для заливки различных плоскостей. В любом случае стоит потренироваться с этой ручкой перед тем, как начать ей полноценно работать, чтобы понять, как реагирует кисть на изменение угла и силы нажатия.

АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ

АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ очень хороши для того, чтобы использовать их как основной инструмент для выполнения цветового решения в своей иллюстрации. Стоит выбирать качественные краски, которые формируются по *кюветам* (специальные формы для краски). Такая акварель отличается хорошей насыщенностью и богатой палитрой. При аккуратном использовании акварели в вашей лайн-иллюстрации линеры не будут расплываться, но все же рекомендуется использовать краски до нанесения контура.

БУМАГА

Откроем тайну: каждый тип бумаги имеет свое предназначение, и мы поможем вам научиться различать их.

ПИСЧАЯ БУМАГА. Обычно такая бумага используется для печати, но и художники выбирают ее для своих эскизов, скетчей и набросков. Бумага имеет невысокую плотность, она гладкая, непрозрачная.

БУМАГА ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ (ГОСТ) – это тот материал, который выбирают большинство иллюстраторов и чертежников в качестве рабочего. Бумага имеет более высокую плотность, нежели писчая, гладкая текстура позволяет рисовать идеальный *лайн* (контур), карандаш с нее легко стирается ластиком, высокая износостойкость позволяет неоднократно исправлять ошибки.

АКВАРЕЛЬНАЯ БУМАГА имеет специфическую шероховатую фактуру, очень плотная, плохо подходит для лайна, но, исходя из названия, идеальна для акварели. Краска ложится ровно, не течет, цепляясь за фактуру бумаги.

МАРКЕРНАЯ БУМАГА имеет очень маленькую плотность, она почти прозрачная, гладкая, белая. Можно использовать для копирования других изображений, по своим свойствам напоминает кальку. Имеет высокую износостойкость, чернила линера, туши и маркера не проходят через бумагу (не впитываются).

