

Энциклопедия манги

Серджи Камара • Ванесса Дюран

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Манги *История
и практический курс*

*полное руководство
по рисованию*

Издательство АСТ
Москва

ОГИЗ

УДК 769
ББК 85.15
Б24

Печатается с разрешения
Parramon Paidotribo, S.L., Spain.

Sergi Camara, Vanessa Duran
El Dibujo Manga

Перевод с испанского *Екатерины Фадеевой*

Б24 Камара, Серджи.

Энциклопедия манги. История и практический курс. Полное руководство по рисованию / Серджи Камара, Ванесса Дюран; перевод с исп. Екатерины Фадеевой. – Москва : Издательство АСТ, 2024. – 224 с. : — (Энциклопедия рисования и скетчинга).

ISBN 978-5-17-154504-8

Манга – не просто японский комикс, это серьезный феномен поп-культуры, это огромная индустрия, которая покорила весь мир.

Это необъятная вселенная, наполненная своими героями и любопытными историями. У манги есть горячие поклонники и те, кому еще предстоит знакомство с этим удивительным искусством. Для последних – это terra incognita. Для первых – искусство, в котором есть место уникальным талантам и ярким личностям. Мангу так любят представители любого пола и возраста.

Диапазон тем, которые поднимает современная манга, настолько широк, что сегодня нет такой социальной или профессиональной сферы, культурной или общественной проблематики, о которых нельзя было бы рассказать через визуальные образы японского комикса. Вы хотите узнать все о манге, и научиться ее создавать?

Эта полная энциклопедия по миру манги будет интересна и полезна как для новичков, так и для давних почитателей этого искусства. В ней вы найдете самую интересную и обширнейшую информацию о манге – познакомитесь с ее историей, стилями и жанрами, материалами для создания манги, перспективой и композицией в манге, научитесь создавать персонажей.

УДК 769
ББК 85.15

ISBN 978-5-17-154504-8

© Copyright ParramonPaidotribo World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Spain

© Copyright of this edition: AST PUBLISHERS LTD

© ООО «Издательство АСТ», перевод на русский язык, 2024

Содержание

Введение 8

ИСТОРИЯ МАНГИ 12

Предпосылки к развитию манги 14

Предшественники манги 16

Укрепление позиций манги
в Японии XX века 23

Манга во время и после
Второй мировой войны 26

Послевоенный бум 31

Манга с конца XX века по наши дни . 34

Значение манги в Японии 38

Стили манги 40

Основные жанры 42

МАТЕРИАЛЫ 58

Карандаши и механические
карандаши 60

Выбираем бумагу 62

Обводка в манге 64

Некоторые примеры обводки 66

Работа с цветом в манге 69

Несколько рекомендаций при работе
с цветом 73

ПОВЕСТВОВАНИЕ В МАНГЕ 76

Повествовательная структура 78

О чем говорит ритм 80

Основы динамичного сюжета 82

Драматизм,
действие и саспенс 84

Работа с формами 86

Окружающая действительность
в сцене 88

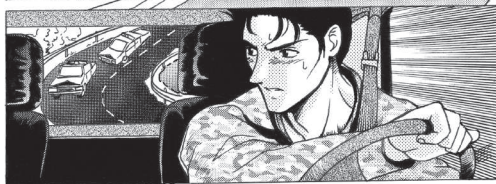
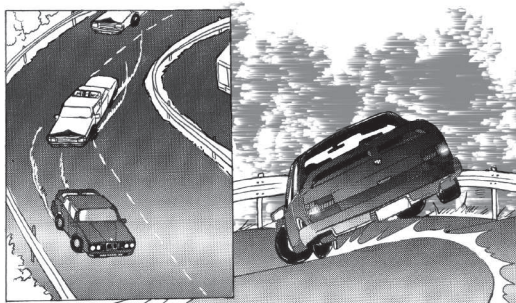
Композиция кадра 90

Кадрирование и драматизм 94

Структура страницы 100

Ритм чтения страницы 102

Различные типы обрамления кадров 104

Возможности текста
в манге 108
Графическое усиление комикса 114

**Рассказываем историю в разных
стилях** 116

Сёнэн, манга для юношей 118

Сёдзё, или манга
для девушек 120

Сэйнэн, или манга для взрослых 122

Кодомо, или детская манга 124

СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ 126

Как рисовать персонаж 128

Типичные протагонисты в манге 130

Конструкция головы 132

Создание тела 136

Поза и движения персонажа 138

Пропорции и стиль 144

Придумываем персонажа 150

Костюмы 152

Анализ типажей 154

Анализ различных типажей 156

Главные герои	158
Второстепенные персонажи	166
Выражение лица	169
Рисование конечностей	172
Ключевые выразительные детали в манге	174
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	178
Рисование в перспективе	180
Фундаментальные принципы перспективы	182
Точки схода	184
Деление пространств в глубину	188
Работа с фоном	190
Варианты обстановки	192
Освещение и работа с тенями	196
Соотношение между фигурами и фоном	198
ПРОЦЕСС РАБОТЫ НАД МАНГОЙ	202
Работа над структурой страницы	204
Финальная отделка работы	210
Другие стили финальной отделки	216
Глоссарий	219
Библиография	222
Благодарности	223

Введение

Огромная популярность манги в западном мире не вызывает сегодня никаких сомнений. Однако первые шаги этого вида искусства за пределами Японии не были простыми. Если молодая аудитория (а на первых порах именно они читали мангу) с восторгом встречала выход новых историй, способствуя быстрому расширению рынка, то старшее поколение было настроено куда более скептически. Главным аргументом родителей и педагогов против манги стало содержание этих историй, якобы насыщенное сексом и насилием. Отчасти это было связано с тем, что названия первых выпусков, которые европейские издатели выбирали для публикации, зача-

стую содержали в себе прямое или косвенное указание на эти темы.

Еще один довод не в пользу манги касался внешнего вида рисунков. Люди, плохо разбирающиеся в огромном разнообразии стилей и жанров манги и знакомые лишь с крохотной частью японского производства, утверждали, что все художники манги рисуют как под копирку и не имеют творческой индивидуальности.

В конце концов между верными поклонниками манги и всей остальной публикой образовался внушительный разрыв. Для последних это terra incognita. Для первых — искусство, в котором есть место уникальным

Манга находится в процессе непрерывного развития. Это касается и визуальных, и чисто нарративных ее аспектов. Темы, которые поднимают авторы манги по всему миру, с каждым годом становятся все многочисленнее и разнообразнее. В отличие, например, от западного комикса, который уже длительное время находится в состоянии выраженной стагнации.

талантам и ярким личностям. А главное — язык, на котором можно говорить практически обо всем. Диапазон тем, которые поднимает современная манга, настолько широк, что сегодня нет такой социальной или профессиональной сферы, культурной или общественной проблематики, о которых нельзя было бы рассказать через визуальные образы японского комикса.

Говоря о «стиле манги», чаще всего имеют в виду такой способ рассказывания истории, который не просто понятен западному читателю графически и повествовательно, но и способен гармонично интегрироваться в западное искусство. Сегодня все больше западных художников обращаются к стилю японского комикса или включают приемы манги в систему своих излюбленных приемов. Характерный пример такого проникновения — движение «Новая манга» (*Nouvelle Manga*) во Франции. В США сегодня есть целое сообщество авторов и издателей,

сделавших имя и карьеру благодаря любви к восточной эстетике.

В этой книге мы постарались продемонстрировать разнообразие графических возможностей манги, а главное, раскрыть ее повествовательный потенциал — то, за чем, собственно, и стоит обращаться к этому виду искусства.

Еще несколько десятилетий назад, делая первые шаги в области неакадемического рисования, молодежь подражала Уолту Диснею, Эрже, Андре Франкену, Удерзо, Чаку Джонсу и другим им подобным западным авторам комиксов и мультипликаторам. Сегодня многие из этих имен либо забыты юношеством, либо просто перестали быть ориентирами. Азиатское искусство — вот то, что вдохновляет и будоражит сердца и умы. Среди кумиров современной молодежи Акира Торияма, Юмико Игараси, объединение **CLAMP**, Кацухиро Отото, Хаяо Миядзаки и другие.

О том, насколько активно стиль манги проникает в западную культуру, легко судить по рисункам детей и молодежи.

В последнее время из способа тренировки они все чаще превращаются в средство самовыражения и приобретают характерные для японского комикса черты.

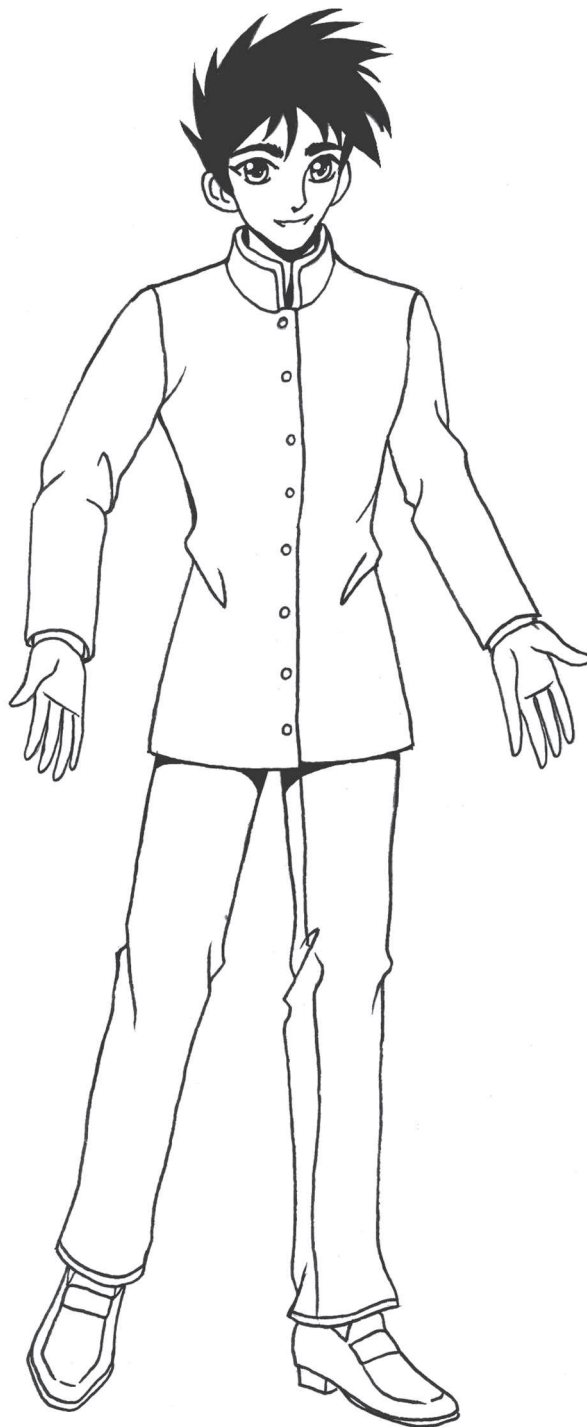
Иллюстрации Жерара Камары (8 лет).

Сержи Камара

Художник, аниматор, продюсер. Родился в Барселоне в 1964 году. Карьеру начал в 1981 году. В 1987 году Сержи Камара создает свою собственную продюсерскую компанию Studio Camara, где по сей день работает в качестве продюсера, сценариста, режиссера, создателя проектов и художника-мультипликатора. В качестве продюсера работал более чем над 50 проектами — от телевизионных сериалов до полнометражных фильмов. А его собственные продюсерские проекты с успехом транслировались более чем в 130 странах.

Будучи страстным поклонником всех возможных способов графического, письменного и аудиовизуального выражения, Сержи Камара заинтересовался миром манги и аниме. Результатом изучения этих видов искусства, общего, но достаточного для первого знакомства, и стала эта книга.

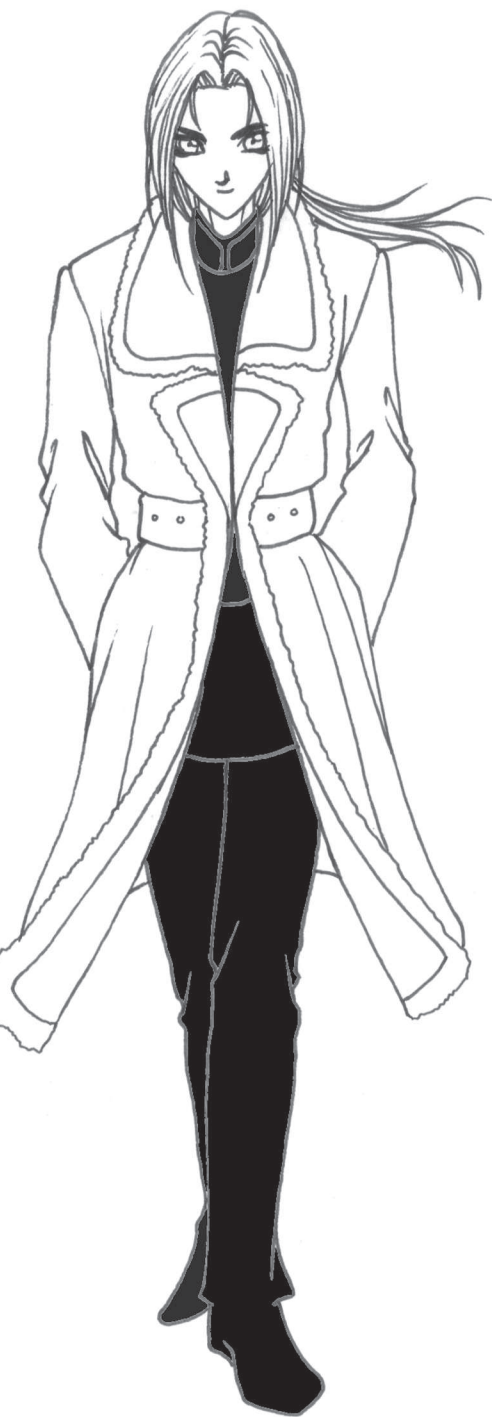
В настоящее время Сержи Камара разрабатывает проекты для новых мультсериалов, пишет и иллюстрирует детские рассказы для различных издателей в Испании, Великобритании и США.

Ванесса Дюран

Родилась в Сантьяго-де-Компостела в 1972 году. Получив высшее образование в области изящных искусств, выиграла первую испанскую национальную премию по манге, организованную **FICOMIC**. В 24 года Ванесса Дюран публикует свою первую профессиональную работу «Один на миллион». Как внештатный иллюстратор и мангака сотрудничала со множеством журналов, газет и специализированных изданий по манге из Испании и других стран. Среди наиболее известных серий, оформленных Ванессой, — книги «Манга-мания» американца Кристофера Харта и ролевая система **Big Eyes, Small Mouth** («Большие глаза, маленький рот») канадской компании **Guardians of Order** («Стражи порядка»).

В настоящее время регулярно сотрудничает с журналами **Itaii Itaii** и **Shade**.

История МАНГИ

«Лилии, путник из стран чужеземных,
смотрит на вас».

Соги, японский поэт

Предпосылки к развитию манги

Корни манги стоит искать в искусстве ксилографии — технике создания изображения на бумаге с помощью деревянной печатной формы. Зародившись в Индии, в VI веке ксилография проникла в Китай, а в VII столетии вместе с распространением буддизма была завезена в Японию. Одним из первых заметных памятников, созданных в этой технике, принято считать «Иллюстрированную сутру о причине и следствии настоящего и прошлого» (753 г.) — скрученный в рулон свиток, известный также как Э-Инга-Кё.

Еще один важный термин, напрямую связанный с истоками манги, — «дух Ямато». Он появился в период с 795 по 1192 год, который в Японии называют периодом Хэйан.

Это время в истории Японии связано с ростом национального самосознания. Искусство, которое появлялось в период Хэйан и в более поздние годы, противопоставляло себя китайскому и дало начало таким чисто японским культурным течениям, как, например, эмакимоно и тёдзюгига.

Что же касается самого термина «манга», то он возник лишь в 1814 году благодаря художнику Кацусике Хокусаю. Создавая свою знаменитую работу «Манга Хокусая», он объединил два слова: *man* (непроизвольный, смешной, искаженный) и *ga* (рисунок). В результате это слияния получилось слово «манга», дословно означавшее «смешной, забавный рисунок».

Э-Инга-Кё («Иллюстрированная сутра о причине и следствии»),
фрагмент копии, сделанной между 753 и 756 годами.