

ОГЛАВЛ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: КОМИКСЫ

ИДЕИ
КОМИКСЫ О СТУДЕНТАХ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: АРТЫ

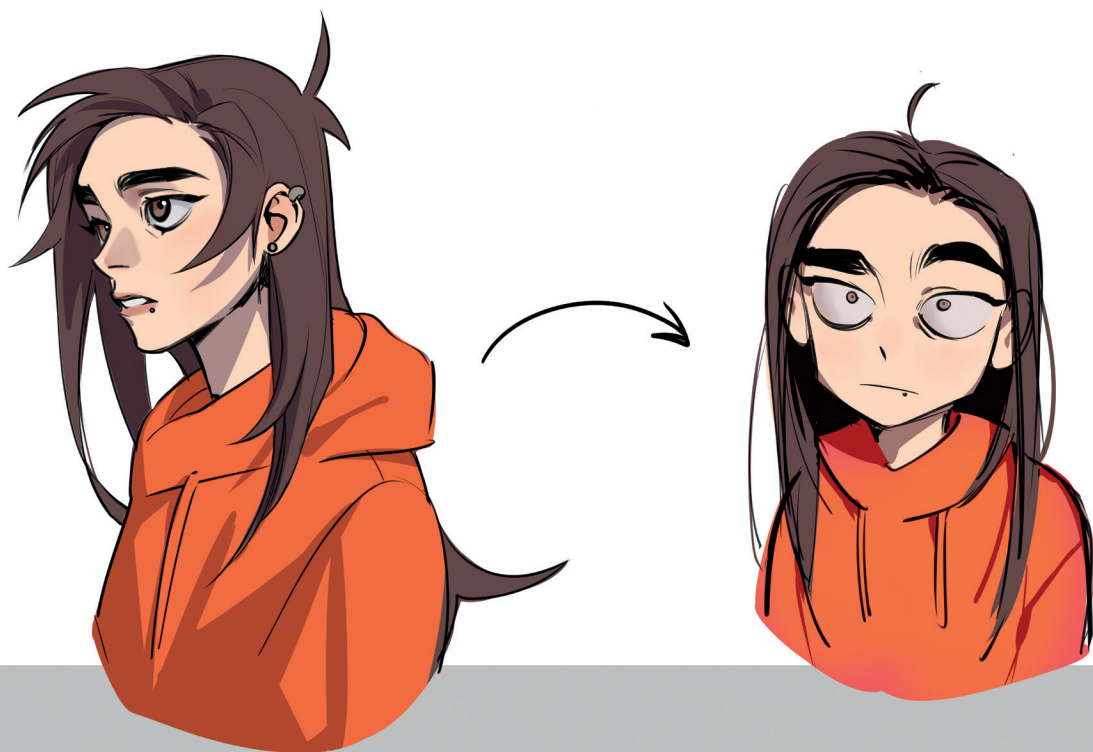
ФАН-АРТ, ЗАКАЗЫ,
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЖИ

ЕНИИЕ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ЕЩЕ НЕМНОГО ОБО МНЕ

ВЫБОР ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЕ
АРТБЛОКИ
РЕФЕРЕНСЫ
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ
ВДОХНОВЕНИЕ
КАК Я РИСУЮ
ЦЕЛЬ

Привет! Я ВлюХа.

Я не знаю, с какой целью вы приобрели эту книгу. Возможно, вы любите мои комиксы и следите за мной в соцсетях, а может, вы увидели фан-арт по вашим любимым фандомам или просто заметили это издание в книжном магазине и подумали: «А почему бы и нет?» У вас могли быть любые причины.

Но я точно знаю, с какой целью я взялась работать над этой книжкой. Дело в том, что я начала рисовать и выкладывать картинки в интернет совершенно случайно, не планируя стать диджитал-художником или собрать подписчиков: сейчас даже вспоминать об этом странно, но когда-то мое сообщество было просто блогом на пару десятков человек, с которыми я делилась криво отрисованными в пиратском Sai2 мемами. Но время шло, я заканчивала школу, меня мучили тревожные мысли и стрессы... И я понимала, что один из немногих островков веселья и спокойствия для меня — это творчество и что если я буду делиться им в интернете, то смогу не только успокоиться сама, но и порадовать других. Мой паблик аномально быстро рос: если за первый год я набрала десять тысяч подписчиков, то через полтора года за моим творчеством следило более ста тысяч человек. Я прекрасно осознаю, что дело не в моем «неподражаемом» таланте, конечно нет. Просто я начала рисовать то, что каким-то образом смогло зацепить большое количество людей. Возможно, дело в мини-комиксах, через которые я стремилась передать собственные эмоции и переживания и которые, по-видимому, зацепили других людей. Мои переживания не уникальны — они типичны для людей моего возраста, но именно в этом-то и дело. Их может понять почти любой, а значит, комиксы превращаются в общее комфортное пространство, где каждый может найти что-то по-настоящему важное для себя. Я не создаю волшебные вселенные, даже мои нереальные персонажи живут в нашей обыденной среде, и я вместе с вами наблюдаю, как повернется их жизнь в реальном, совершенно не волшебном мире.

И поэтому при работе над этой книгой я ставила для себя такую цель: рассказать, как я создаю свои истории, работаю над характерами и дизайном персонажей, формулирую мысли в комикс или картинку.

Я разделила книгу на две части: первая посвящена комиксам, вторая — артам. Я надеюсь, что у меня получилось показать и рассказать много полезного, ну а если вашей целью все-таки было просто поразглядывать картинки — смело пропускаяйте текст и листайте дальше!
На то это и артбук)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: КОМИКСЫ

**ЧЕМ ВООБЩЕ СТРИПЫ ОТЛИЧАЮТСЯ
ОТ КОМИКСОВ?**

**У СТРИПОВ (МИНИ-ИСТОРИЙ
НА НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ
ИЛИ ДАЖЕ КАДРОВ), КАК Я ЭТО
СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, ЕСТЬ ОДНО
МАЛЕНЬКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:
ПОРОГ ВХОЖДЕНИЯ.**

**КОМИКС — ЭТО ДЛИННАЯ
ПРОРАБОТАННАЯ ИСТОРИЯ
С ГРАМОТНО ВЫСТРОЕННЫМ
СЮЖЕТОМ: ЗАВЯЗКОЙ, КАТАРСИСОМ,
РАЗВЯЗКОЙ И Т. Д. ЭТО ЦЕЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ, ТРЕБУЮЩИЙ ОГРОМНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
И НЕ ТОЛЬКО, КОТОРЫЙ НАДО ЧИТАТЬ
ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА.**

**СТРИПЫ ЖЕ — ЭТО НАБОР КОРОТКИХ
ИСТОРИЙ О ПЕРСОНАЖАХ;
В КАЖДОЙ ЕСТЬ СВОЙ МИКРО-СЮЖЕТ,
РАСКРЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР ГЕРОЯ,
НО, В ОТЛИЧИЕ ОТ ПОЛНОЦЕННОГО
КОМИКСА, ЧИТАТЕЛЮ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
НАЧИНАТЬ ЧИТАТЬ С НАЧАЛА, ЖДАТЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ, СЛЕДИТЬ
ЗА СЮЖЕТНОЙ ЛИНИЕЙ.**

Никто не мешает начать с любого стрипа, хоть первого, хоть десятого, и разбираться в лоре не придется. В этом смысле короткие истории так же привлекательны, как короткие тексты или видео. И если вы мечтаете однажды нарисовать собственный полноценный комикс, я советую начать именно со стрипов, то есть набора законченных историй, которые при этом не связаны общей сюжетной линией. Такой подход поможет вам не только найти свой художественный стиль, но и понять, кем являются ваши персонажи, как раскрываются их характеры в различных происходящих по вашей воле ситуациях. Такой подход позволяет сравнить комикс с полноценным сериалом, а стрип с серией-филлером, не влияющей на сюжет, но направленной на раскрытие личности героя. Я рисую именно стрипы. Вначале знакоблю аудиторию с придуманными мной персонажами, а потом начинаю постепенно раскрывать их с помощью коротких историй на три-пять страниц. Этот формат даже помогает избежать выгорания, ведь истории всегда конечны, и, нарисовав одну, можно отдохнуть, а не кропотливо работать над главами комиксов, которые важно заканчивать вовремя и постоянно продолжать, чтобы удерживать внимание аудитории.

**ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ВОПРОСА:
«А ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ...» ЗАТЕМ
Я ПОДКЛЮЧАЮ ВООБРАЖЕНИЕ.
ЭСКАПИСТСКИЕ ИСТОРИИ
О НЕРЕАЛЬНЫХ МИРАХ Я РИСОВАТЬ
НЕ ЛЮБЛЮ, МНЕ БЛИЖЕ ВАРИАЦИИ
НАШЕГО МИРА И ПОПЫТКИ ЕГО
ОСМЫСЛЕНИЯ. ПОЭТОМУ ВСЕХ ГЕРОЕВ,
ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ПРОИСХОДЯТ
НЕ ИЗ НАШЕГО МИРА, Я ПОМЕЩАЮ
В ПРИВЫЧНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ. ВОТ,
НАПРИМЕР, А ЧТО, ЕСЛИ ГИГАНТСКИЙ
ЗУБАСТЫЙ МОНСТР ПОСЕЛИТСЯ ДОМА
У МАЛОПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО УСТАВШЕГО
ЧЕЛОВЕКА? УЖИЛИСЬ БЫ ОНИ ВМЕСТЕ?
КАК БЫ ВЫСТРОИЛИ КОММУНИКАЦИЮ?**

**ПОСЛЕ ТОГО КАК ИДЕЯ ГОТОВА, МОЖНО
НАСАЖИВАТЬ НА НЕЕ ДЕСЯТКИ КОРОТКИХ
СЮЖЕТОВ ОБ ОБЩЕМ БЫТЕ ТАКОЙ
СТРАННОЙ ПАРОЧКИ, ЗАБАВНЫХ МОМЕНТОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ-ЗА РАЗЛИЧИЙ ИЛИ СХОДСТВА
ПЕРСОНАЖЕЙ. ТАК Я ПРИДУМАЛА ИСТОРИЮ
«УЛЫБАШКИ». ЧТО ЗАБАВНО, ПОЗДНЕЕ УЖЕ САМИ
ЧИТАТЕЛИ ЗА МЕНЯ ДОДУМЫВАЛИ, О КОМ ЖЕ
ИДЕТ РЕЧЬ? О ФАНТАЗИИ, ОБ ОЛИЦЕТВОРЕНИИ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ ЖЕ О ВТОРОЙ
ЛИЧНОСТИ ГЕРОИНИ? НО НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ
ПРОСТО: Я ВЗЯЛА МОНСТРИКА И ЗАСУНУЛА
В КВАРТИРУ К ЧЕЛОВЕКУ. НО, ОБРАСТАЯ
ПОДРОБНОСТЯМИ ЗА СЧЕТ НОВЫХ И НОВЫХ
СТРИПОВ, ИСТОРИЯ ПОМОГАЕТ В ТОМ ЧИСЛЕ
И ЧИТАТЕЛЮ ИГРАТЬ С СОБСТВЕННЫМ
ВООБРАЖЕНИЕМ, СНОВА И СНОВА СПРАШИВАЯ:
«А ЧТО, ЕСЛИ...?»**

ИДЕИ

УЛЫБАШКА

