

КАК РИСОВАТЬ *Лучше всех!*

ЯПОНСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО РИСОВАНИЮ
КОМИКСОВ МАНГА
МАНГА!

**НОВЫЙ УРОВЕНЬ
МАСТЕРСТВА**

Для любителей
и профессионалов
от **7** до **70** лет

Харуно Нагатомо

Создана и рекомендована специалистами
ТОКИЙСКОГО КОЛЛЕДЖА АНИМАЦИИ ГАКУИН

КАК РИСОВАТЬ МАНГУ

К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА

Haruno Nagatomo

DRAW YOUR OWN MANGA

BEYOND THE BASICS

KODANSHA INTERNATIONAL
Tokyo • New York • London

Харуно Нагатомо

ЯПОНСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО РИСОВАНИЮ
КОМИКСОВ МАНГА

МАНГА!

НОВЫЙ УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА

Для любителей
и профессионалов
от **7** до **70** лет

Создана и рекомендована специалистами
Токийского колледжа анимации Гакуин

Москва
АСТ

Санкт-Петербург
ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК

ББК 85.15
УДК 741.02
Н16

Права на перевод получены соглашением
с Kodansha International Ltd.

*Все права защищены. Никакая часть данной книги
не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме
без письменного разрешения владельцев авторских прав.*

Нагатомо, Х.

Н16 **МАНГА!** Новый уровень мастерства. Японское руководство по рисованию комиксов манга для любителей и профессионалов от 7 до 70 лет / Харуно Нагатомо. — СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. — 107 с.: ил. — (Лучше всех!).

ISBN 978-5-93878-988-3

Добро пожаловать в захватывающее путешествие в мир комиксов в стиле манга! Ведь ты всегда хотел научиться рисовать мангу лучше, ярче и выразительнее всех.

Эта книга создана специально для тебя преподавателями ведущей художественной школы Японии. Она содержит только основную информацию для того, чтобы рисовать любимых героев по самым понятным и легким для исполнения инструкциям. С этой книгой ты узнаешь и оскоишь: как рисовать персонажей разного пола и возраста, разного телосложения и характера, эмоций и стиля одежды; как, используя «волшебные» средства, отображать световые и даже звуковые эффекты в твоём комиксе; техники простых, но весьма впечатляющих эффектов в изображении времени суток, фона и перспективы, а также профессиональные техники использования различных типов чернил, фломастеров, маркеров, карандашей и туши для достижения новых высот в освоении стиля манга. Ты полюбишь героев этой книги, ты научишься рисовать мангу лучше всех!

ISBN 978-5-93878-988-3
ISBN 978-4-7700-2304-9 (англ.)

© 2005 by I. C. Inc., Coade and Kodansha International Ltd.
© Перевод с английского: А. Бродоцкая, 2009
© Издание на русском языке: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2010
© Серия, оформление: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Интервью с Синдзи Мицусимой	6
------------------------------------	----------

Как рисовать мангу. К вершинам мастерства	19
--	-----------

Урок 1. Персонажи	23
--------------------------	-----------

Персонажи 24	Прически 41
Руки 32	Одежда 43
Ноги 37	Драпировки 45
Глаза 38	Персонажи и светотень 48
Выражения лица 39	Фактуры 51

Урок 2. Спецэффекты	55
----------------------------	-----------

Вспышки 56	Спецэффекты и скринтоны 62
Сходящиеся линии 60	Звуковые эффекты 67

Урок 3. Фон	71
--------------------	-----------

Фон 72	Взгляд снизу 82
Время суток 79	Ракурсы лица 84
Взгляд сверху 80	

Урок 4. Цветные манги	85
------------------------------	-----------

Принадлежности	Аэрографы 98
для работы с цветом 86	Цвет шаг за шагом 101
Цветная тушь 87	Цветные фломастеры 102

В манге, и особенно в спортивной манге, главное — это энергия. Чтобы схватить ощущение скорости и движения, мне приходится переделывать рисунки столько раз, что в конце концов они оказываются сплошь замазаны черным!

Синдзи Мицусима

Самый популярный вид спорта в Японии — это бейсбол. Большинство японских детей прекрасно знакомы со словами, связанными со спортивной мангой, поэтому стоит кому-то произнести «манга о бейсболе», как на ум немедленно приходит «Синдзи Мицусима». И наоборот — при упоминании Синдзи Мицусимы сразу вспоминаются манги о бейсболе. Самые известные работы Мицусимы — «Докабен», «Абу-сан» («Господин Абу») и «Якьюкио-но ута» («Поэма о бейсбольных фанатах»). Эти серии завоевали популярность двух поколений поклонников, и взрослых, и детей, а герои полюбились всем, даже читательницам, которые сами никогда не играли в бейсбол. Они повлияли не только на членов Малой лиги, Лиги старшекласников и Университетской лиги, но и на существенное количество профессиональных бейсболистов. Мицусима разработал новый стиль рисования бейсбола в манге — от подачи и ударов до стратегии и ракурсов игрового поля, — который переняли многие художники манги.

Почему вы выбрали мангу о бейсболе?

Для начала, я всегда был большим поклонником бейсбола и считал, что хорошо бы иллюстрировать мою страсть рисунками. Однако моей техники, к сожалению, на это не хватало. Что бы я ни рисовал — подачи, удары, пробежки, — мне не удавалось отразить свои представления об идеальном бейсболе. Поэтому я старался рисовать как можно больше и соглашался на любую работу, кроме манги для маленьких девочек. Вот почему мне приходилось рисовать и исторические, и юмористические манги. Потом я набил руку и уже мог рисовать все, что хотел. Я экспериментировал все больше и больше и в 1970 году начал серию «Отоко-до ахо Косиен» («Фанаты со стадиона Косиен»). По мотивам серии сняли мультсериал, и я работал над

ним пять лет. Все идеи, которые приходили мне в голову в те годы, имели отношение к бейсболу. В 1972 году я основал серию «Докабен», а в 1973 — «Господин Абу». С тех пор я работал только над мангой о бейсболе.

Что самое трудное в рисовании манги о бейсболе?

Нужно уметь рисовать игрока, совершающего определенное действие в определенной позиции на просторном бейсбольном поле. Если не можешь выразить это на бумаге, нечего и пытаться рисовать. Посмотрите «Киодзин-но хоси» («Звезда "Гигантов"»), сценарий Икки Кадзивары, художник Нобору Kawasaki): если пытаешься впихнуть в рисунок слишком много, теряется ощущение перспективы. Первая база находится рядом со второй, шортстоп тоже где-то поблизости. Это хорошо объясняет происходящее, но для бейсбольного фаната выглядит неубедительно. Вот почему я столько внимания уделяю композиции. Иногда художники манги при построении композиции опираются на кадры видеосъемки реальных матчей, но на самом деле у нас больше свободы. Снять кино по манге бывает трудно. С другой стороны, в манге невозможны тонкие переходы и медленные перемены настроения, как в «Семи самураях» Куросавы или в «Телохранителе Йохимбо».

По вашим работам снимали мультфильмы для кино и телевидения. Насколько мультфильмы отличаются от исходных рисунков?

На телевизионную анимацию я вообще внимания не обращаю. Сто-двести аниматоров рисуют раскадровку по моим картинкам. Они их меняют, а в результате ощущение получается другое, и это естественно. Как-то раз я давал ребенку автограф и нарисовал Докабена, и малыш закричал: «Это же не Докабен!» Когда я это услышал, то внезапно понял, что мультипликация — это совершенно другой жанр. Мне кажется, что при такой раскрутке, саундтреках и так далее у нее необычайные возможности.

Как вы придумываете персонажей?

Когда я сочиняю историю, то сначала решаю, какая мне нужна бейсбольная команда.

Потом думаю, каким человеком должен быть питчер. Рисую его, придумываю ему имя, подходящее к образу, а потом придумываю про него все — от роста и веса до дня рождения и даже группы крови! Потом проделываю все то же самое для кэтчера. Кетчер почти всегда в маске, значит, нужно придумать ему лицо, которое будет легко узнать даже под маской. Как у Таро Ямады, героя «Докабена» (Докабен — его прозвище). Другие игроки обладают всеми чертами красавчиков-манга, а Ямаду я решил сделать обычным пареньком-бейсболистом. Он очень предан своему делу и собран, но у него нет никаких хитрых приемов и излюбленных техник. Дети, играющие в бейсбол, обладают сложными характерами, но Ямаду я сделал человеком простым и непосредственным.

Таро Ямада — самые заурядные японские имя и фамилия. А вот имя Иваки, например, составлено из слоговых знаков «скала» и «демон» и отражает силу и коварство. Фамилию Сатонака я позаимствовал у Мачико Сатонака — одно время она была популярной рисовальщицей манги для девочек. Тогда у меня было мало поклонниц-девочек, и я надеялся, что фамилия Сатонака покажется им знакомой. А имя Сатору мне напомнил один из слоговых знаков, входящих в состав имени Мачико.

Я так подробно продумываю персонажей, так как их поступки определяются характером. Важна даже дата рождения! Например, день рождения Ямады — 5 мая, в Японии это День детей, и это придает характеру непосредственности. Или можно сочинить историю про то, как Иваки приходит к Ямаде домой и застаёт там его сестру Сачико. Та — настоящий сорванец и наверняка устраивает ему веселую жизнь, а Иваки это, конечно, не нравится, и он может обозвать ее уродиной, хотя на самом деле она довольно хорошенькая. Это может стать завязкой сюжета.

Сценарий одной из ваших работ написал Мамору Сасаки, автор телесериала «Дзюдо Иккокусен» («Дзюдоистка-модница»).

Да, это серия «Фанаты со стадиона Косиен». Начал серию я, но это был мой первый долгосрочный проект, и от напряжения я даже заболел. Когда мне показалось, что больше я не выдержу, ответственный редактор посоветовал мне обратиться к профессиональному сценаристу, поскольку персонажи были уже готовы. Он поговорил с Мамору Сасаки, и тот вошел в мое положение и согласился взяться за серию с середины. Однако он ничего не понимал в бейсболе, поэтому все сцены игр разрабатывал я сам. Это были необычные манги. Вдвоем мы придумывали повороты сюжета, которые мне одному и в голову бы не пришли. Так что мы не просто сработались — мы феноменально подошли друг другу.

Что вам больше всего нравится в рисовании манги о бейсболе?

Когда я читал «Звезду "Гигантов"», то даже удивлялся: неужели бейсбол может быть насыщен такими эмоциями? Неужели дети, которые это прочитают, захотят играть в бейсбол? Это история о двух поколениях, представители которых мечтают стать великими питчерами «Гигантов». Но на самом деле главное в бейсболе — это единство игроков, без него невозможно выиграть, поэтому я, естественно,

изображаю крепкую дружбу между спортсменами.

Для этого отлично подходят команды старшекласников, особенно если действие происходит на великолепном стадионе Косиен, где проводится ежегодный турнир среди старшекласников. Так родился замысел «Докабена».

Ваши истории обычно основаны на реальных событиях.

Поначалу «Докабен» был просто историей из жизни старшекласников, но когда она превратилась в историю о бейсболе, я стал задействовать при сочинении сюжетов настоящих игроков. В «Господине Абу» мы с самого начала консультировались с бейсбольными звездами, и в результате с первого дня работа сильно осложнилась. Понадобилось почти три года, прежде чем команда ослабила контроль и позволила мне работать над комиксом самостоятельно. В то время в Тихоокеанской бейсбольной лиге был застой, и меня попросили при помощи манги пробудить интерес к игре и увеличить доходы стадиона. Я сказал: «Хорошо, я сделаю это для Тихоокеанской лиги» — и продолжал работать двадцать шесть лет. Таков уж бейсбол — можно в него играть, можно его смотреть, можно его рисовать, но от него невозможно устать. Мне повезло — даже рутинная работа мне не в тягость. Это мое хобби, и рисую я ради удовольствия, поэтому обычно в конце года оказывается, что я рисовал только бейсбол. Вот почему я в свои шестьдесят пять лет еще могу активно работать.

Вы известны как питчер в любительской команде.

Как вы считаете, помогает ли ваш опыт игрока в рисовании манги о бейсболе?

Нет, ведь я играю в бейсбол не ради полезных сведений. Мне это просто нравится, вот и все. Мне бы не хотелось бросать игру. Вот почему я очень стараюсь играть на пределе возможностей. Оказалось, что моя любимая команда базируется на Кюсю, и когда я собираюсь

посмотреть матч, приходится покупать билет на сверхскоростной экспресс, хотя на дорогу уходит целых пять часов, — дело в том, что я терпеть не могу летать самолетом. Конечно, самое интересное в игре — поговорить с игроками: меня всегда пускают в раздевалки. Если наблюдать за игроками только на поле, невозможно разобраться в их характерах.

Играли ли вы в бейсбол еще в детстве?

Да, играл, но после школы мне нужно было так много помогать по дому, что в школьную сборную мне было не попасть, хотя я об этом мечтал. Еще я мечтал попасть в школу Мэйкун, которая славилась сильной бейсбольной командой, но эта мечта тоже не сбылась. Когда мне было восемнадцать, я нарисовал мангу под названием «Шинья-но кияку» («Поиски в ночи») и выиграл премию «Хиномару». На церемонии вручения президент компании заметил: «Так вы сидите дома, рисуете мангу и нигде не работаете?» И я поехал в Осаку, хотя родители были против, и шесть лет работал в этой компании. В двадцать девять лет я переехал в Токио, и меня пригласили в бейсбольную команду Икки Кадзивары. Я тогда впервые играл в команде и сам не ожидал, что у меня так хорошо получится. До тех пор я знал о бейсболе только то, что слышал по радио и видел по телевизору. А теперь получил возможность понять, как все происходит на самом деле.

Понимали ли вы уже тогда, что будете рисовать спортивную мангу?

Я с детства любил рисовать, особенно мангу, вот почему я и стал придумывать героев и сочинять про них истории. Я много подражал мангам известных художников. Разумеется, среди них был Осаму Тецука. Еще я срисовывал персонажей «Донгури Тенгу» («Длинноносый желудеволицый гоблин») Содзи Усио, чтобы сделать самодельную колоду карт. Однако еще больше, чем Осаму Тецука, на меня повлиял Такао Сайто, автор знаменитой серии «Голго-13».

Более того, я любил спорт, но мне пришлось бросить школу, не доучившись в старших классах, и пойти работать уличным разносчиком. По пути у меня были школы Мэйкун и Ниигата-Согё, и пока мама бегала с тележкой, я иногда смотрел из-за забора, как тренируются их бейсбольные команды, — честно говоря, не больно-то они были хороши. Однажды я наблюдал за тренировкой сборной Ниигата-Согё, и один из игроков, бывший мой соученик, о чем-то разговаривал с тренером. Потом он подбежал ко мне: «Мы говорили о тебе. Тре-

нер предлагает тебе потренироваться с нами, будешь кетчером». Я был так счастлив! После пятой подачи тренер сказал команде: «Глядите, этот мальчик никогда не играл, а мяча совсем не боится. Берите с него пример!» До сих пор ясно помню его слова! После этого я из всех сил старался брать все мячи до единого. А впоследствии я основал на этом случае один эпизод манги.

Что главное в рисовании спортивной манги?

В манге тоже есть своя мода, вот почему мой стиль тоже меняется. Как и бейсбольная форма. В наши дни игроки носят что-то вроде кальсон, правда? Рисовать многолетние серии манги о бейсболе — все равно что документировать историю моды на спортивные штаны!

Самое трудное в манге о бейсболе и футболе — передать действие и движение. Например, бэттер ловко ускользает, не дав филдеру выбить себя с поля, потому что филдер что-то не рассчитал. Нужно уметь передавать подобные ситуации в рисунке. Неудачная попытка выбить бэттера должна быть аккуратно прорисована.

Мне кажется, молодым художникам манги не хватает терпения переделывать рисунок, доводя его до совершенства. Они хотят сдать работу в срок и получить деньги — вот и все. Но если человек по-настоящему любит рисовать, скажем, мотоциклы, он будет очень внимательно относиться к тому, чтобы убедительно нарисовать каждое колесо. Правдоподобно передать скорость вращающегося колеса очень трудно. Те, кто любит автомобили, будут рисовать их в стиле манга, стараясь при этом, чтобы машины получались как можно больше похожи на настоящие и чтобы опять же была заметна скорость. В манге нельзя передать движение так же, как в кино, вот и приходится делать звуковые эффекты — «вжжих» или «бру-ум». Такие же звуковые эффекты я применяю к героям вроде Иваки и Ямады, когда они делают хоумран!

Я долго ломал себе голову, придумывая, как нарисовать такой удар, чтобы казалось, будто мяч будет лететь вечно. Потом меня осенило — нужно рисовать мяч вдали, в виде черной точки на белом фоне. Как я был рад, когда придумал этот прием!

Приходится ли вам даже сейчас по многу раз перерисовывать свои работы?

По-моему, я перерисовываю работы чаще всех художников! Иногда я смотрю на сто раз переделанный рисунок и не понимаю, что же мне в нем не понравилось. Сам не знаю. Но я чувствую, что рисунок не удался, и все. Например, возникает ощущение, что ноги у игрока стоят неправильно, и я расставляю их пошире. И только потом понимаю, что в таком положении бедра напряжены сильнее, и говорю себе: «Вот она, нужная поза!» — и перерисовываю и бедра тоже. Мне очень нравится рисовать особые жесты игроков, когда они выходят на площадку. Например, я помню, как знаменитый питчер Ютака Энацу выходил в круг питчера и для первой подачи хватал мяч совершенно особым образом. Мне очень нравятся такие характерные движения.

В манге очень важны выражения лиц и жесты, не так ли?

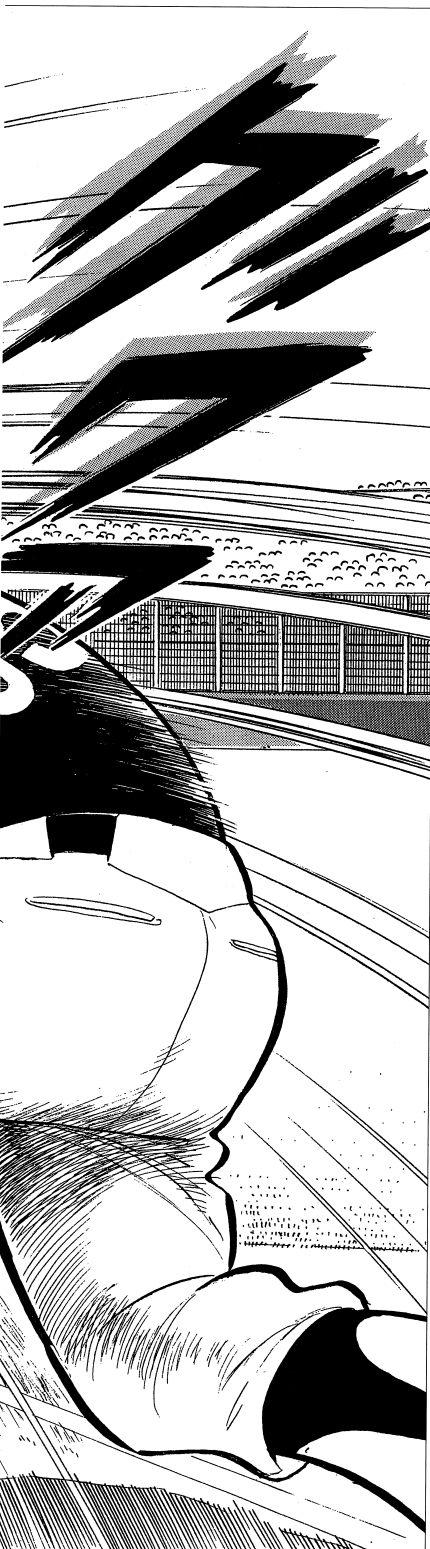
Я довольно часто рисовал известных игроков, но не склонен придавать их лицам портретное сходство. Лицо у Энацу квадратное, и он слегка коренаст, поэтому я опирался на эти черты — но лишь в той степени, чтобы сделать его узнаваемым. А дальше главное — подчеркнуть особенности телосложения и жесты. Читатель сам достроит образ. Если бы Энацу сказал мне: «Ну, не такой уж я и толстый!», я бы ответил, что это просто образ. На самом деле он вообще не толстый, но на рисунке его узнают с первого взгляда. Так и делаются манги. Кацуми Сайто из «Дайей Хокс» очень высок и угловат, а у Кадокуры длинный подбородок. Я всем объясняю, что главное в манге — уметь подчеркнуть и преувеличить. Возможно, дети игрока говорят папе: «Что ты, ты совсем другой!» Надеюсь, что они объясняют, почему он не похож.

Значит, вы высматриваете в людях характерные черты?

Да. Как-то раз у меня появилось ощущение, что игрок словно бы говорит: «Я бросаю мяч левой рукой, но ем правой». Он, конечно, ничего мне не говорил, но это было понятно по тому, как он двигается. Но иногда я делаю неправильные выводы. Один бейсболист сказал мне: «Вы ведь ошиблись, правда? Я пишу правой рукой, но ем левой, так что на самом деле я левша». Я ответил: «Правда? Извините!» Жесты и привычки в манге описывают характер и настроение персонажа.

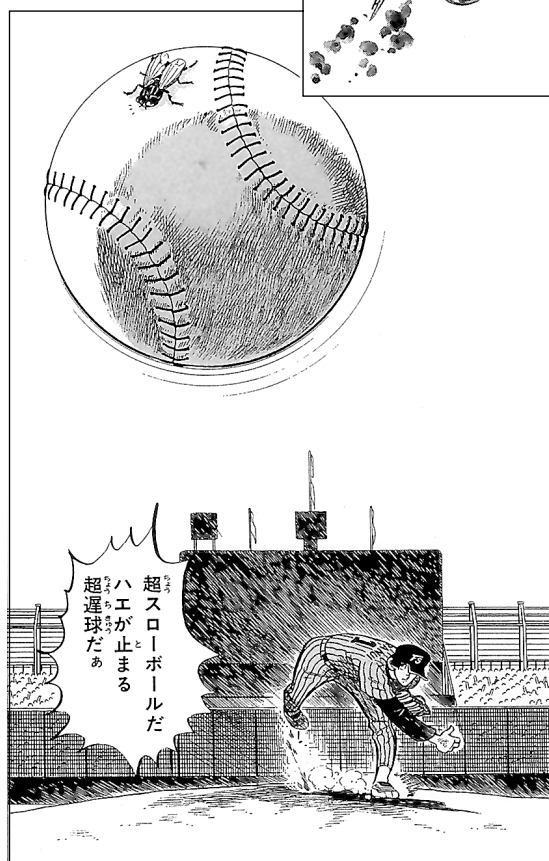

Слева: Иваки
делает хоумран.
Из серии
«Докабен».

Справа:
Иваки сильно
ударяет по мячу.
Из серии
«Докабен».

Слева: Мяч
от удара Сирануя
летит так
медленно,
что на него садится
муха! Из серии
«Докабен».

Черпаете ли вы вдохновение из работ других художников?

Работа, которая исходит из самого сердца художника, добирается до всех уголков страны. А в наши дни имя и рисунки художника могут завоевать популярность во всем мире благодаря Интернету. Поэтому я начинаю думать, что «просто манга» — это не совсем просто.

Азиатский саммит художников манги проходит каждый раз в другой стране, и в 2002 году проводился в Японии. Я расспрашивал коллег, что они думают о бейсбольных мангах, и все единодушно согласились, что этот жанр весьма популярен. Все присутствовавшие на саммите слышали о «Докабене», и этот комикс пользуется популярностью и на Тайване, и в Корее, и в Китае. Я поначалу не понимал, почему ко мне обращаются «сюйто», но потом сообразил, что так по-китайски читаются иероглифы, из которых состоит мое имя — «вода» и «остров». Возможно, у бейсбола по всему миру меньше поклонников, чем у футбола, но такие события заставляют меня радоваться, что я посвятил себя рисованию манги именно о бейсболе.

А что вы можете посоветовать людям, которые уже умеют рисовать, но хотели бы отточить свое мастерство?

Уже став профессионалом, я очень много рисовал. Это единственный способ развить свои способности к рисованию манги о бейсболе. У меня ушло еще девять лет на то, чтобы начать работать в полную силу. За это время я постепенно начал видеть мир по-новому. В манге, и особенно в спортивных мангах, главное — энергия. Действие, выраженное в рисунке.

Поэтому нет и речи о каких-нибудь «первых» или «вторых» уровнях обучения, верно? Лично я не верю в то, что манге можно научить в учебном заведении. Мы живем в мире, где единственный путь к совершенству — рисовать самому.

Есть один способ быстро добиться хороших результатов — сочинить историю и нарисовать ее. Тогда не будет никаких ограничений, а если что-то не будет получаться, можно это просто сократить. Для начала рисуйте, что нравится

и не может наскучить, и рисуйте, пока не обнаружите, что вы способны нарисовать все, что угодно. Если вы склонны рисовать что-то определенное, в этом нет ничего дурного — это ваш стиль.

На Азиатском саммите художников манги были представлены рисунки со всего мира. Такое разнообразие очень вдохновляет и позволяет улучшить свое мастерство. Вот почему я принимаю участие в этом саммите. Если человек хочет быть художником манги, он наверняка талантлив, и я едва ли чему-то его научу. Есть школы, в которых учат рисовать мангу, но я уверен, что на самом деле нужно рисовать самостоятельно, как это делал я. Вот, например, Такао Ягучи, автор знаменитого «Санпея», вряд ли может научить своему специфическому стилю рисования деревьев и травы, не так ли? Ну, разве что скажет: «Вот так рисуют мягкую травку», «Так можно передать ощущение брызг», «Рука должна делать вот такие движения». Рисовать можно только то, что тебя интересует. И если думаешь: «Нет, не так!», надо просто переделывать рисунок — иногда по многу раз. А потом все начинает складываться. Когда все сказано и сделано, нужно просто как можно больше рисовать.

Значит, дело в том, чтобы развивать свои сильные стороны и много трудиться?

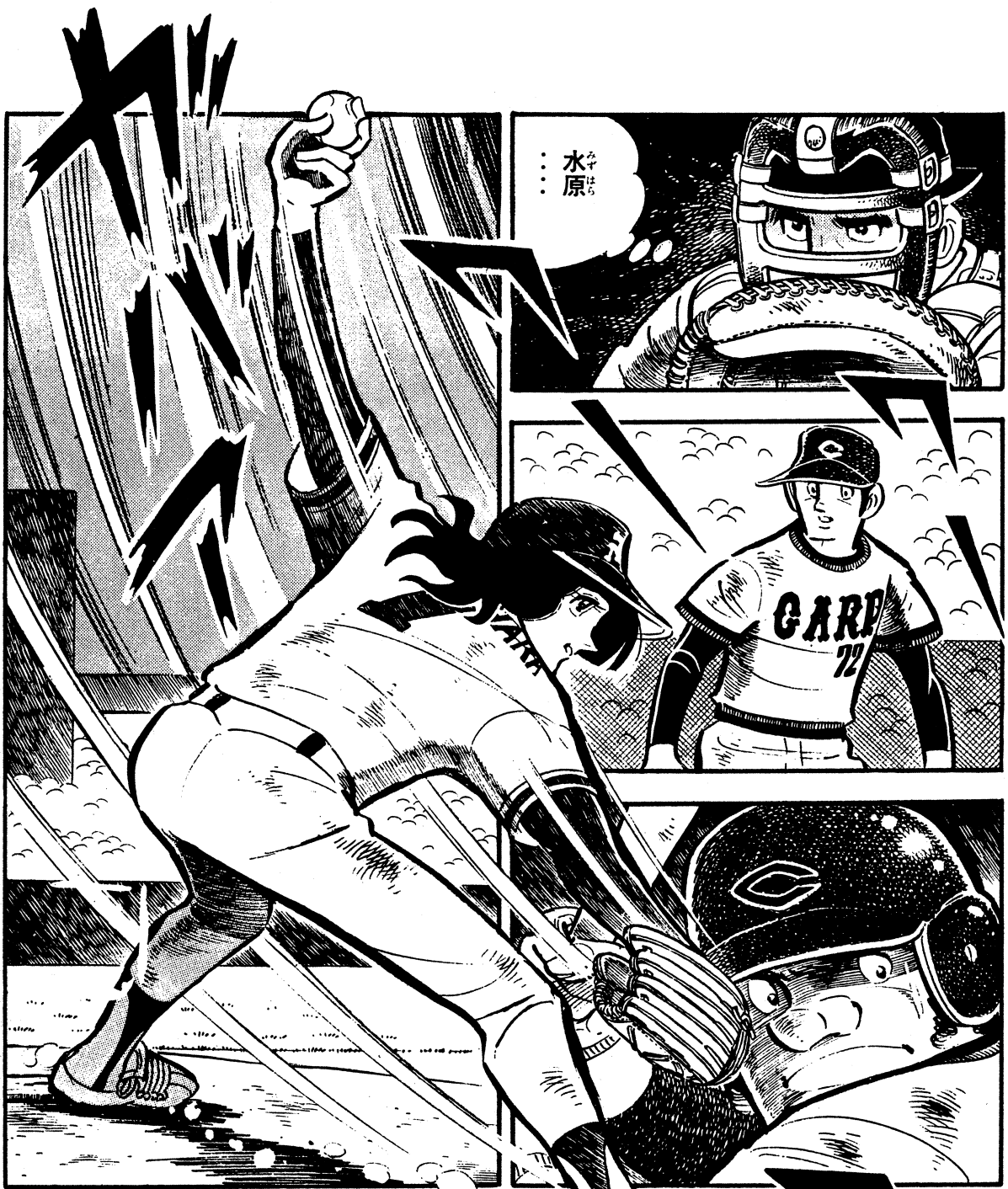
Но ведь на этом строится обучение любому ремеслу или искусству! Все равно что учиться в школе, а потом в колледже. Если рисовать мангу о бейсболе так долго, как я, волей-неволей обо всем подумаешь и поймешь, что у всех есть свои способности. Мир вокруг нас — собрание талантливых людей. Многие не знают, чем заняться по окончании университета, зато некоторые обладают ремеслом уже после школы. По телевизору иногда показывают таких специалистов, которые преуспели в своей узкой области. Я бы советовал каждому постараться найти свои таланты и посвятить себя их развитию, чего бы это ни стоило.

В бейсбольных мангах есть несколько жанров — не только истории о детских и подрост-

ковых командах. Например, можно придумать научно-фантастические манги про бейболиста-марсианина... кстати, отличная мысль! У меня такое, наверное, не получится, но наверняка найдется человек именно с такими талантами, и я бы очень хотел посмотреть, как люди работают над разными жанрами манги о бейсболе. Вот, например, в манге-романе Ясусуке Гоми «Спортсмен Иттосай» живущий в наши дни самурай появляется на стадионе из ниоткуда и делает великолепный удар! История довольно странная, но автор придал Иттосаю характерные черты самурая. Такие сюжеты хорошо удавались писателям прошлого.

Надеюсь, со временем и в других странах начнут рисовать манги о бейсболе со своей точки зрения, совсем в другом стиле, чем у нас, — уж очень хочется новых источников вдохновения.

Слева: Сантаро берет хоумран.
Из серии «Докабен».

Внизу: Он же пропускает удар, что приводит к двойному хоумрану.
Из серии «Докабен».

Слева: Сила удара Мицухары подчеркнута тем, что героиня делает шаг из рамки.
Из серии «Поэма о бейсбольных фанатах».

Одна и та же сцена, выполненная скринтоном (справа) и тушью (слева) для создания разных эффектов.

Справа:
Представляем команду!
Из серии «Докабен».

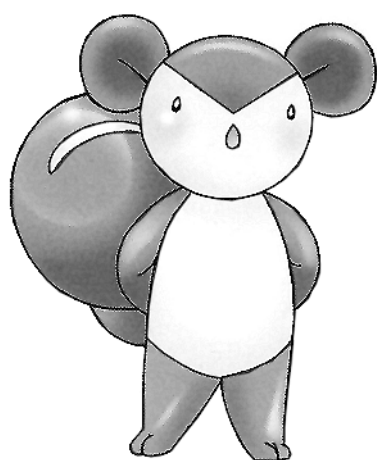
КАК РИСОВАТЬ МАНГУ

К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА

УРОК 1

ПЕРСОНАЖИ

**Рисовать красавиц и крутых парней,
конечно, интересно, но в манге этим дело
не ограничивается!**

**Отличия мужских и женских фигур, рук и ног,
физические особенности в разном возрасте,
одежда, светотень... Рассмотрим все подробно!**

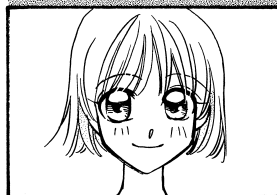
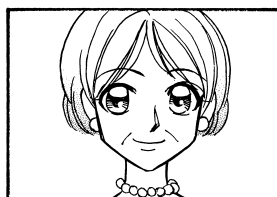
ПЕРСОНАЖИ

Ну что, Мэй, как ты будешь рисовать женщину возраста твоей мамы или маленькую девочку?

Ровесницу мамы?

А зачем?

Что?

Мама и малышка, которых нарисовала Мэй.

По-моему, ты просто морщинок добавила.

Рисовать пожилых трудно!

Вот нахал!

ВИЗГ

Все скажу маме...

Оказывается, старость — это морщины!

Эй, стой!

Хи-хи

Руки и ноги мне тоже не удаются! Сколько ни рисую, все равно получается жуть!

Да уж, странно-ватые пальчики.

Да, ты права, руки рисовать трудно, столько суставов...

Надо просто понять принцип.

И одежда не выходит.

Не понимаю про складки и светотень...

И еще то, и вот это...

Тугала какие-то!

Идея! Давай со всем разберемся разом.

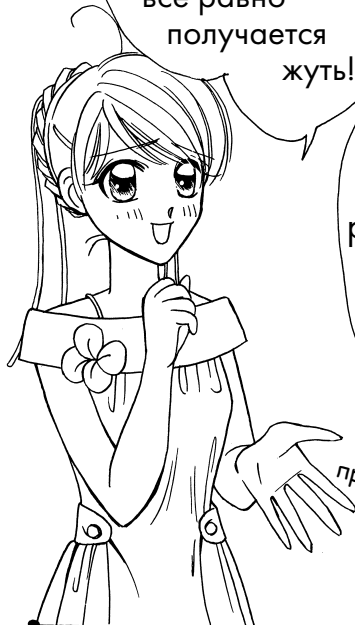
Никто меня за язык не тянул...

Если у тебя будут герои разного возраста, работы станут глубже и выразительнее.

Давай начнем с разницы между полами и возрастами.

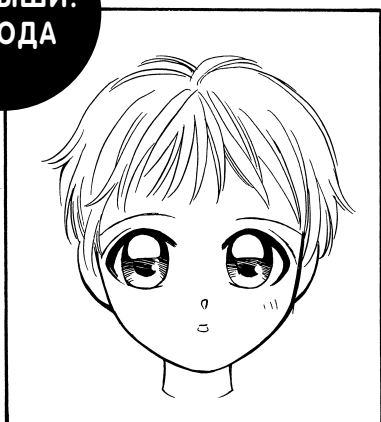
Потом рассмотрим драпировки и светотень.

И руки и ноги!

**МАЛЫШИ.
3 ГОДА**

МАЛЬЧИК

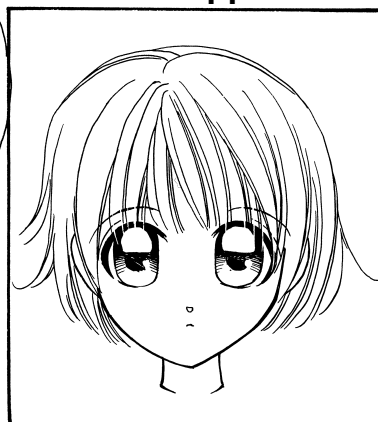
Мальчики и девочки почти не различаются. И те и другие кругленькие, с большой головой и относительно маленьким личиком. У малышей всегда большие глаза и маленький рот.

Бедра
довольно
узкие.

Голова
по отноше-
нию к телу
большая,
но сама
по себе
она меньше,
чем
у взрослых.

ДЕВОЧКА

Лицо расположено в нижней части головы. Глаза поставлены широко, носик маленький.

У девочек
фигурки более
округлые,
а попки толще,
чем у мальчиков.

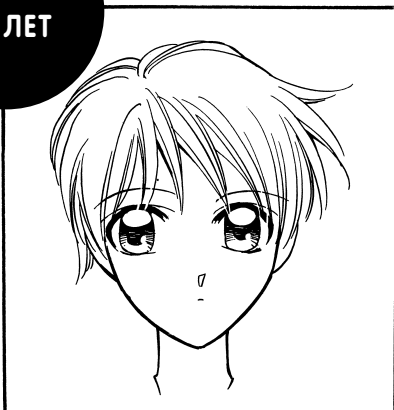
Лапочка!
♥

Голова
большая,
лоб очень
высокий.

Внимание!
Соотношение
«голова-тело» — 1 к 2,
руки и ноги короткие.
Роста мальчики и девочки
одинакового, их трудно
различать по лицам,
поэтому делай им разные
прически
и одежду!

**ДЕТИ.
10 ЛЕТ**

МАЛЬЧИК

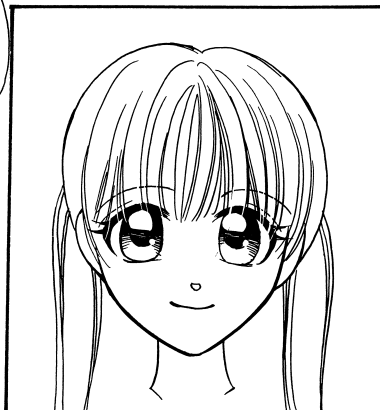

Нос у него по-прежнему маленький, а лицо — круглое, с заостренным подбородком. Мальчики в этом возрасте выглядят моложе своих ровесниц-девочек.

В этом
возрасте
девочки выше
мальчиков.

ДЕВОЧКА

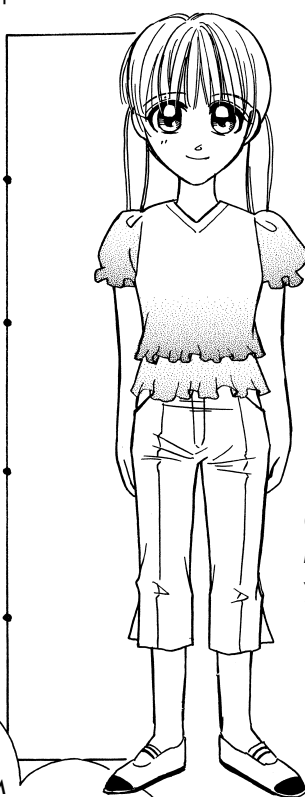

Глаза у нее точно посередине лица — между макушкой и подбородком. Девочка выглядит взрослее мальчика.

**Рисуй его тощим
и угловатым,
как положено
мальчику.**

**Ступни
по сравнению
с телом кажутся
большими.**

**Лицо
становится
взрослее,
но фигурка
пока что
детская,
без изгибов.**

**Ступни
меньше, чем
у мальчика.**

Теперь мальчиков
от девочек
отличить легко,
а лица стали
опреде-
леннее.

Точно!
Девочки в этом
возрасте выше
и крупнее
мальчиков.

И говорят
они лучше,
и вообще
умнее.

Волосы,
одежда и лица
теперь передают
характер. Образы
детей становятся совсем
разными, в зависимости
от индивидуаль-
ности.

**СТАРШЕ-
КЛАСС-
НИКИ.
15 ЛЕТ**

ЮНОША

Перено-
сица
стала
резче,
линия
волос —
выше.

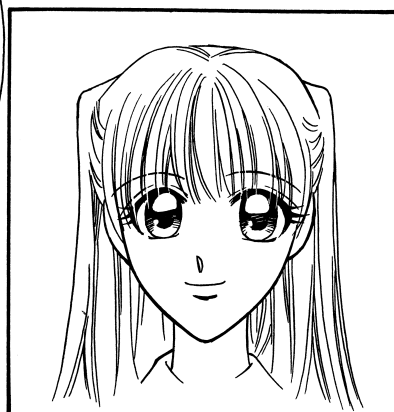

К этому
возрасту муж-
ские и женские
фигуры
радикально
различаются.

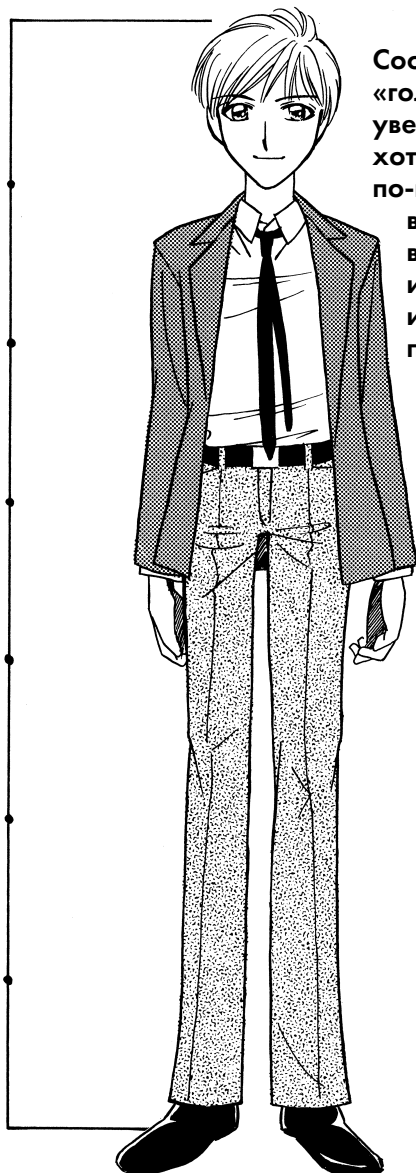

ДЕВУШКА

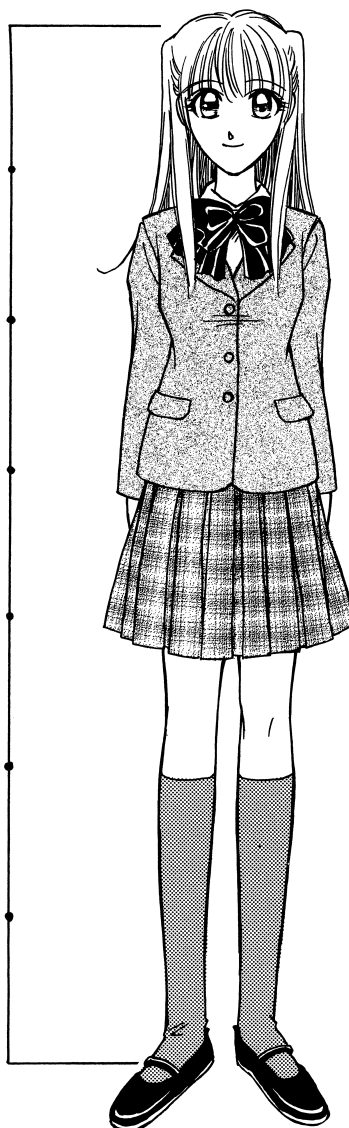
Лицо
становится
уже совсем
взрослым,
приобре-
тает опре-
деленное
выражение,
выглядит
гладким.

Соотношение
«голова-тело»
увеличивается,
хотя юноша
по-прежнему
выглядит
высоким
и худым
из-за узких
плеч.

Фигура
становится
женственной,
появляются
изгибы,
неуклюжесть
исчезает.

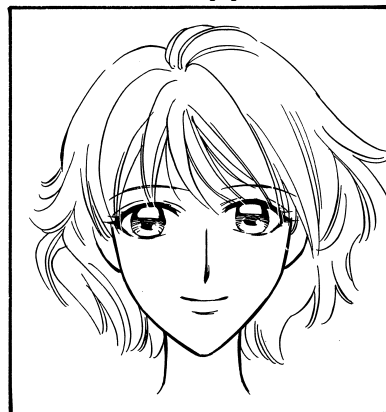
**СТУДЕНТЫ.
18 ЛЕТ**

ЮНОША

В этом
возрасте
фигуры уже
полностью
развива-
ются.

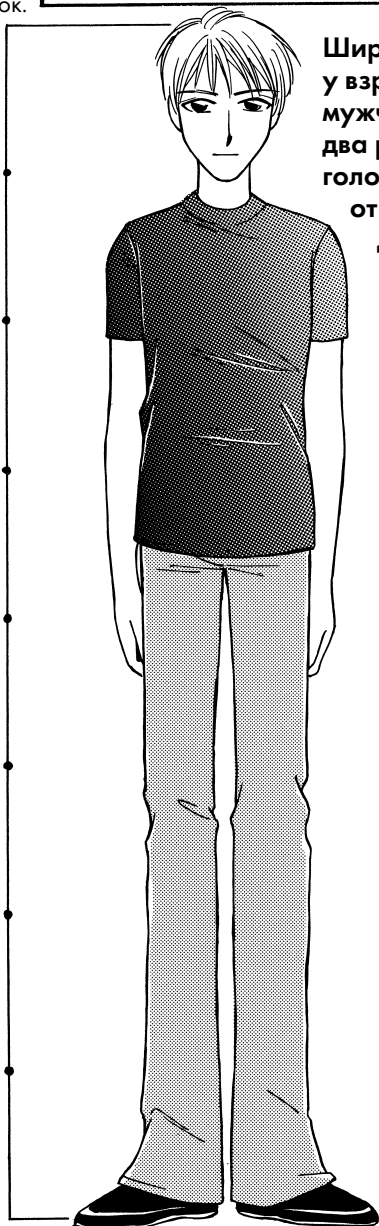
ДЕВУШКА

Лицо
у него уже
совсем
взрослое.
Чтобы
придать
зрелости,
четче
прорисо-
вывай нос
и подбо-
родок.

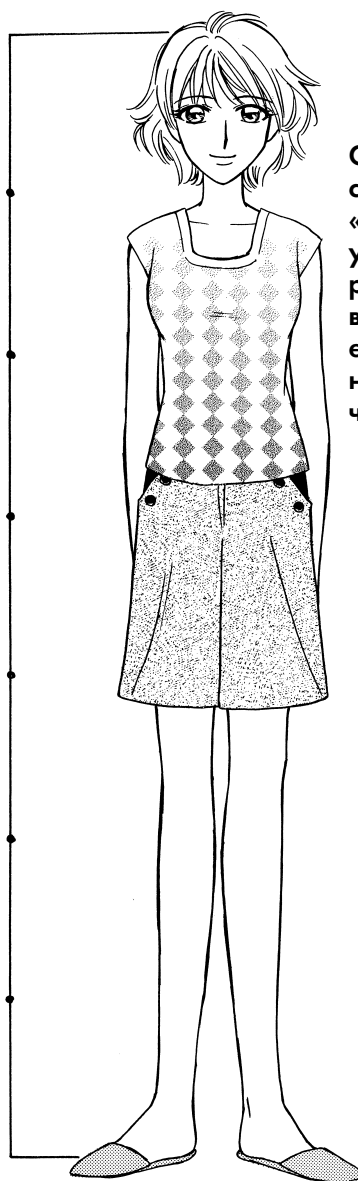

Брови
у девушек
располо-
жены выше
над глазами,
а губы
полнее, чем
у юношей.

Ширина плеч
у взрослого
мужчины —
два размера
головы
от макушки
до подбо-
родка.

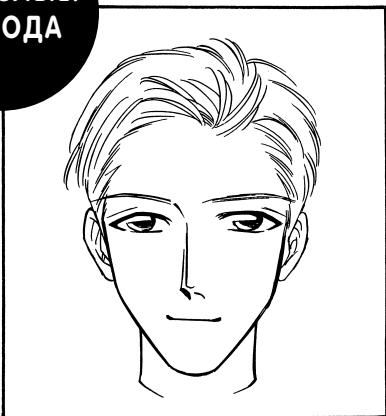
Среднее
соотношение
«голова-тело»
у японцев
равно 1 к 6,
в манге можно
его увеличить,
но не больше
чем до 1 к 8.

**ВЗРОСЛЫЕ.
23 ГОДА**

МУЖЧИНА

Выражение лица у взрослого совсем не такое, как у ребенка.

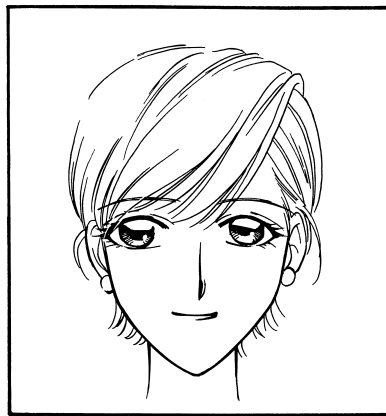

Они совсем взрослые, и выражения лиц у них тоже взрослые!

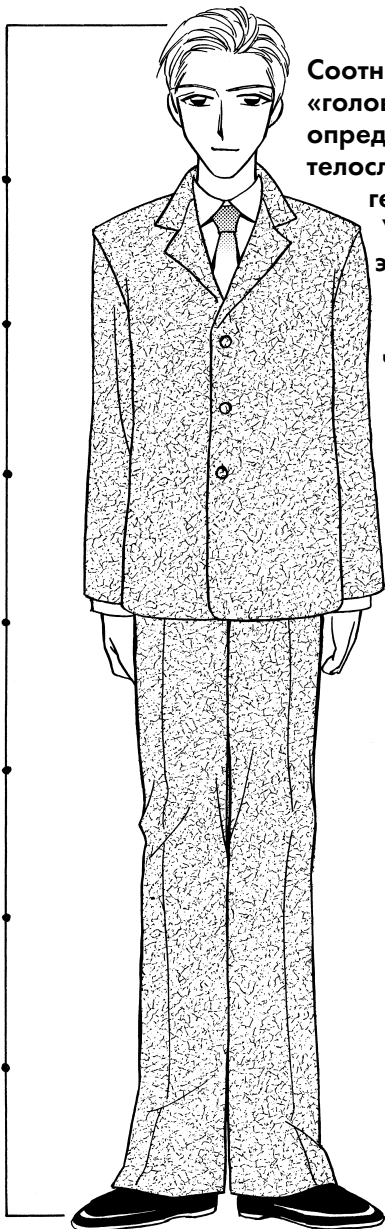
ЖЕНЩИНА

Взрослую женщину от юной девушки отличают не черты лица, а скорее прическа, косметика и одежда.

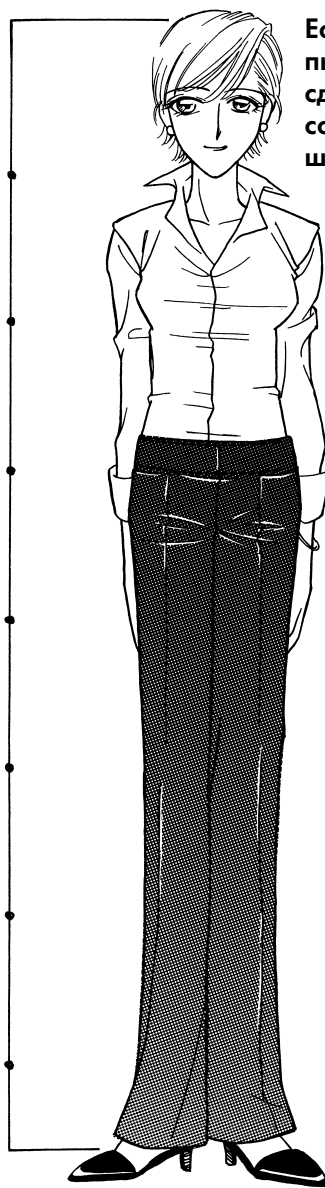

Соотношение «голова-тело» определяется телосложением героя.

У высоких это соотношение больше, чем у людей маленького роста.

Если у женщины пышный бюст, сделай ей соответственно широкие бедра, и она будет выглядеть сексуальнее! Стройным женщинам брюки идут больше, чем юбка.

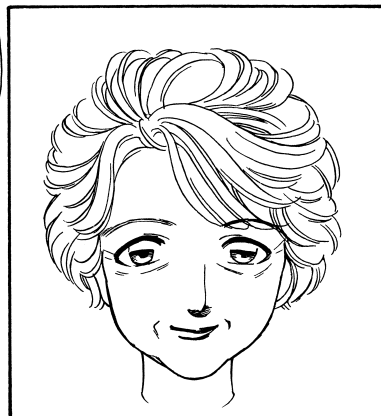
**РОДИТЕЛИ.
45 ЛЕТ**

МУЖЧИНА

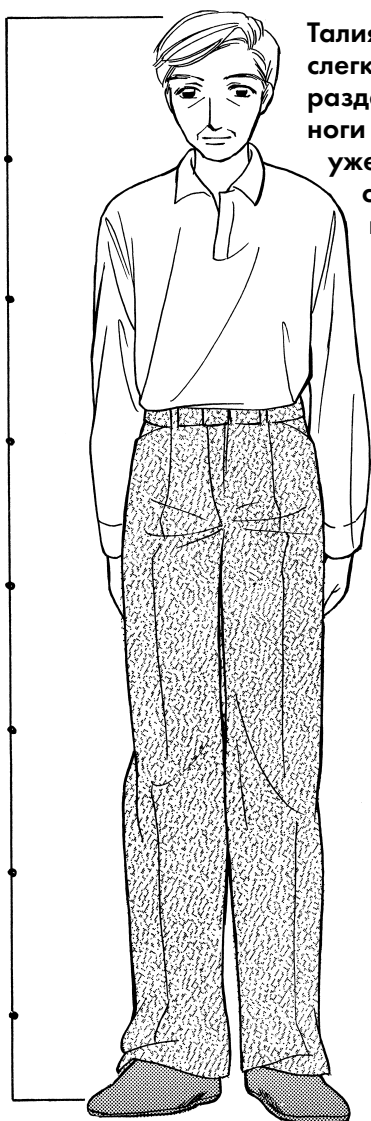
Тело
теряет
юношескую
стройность.

ЖЕНЩИНА

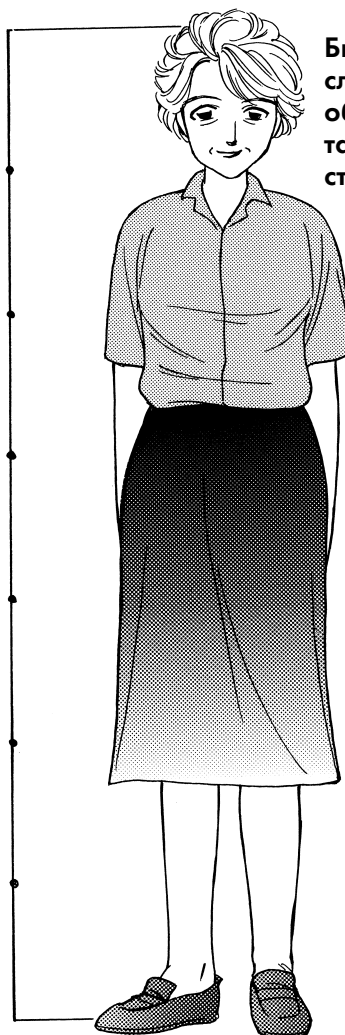
«Состарить»
персонажа
нетрудно —
добавь
линий
вокруг рта
и глаз.

Щеки теряют эластичность, вокруг глаз и рта
появляются морщинки.

Талия и живот
слегка
раздаются,
ноги кажутся
уже не такими
сильными
и прямыми.

Бюст и бедра
слегка
обвисают,
талия
становится
шире,
исчезают
изгибы.

**ПЕНСИОНЕРЫ.
70 ЛЕТ**

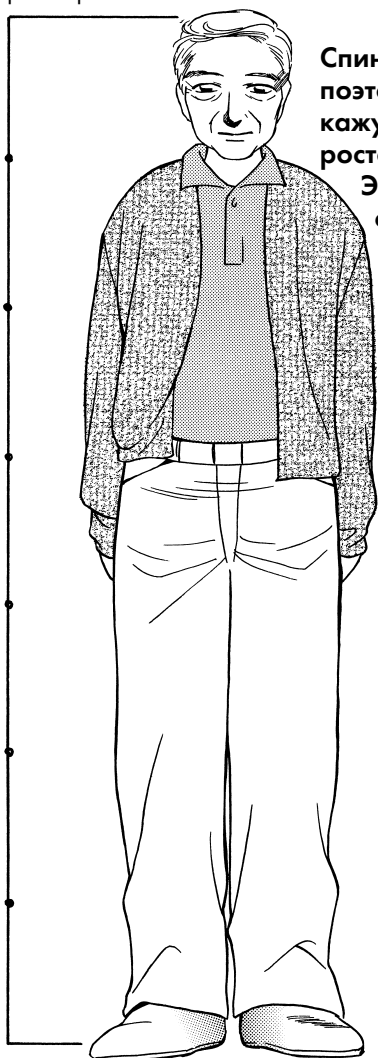
МУЖЧИНА

Глубокие морщины и чуть опущенный подбородок.

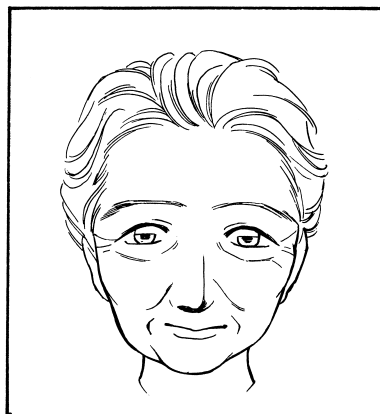
Чтобы изобразить возраст, не нужно рисовать много мелких морщинок — ограничься несколькими четкими линиями. Тогда пожилые персонажи будут гармонировать с более юными.

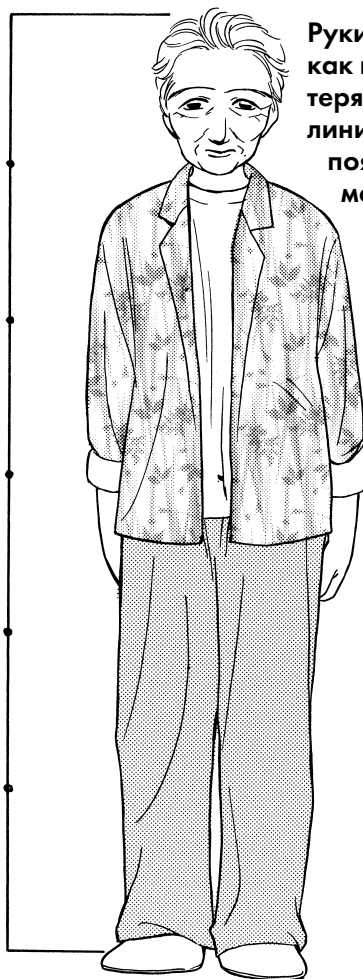
Спина сгибается, поэтому старики кажутся меньше ростом.

Это изменяет соотношение «голова-тело». Колени сгибаются, одежда сидит мешковато.

ЖЕНЩИНА

Подбородок становится мягким и дряблым, губы кажутся тоньше.

Руки и ноги, как и лицо, теряют четкость линий;

появляются морщинки.

Волосы становятся реже и у мужчин, и у женщин.

Что ты будешь делать, если не сможешь нарисовать руку на этой картинке?

1. Попроси друга позыировать.
2. Срисуй руку с фотографии.
3. Посмотри на свою собственную руку.

Посмотреть на собственную руку?

Если помочь некому, рисуй собственную руку!

Например, если сидишь и рисуешь поздно ночью и дома никого нет.

Чтобы смотреть на свою руку, поставь настольное зеркальце!

Главное — нарисовать руку в соответствии с полом и возрастом персонажа.

Поза Зеркало

Если ты хочешь нарисовать руку правдоподобно...

Не ленись!

Можешь посмотреть на собственную руку, развернув ее к себе.

...внимательно смотри на отражение.

Рисуй, пока картинка не забылась!

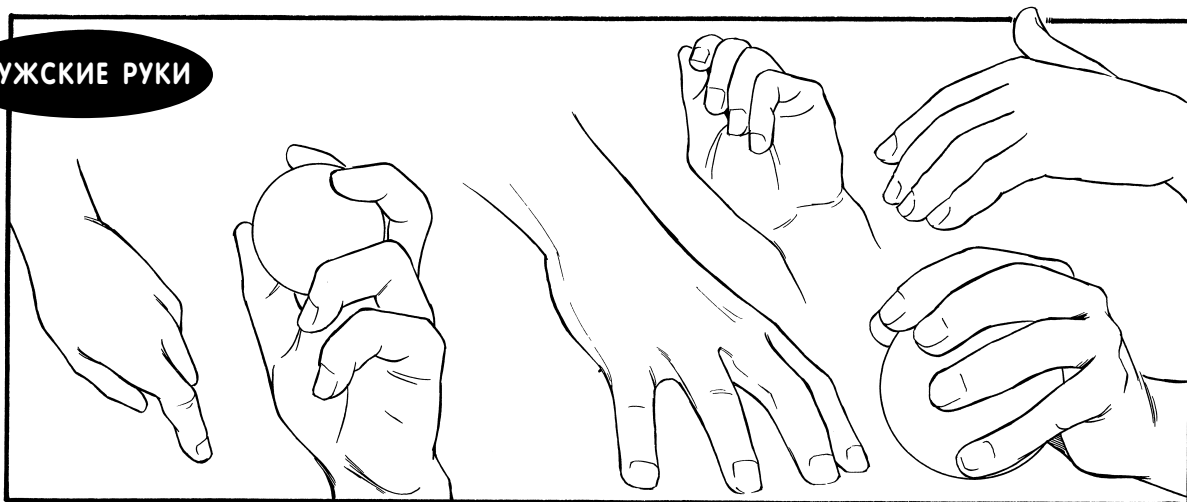

Взгляд

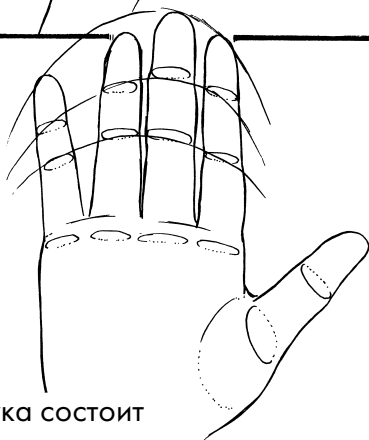
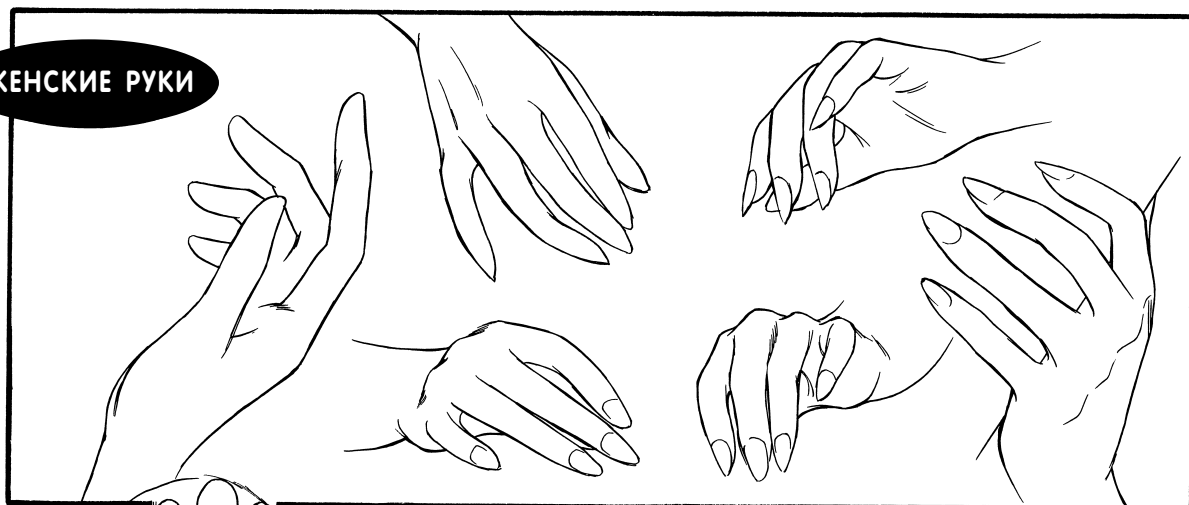

Постоянно тренируйся!

МУЖСКИЕ РУКИ

ЖЕНСКИЕ РУКИ

Рука состоит из пальцев и ладони.

Рассматривай фотографии и свои собственные руки и постоянно делай наброски!

Повторение — мать...

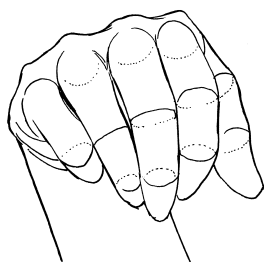

Побольше тренируйся, и у тебя все получится. Скоро научишься рисовать руки не глядя!

Идеально нарисованные руки делают образ героя четким.

Основание суставов пальцев входит в ладонь.

Расслабленную руку нарисовать труднее, чем напряженную. К фигуре в целом это тоже относится!

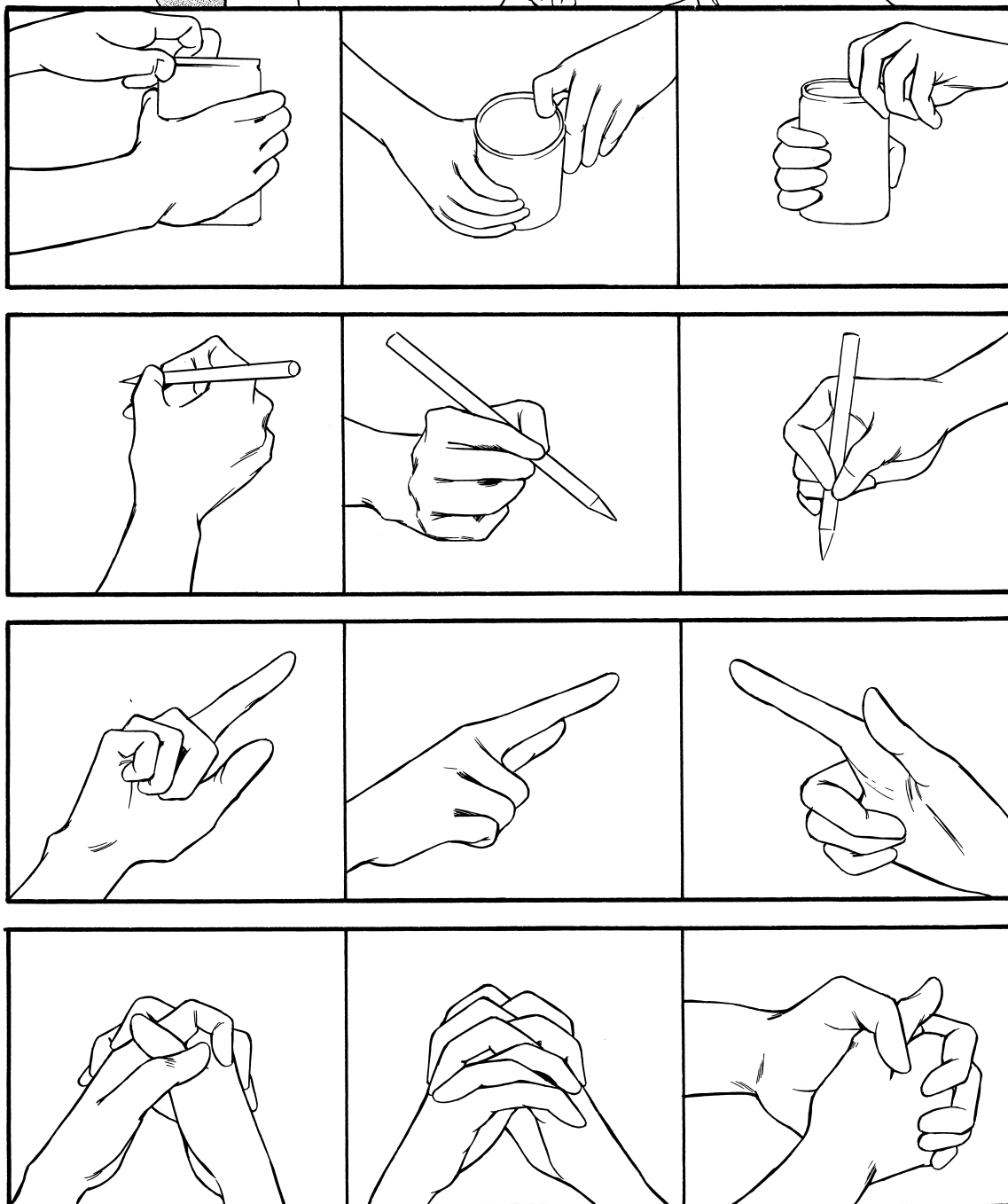

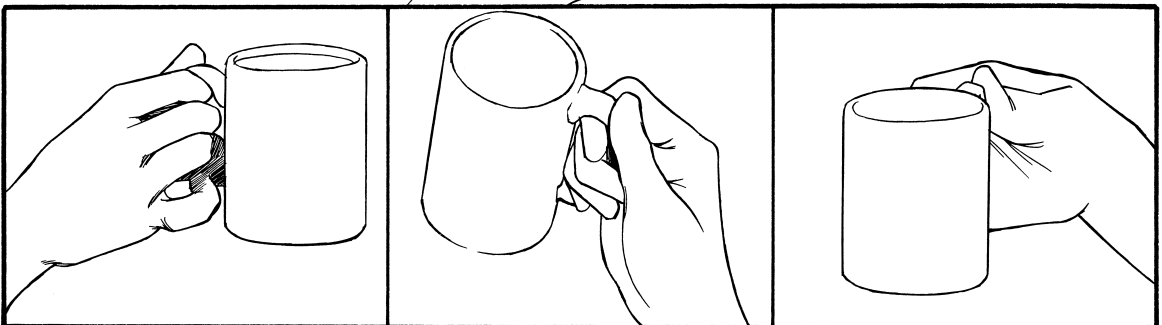
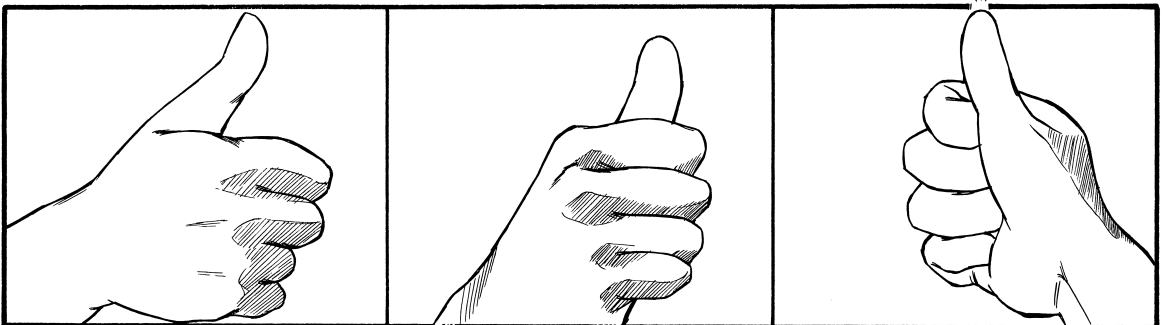
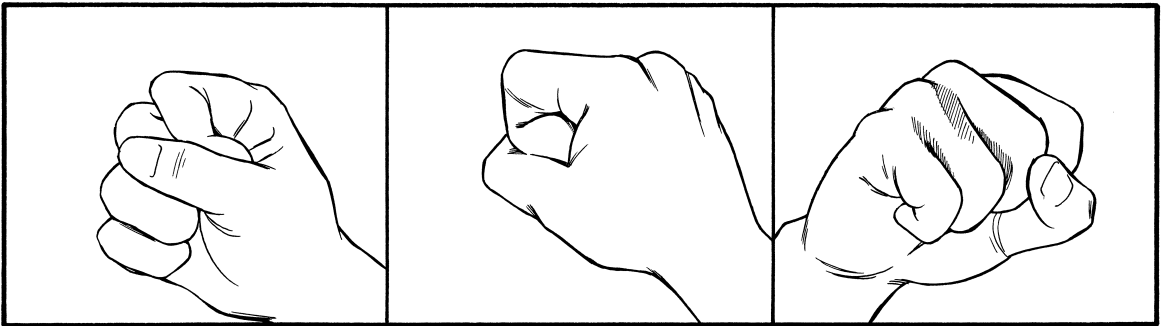
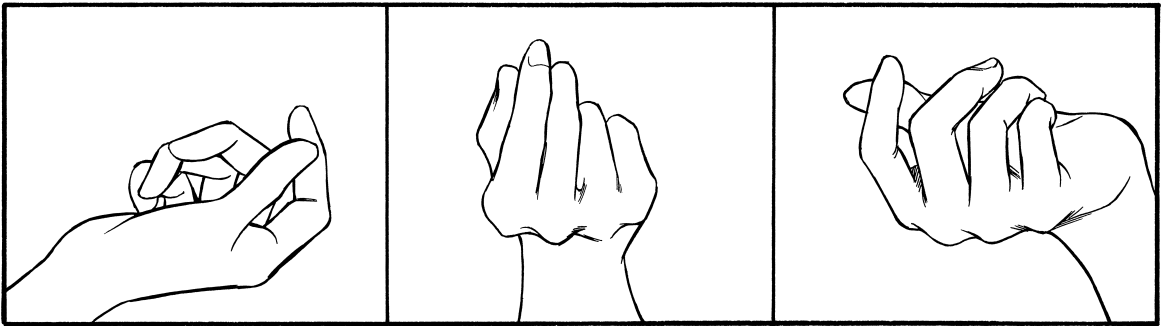
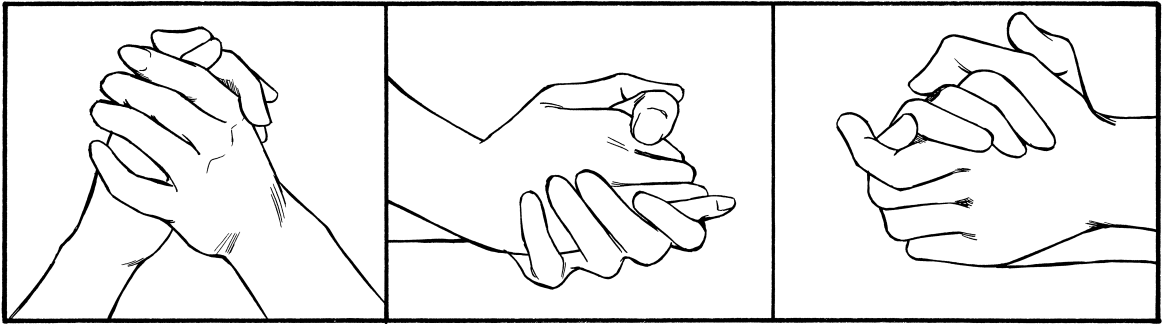
ПОЛО- ЖЕНИЯ РУК

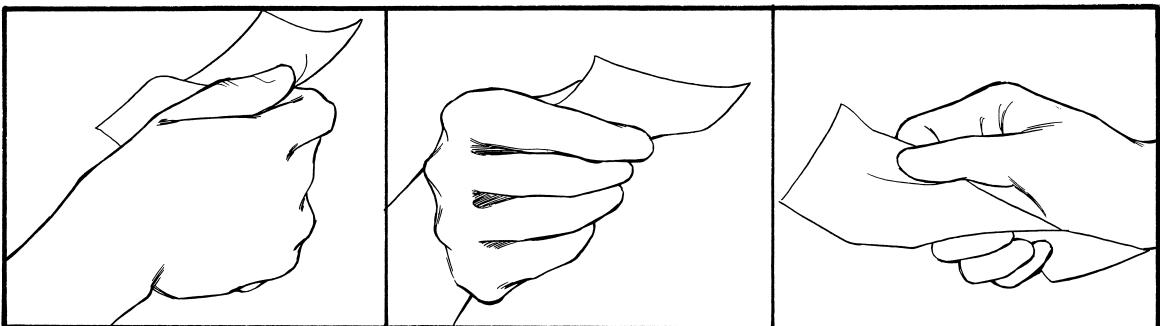
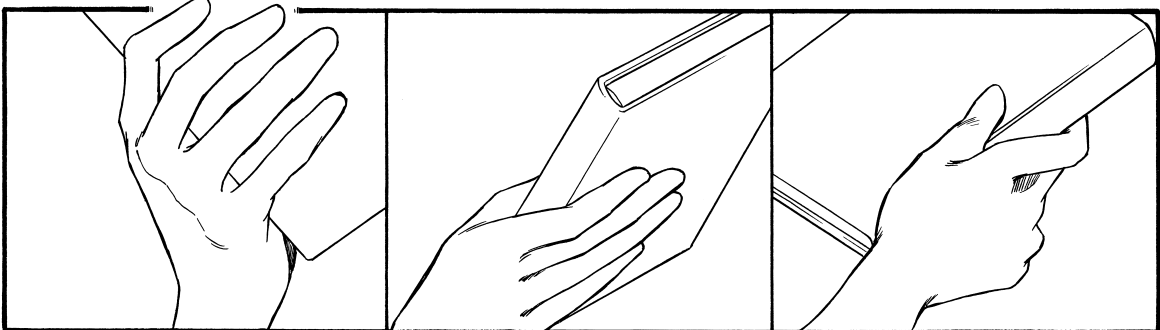
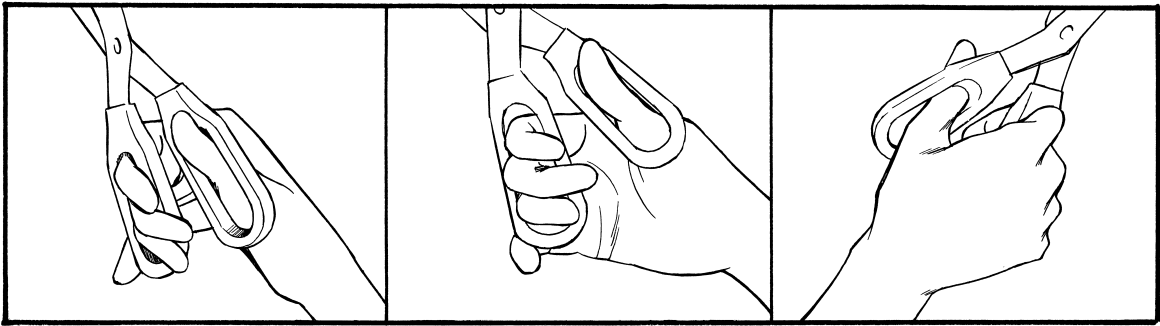
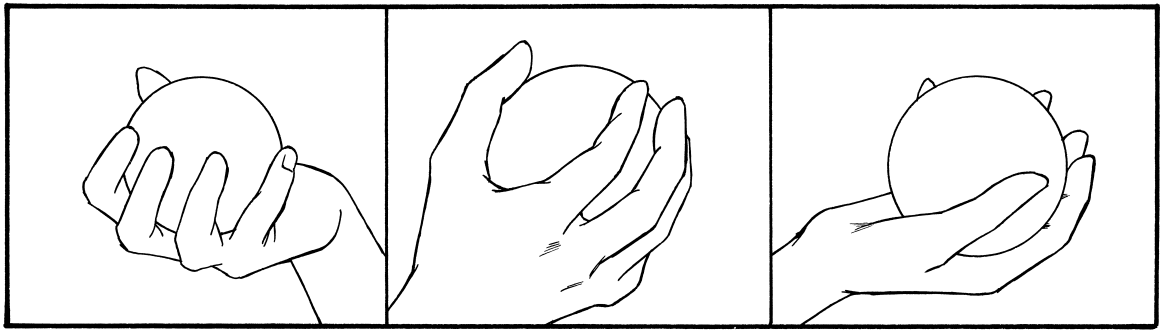
Вуаля!

Я нарисовал
руки в разном
положении. Можешь
пользоваться моими
рисунками для
справки.

Мужские руки
более костистые,
а женские — нежные
и изящные. У женских
пальчиков заостренные
кончики, а ногти можешь
рисовать любой
формы, какой
захочешь.

БОНУС 1. СТУПНИ

Да-да!
Ступни
рисовать
тоже
сложно.

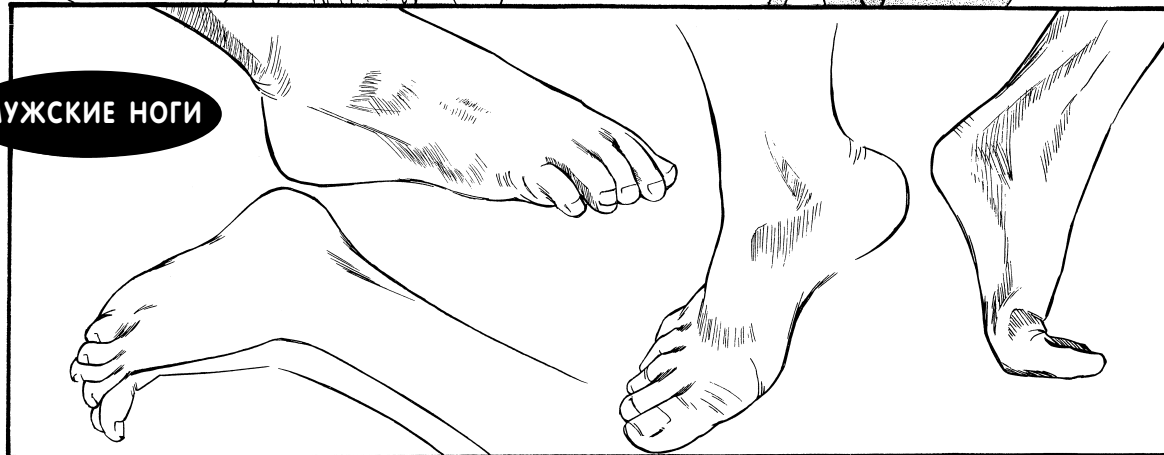
Это
трудно.

Так хочется
уметь
рисовать
босые
ноги...

Босые ноги
очень хорошо
рисовать
в сценах
домашнего
уюта.

Ноги —
это тоже
важно.

МУЖСКИЕ НОГИ

ЖЕНСКИЕ НОГИ

Узкие изящные
ступни выглядят
лучше, чем
широкие
и грубые.

Пальцы
словно бы
очерчены
одной
линией.

СВОД

БОНУС 2. ГЛАЗА

Много спрашивали.

Четких правил на сей счет не существует.

Разрабатывай собственный стиль.

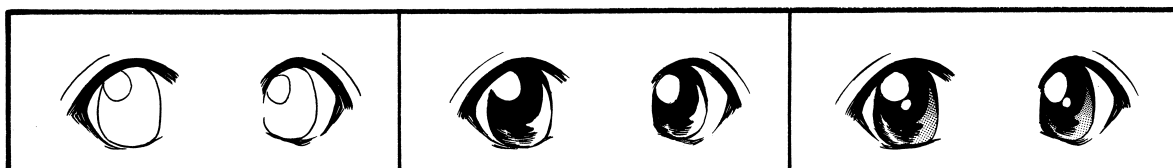
Если тебе нужна отправная точка, попробуй подражать работам какого-нибудь состоявшегося художника манги.

Но при этом постарайся рисовать пооригинальнее.

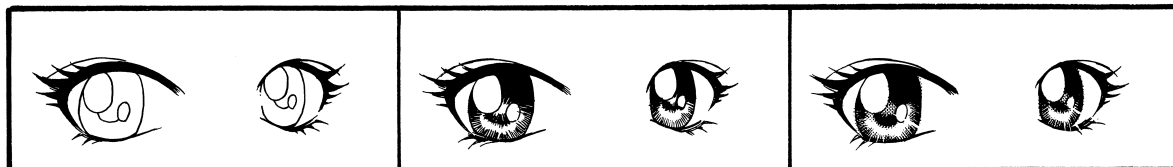
После прошлой книги нас спрашивали в основном о глазах!

У бодрой энергичной героини — ясные глаза с густыми ресницами.

У ребенка или спокойного человека — круглые глаза без ресниц.

Раскосые глаза указывают на силу духа и настороженность.

Узкие глаза подходят холодным интеллектуалам.

Удлиненные глаза — для взрослых мужчин.

Круглые глаза — для озорных мальчишек.

ВЫРАЖЕНИЯ ЛИЦА

МУЖЧИНЫ

Выражения лица и жесты делают героя привлекательнее.

Выразительные лица — это очаровательно!

Погримасничай перед зеркалом!

Верно! Выразительность подчеркивает характер. Чем сдержаннее персонаж, тем взрослее он кажется.

Выражения лиц не менее важны, чем телосложение.

КРУТО!

ВЕСЕЛЬЕ

Когда человек хохочет до слез, у него лицо сморщивается.

Смех

Когда рот открыт, кажется, что человек громко смеется. Поднятые брови добавляют удивления.

Улыбка

Глаза остаются теми же, а углы рта слегка подняты.

Веселые лица — самые обаятельные.

Тренируйся рисовать счастливые!

ТРЕВОГА

Если человек встревожен, брови у него расположены горизонтально, между ними залегают мелкие морщинки. Это подходит и для выражения недоумения.

ГНЕВ

Чтобы выразить гнев, используй в основном глаза и брови.

Насупленные брови подчеркивают сердитое выражение! Рот выгнут вниз.

Здесь нарисуй вертикальные линии.

Нейтральное выражение

Глаза могут быть сужены или закрыты.

Горизонтальные брови с мелкими морщинками.

Углы рта чуть опущены.

ЯРОСТЬ

В манге часто видна разъяренно бьющаяся на виске жилка.

у мужчин боковые стороны рта длиннее.

Сердитый крик и свирепый рев различаются размерами рта.

ха-ха-ха

Бывает и гневный смех...

ПЛАЧ

Используй слезы и жесты.

ГРУСТЬ

Здесь главное — глаза и брови. Важна также общая атмосфера сцены. Мальчики редко плачут, поэтому постарайся выразить печаль через поведение.

Убитый вид — это очень выразительно.

Брови становятся «домиком», веки полуопущены.

Когда герою грустно, плечи у него опускаются, движения становятся вялыми. Печаль проявляется во всей позе.

Удивленные глаза становятся большими и круглыми! Рот может быть открыт, в зависимости от ситуации.

УДИВЛЕНИЕ

Он в испарине!

Брови у него подняты

Так вот как выглядит белка без бровей!

ЖЕНЩИНЫ

ВЕСЕЛЬЕ

Улыбка

Это очень важное выражение лица! Глаза и рот выразят разные виды смеха.

Улыбка

Уголки губ слегка подняты, брови слегка опущены.

Подобные отметинки подчеркивают радость!

ЗЛОСТЬ

Брови нахмурены, между ними морщины — все как у мальчиков, только не перестарайся, когда будешь рисовать девочку.

Плачет от смеха!

Большие глаза — признак оживления.

УДИВЛЕНИЕ

Нарисуй поднятые брови и большие круглые глаза! А радость или испуг выражаются в глазах.

Подчеркнутые глаза и брови передают гнев.

Складки между бровями у девочек не так заметны.

Опущенные веки придают взгляду мягкости

Уголки глаз и брови слегка опущены, а углы губ подняты.

Маленькие зрачки показывают полный шок

Нейтральное выражение

ЯРОСТЬ

Открытый рот нарисуй вертикальным овалом, чтобы героиня выглядела разъяренной, но не потеряла женственности.

Эй! Жесты также передают гнев.

ПЕЧАЛЬ

Брови опущены, глаза сужены. Чуть склоненная голова подчеркивает печаль!

ОБИДА

Обиженное лицо прекрасно подходит к сценам, в которых на героиню не обращают внимания или все идет не так, как ей хочется.

Сжатые губы.

Надутые щеки

Крайнее недовольство.

ПЛАЧ

Огорчение выражают и лицо, и тело.

Лицо выражает огорчение, а поза — непокорность.

Подчеркни выражение лица понурой позой!

Девушка с выразительным лицом — это просто прелесть!

Крик

Плач

Всхлипывания

Слезы на глазах

Чтобы ухватить выражение лица, смотри на себя в зеркало и наблюдай за окружающими.

Попробуй злобно рассмеяться...

Лучше, чтобы этого никто не видел.

Ха-ха!

Правда?

Но эмоции выражает не только лицо — их подчеркивают и жесты, и атмосфера в целом!

Ну, и реплики...

ПРИЧЕСКИ

МУЖСКИЕ

Характер и личность видны даже по причёске.

Волосы растут на голове, а голова у человека круглая! Когда рисуешь, оценивай соотношение объема головы и волос.

Плохо нарисованные волосы убивают эффект даже от отлично нарисованного лица!

Уж постарайся!

Волосы на затылке тоже выпуклые.

Волосы откинuty назад.

Волосы отчасти повторяют форму головы.

Главное — чистота линий! Рисуи красивые линии, не сбивайся!

ПРИЧЕСКА С ЧЕЛКОЙ

Длинные волосы рисуи длинными линиями, короткие — короткими, мягкие — мягкими, жесткие — жесткими!

Рассматривай фотографии разных стрижек.

Короткие волосы подчеркивают форму головы.

КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ

Если персонажей у тебя много, пусть у всех будут разные стрижки, чтобы читателям было легче их различать.

Важна форма и угол наклона лба!

Не забывай, что с возрастом причёски меняются.

ДЛИННАЯ ЧЕЛКА

У мальчиков вариантов причёсок меньше, чем у девочек, так что постарайся разнообразить линии и цвета.

Бачки можно делать самой разной формы!

Короткие волосы должны соответствовать форме головы и шеи.

ТОРЧАЩАЯ ЧЕЛКА

ЖЕН- СКИЕ

Пусть концы волос мягко загибаются. Совершенно прямые волосы выглядят грубовато.

Затылок круглый.

Макушка тоже круглая.

Линии заостряются.

Загнутые концы выглядят мягкими

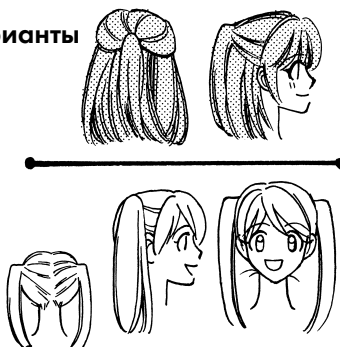
Прямые концы выглядят грубо.

Длинные волосы рисуй четкими плавными линиями!

Рисуй линию одним движением, не останавливаясь на полпути.

ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ

Варианты

Рисуй линии по направлению к узлу.

О шее тоже не забывай

Стянутые назад волосы повторяют форму головы.

Линии сходятся к узлу.

ХВОСТИКИ

Таковыми линиями рисуют прядки, заложенные за уши.

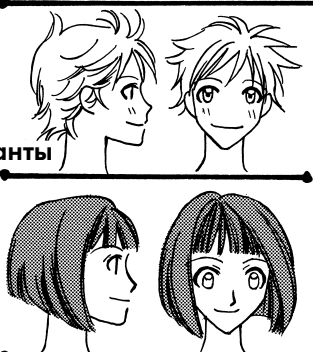
Можно укладывать волосы вот так — для упругости.

Следи, чтобы пробор был на одном и том же месте!

Всегда рисуй пробор на одном и том же месте, куда бы героиня ни смотрела!

ВОЛОСЫ ДО ПЛЕЧ

Варианты

Следи за формой головы — она не должна быть сплюснутой!

Короткие волосы повторяют форму головы. Особенно внимательно рисуй затылок.

КОРОТКАЯ СТРИЖКА

Собирай фотографии с разными прическами.

Собери коллекцию!

Мм...

Ага!

Очень трудно соблюсти равновесие между формой головы и линией волос... надо потренироваться...

Не ленись!

ОДЕЖДА

Ты любишь наряды, правда?

Вон к каждой главе переодеваешься.

хе-хе-хе!

Трудно быть девочкой!

А вот герои твои всегда ходят в одном и том же!

Гммм...

Ну да...

Почему?

Хи-хи

Какой ты наблюдательный!

Одежда тоже много говорит о персонаже.

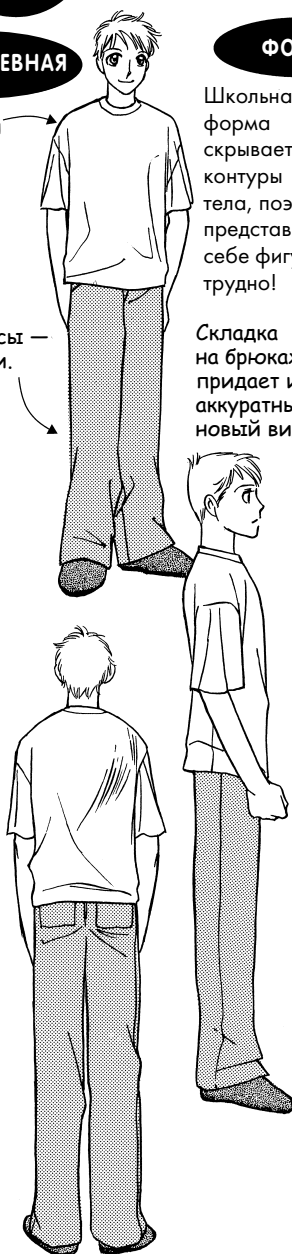
Костюмы, форма, платья, лохмотья... для каждой сцены — свой наряд!

МУЖСКИЕ

ПОВСЕДНЕВНАЯ

Футболки рисуй мягкими линиями

А джинсы — четкими.

ФОРМА

Школьная форма скрывает контуры тела, поэтому представить себе фигуру трудно!

Складка на брюках придает им аккуратный, новый вид.

КОСТЮМЫ

Без галстука костюм выглядит неформально, с галстуком — официально.

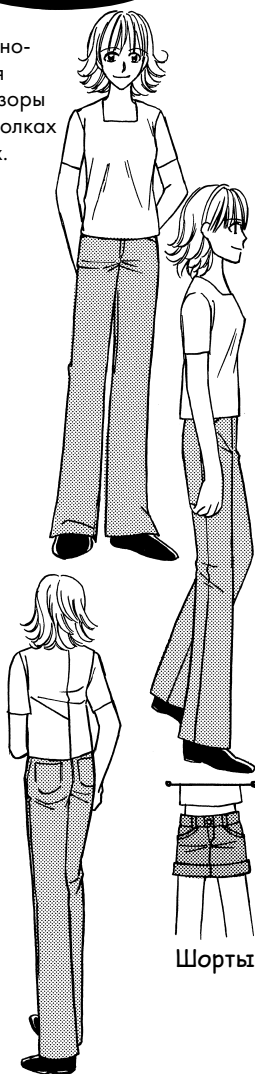
Складки на спине придадут персонажу усталый, неряшливый вид.

ЖЕН-СКАЯ

ПОВСЕДНЕВНАЯ

Для разно-образия делай узоры на футболках и юбках.

Шорты

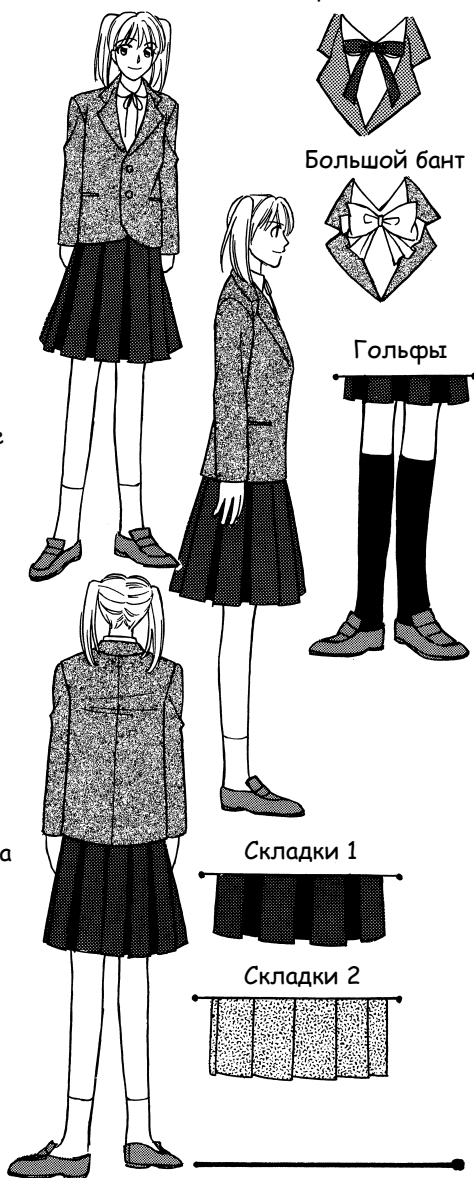
НАРЯДНАЯ

Длинное платье

Расклешенная юбка

ФОРМА

Простой бант

Большой бант

Гольфы

Складки 1

Складки 2

ДРАПИРОВКИ

Меня столько спрашивали о драпировках!

Мэй, у тебя есть платок?

Ага!

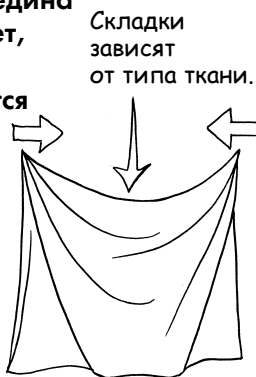
Складки расходятся от того места, где ткань чем-то подперта.

То, где и какая появится складка, зависит от того, какая именно ткань.

Если подтянуть ткань вверх за одну сторону, складки разойдутся от этого места.

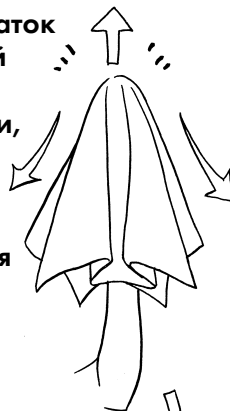

Если середина провисает, складки появляются с обеих сторон.

Складки зависят от типа ткани.

Повесь платок серединой на руку и посмотри, как от центра к краям расходятся складки.

Давай использовать тот же принцип при рисовании одежды.

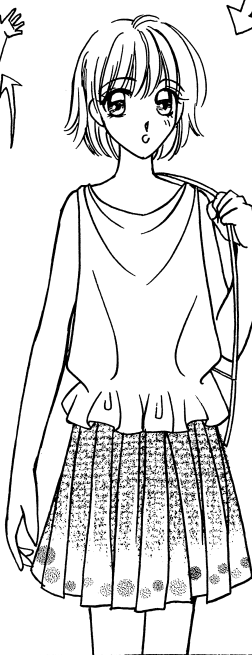

Рукав свисает с плеча, значит, складки идут вниз.

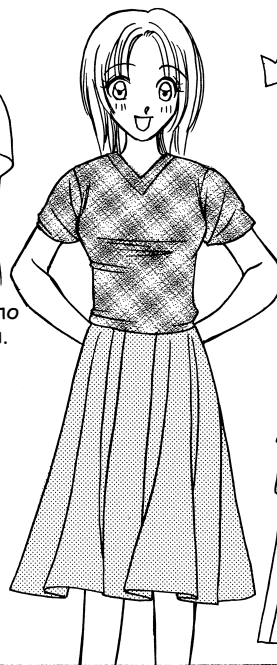
Если поднять обе руки, получатся вот такие складки.

Такой вырез провисает между плечами.

Вот как выглядит расклешенная юбка.

Покрывало монашки.

Ниспадающий плащ.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

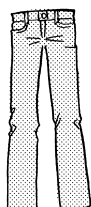
Стильная блузка

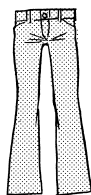
На груди одежда туго натягивается. Подчеркнуть пышность бюста можно складками и линиями.

На бедрах у женских брюк совсем мало складок.

Джинсы...

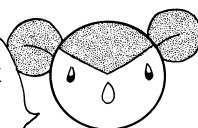

Прямые и узкие выглядят по-мальчишески...

...а расклешенные — женственно.

На мужчинах и женщинах складки ложатся по-разному.

С груди спадают мягкие складки.

Если рубашка заправлена не слишком туго, на ней появляются мягкие округлые складки.

Если рубашка надета навывпуск, на ней появляются такие складки.

Низ слегка изогнут.

Плотная ткань, например джинсовка, не дает мелких складок, разве что на суставах.

Выношенные джинсы становятся мягче, так что складок на них больше!

Длинные штаны мягко свисают на обувь, а короткие внизу прямые.

Складки появляются там, где суставы! И еще — на выпуклостях.

И на груди у женщин.

Складки появляются в основном в трех местах: под мышками, в паху и на коленях.

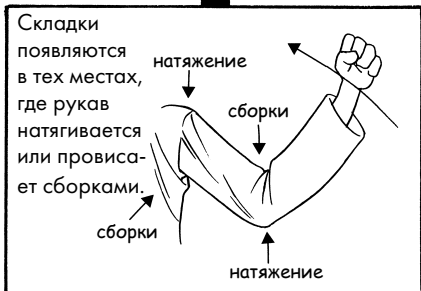
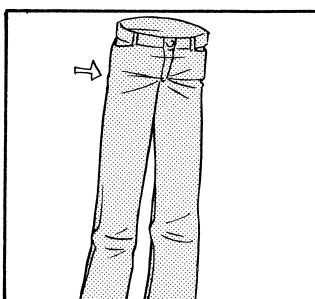
Складки на плече.

Складки на бедрах. Джинсовка жесткая, поэтому на джинсах складки прямые.

Мешковатые штаны

СПЕРЕДИ

БОК

СЗАДИ

Получается, сборки выглядят по-разному с разных сторон... наверное, есть какое-то правило.

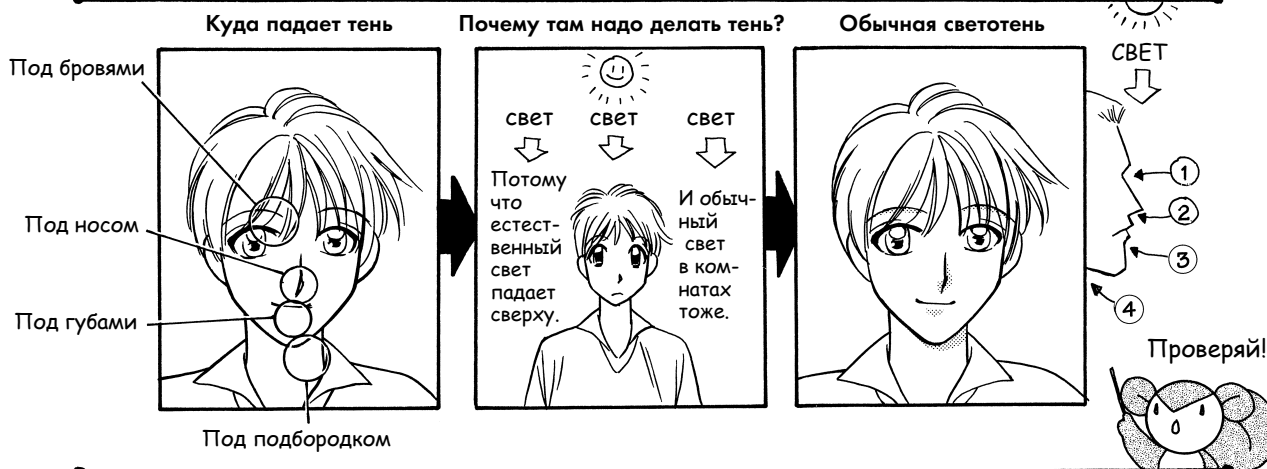
И тело, и одежда состоят, грубо говоря, из цилиндров, вот и комбинируй цилиндры.

И наконец — можно размещать персонажей так, что складки в кадр не попадут. Так что не надо огорчаться, просто скажи: «Я всему научусь в процессе».

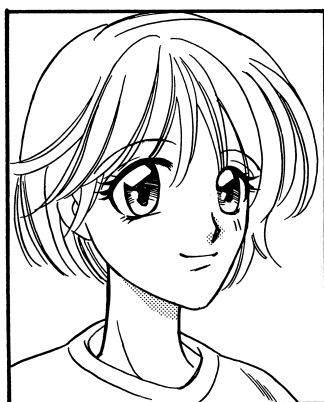
Рисуй с удовольствием!

ПЕРСОНАЖИ И СВЕТОТЕНЬ

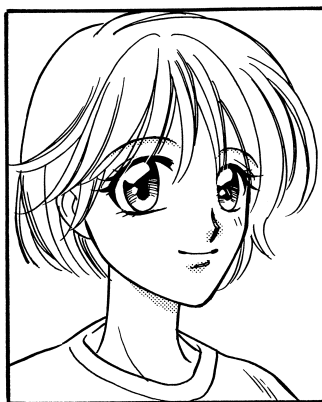

ЛЕГКАЯ

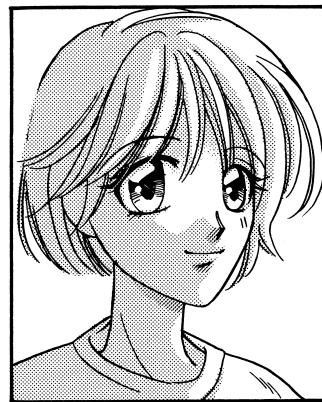
Можно положить простые тени под носом и подбородком. Это подходит для рисунков с легкими простыми линиями. Не забудь, что на теле и одежде должно быть не больше тени.

ОБЫЧНАЯ

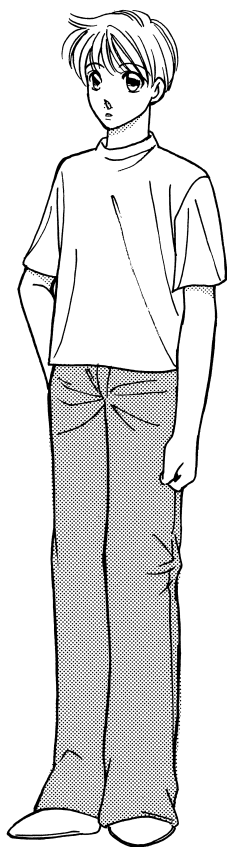
Стандартная светотень. Делать светотень на всех персонажах на всех страницах слишком хлопотно, так что второстепенных персонажей можешь оставлять совсем без тени или делать ее только под подбородком.

ГУСТАЯ

На лице много светотени. Эта картинка выглядит объемной, но при этом темноватой. Главное — гармоничность образа, так что не забудь положить столько же тени на одежду и тело.

ЛЕГКАЯ

Для равновесия добавь легкую тень на теле и одежде.

ОБЫЧНАЯ

Здесь не так уж обязательно делать светотень, однако тени в крупных складках выглядят естественно.

ГУСТАЯ

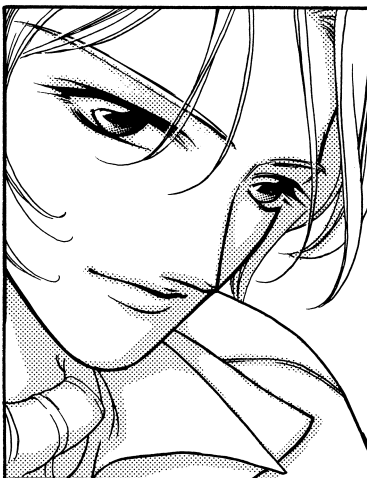

Сделай густую тень на одежде, руках и ногах, а не только на голове — для равновесия. Если сделать светотень только на голове, покажется, будто она потонула, а одежда плавает.

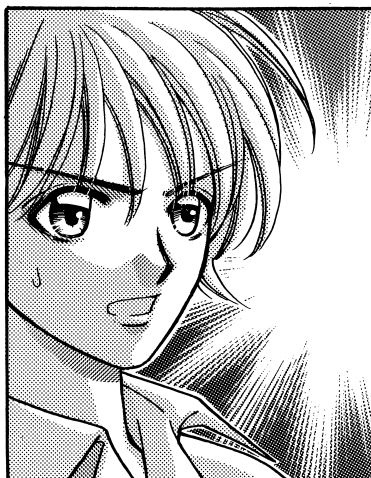
СВЕТО- ТЕНЬ И СЮЖЕТ 1

Легкая светотень для легких сцен.

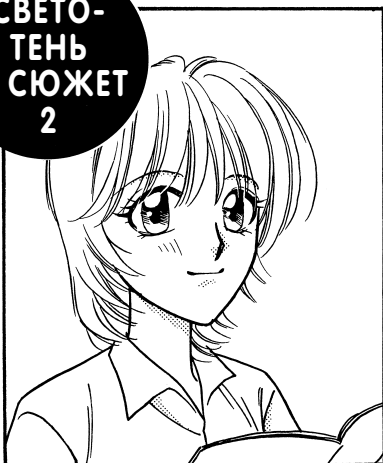

Обычная светотень для крупных планов.

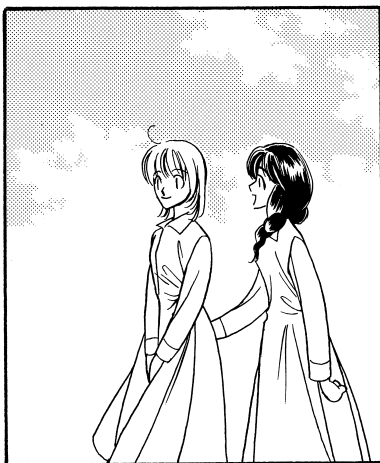

Густая светотень для драматизма.

**СВЕТО-
ТЕНЬ
И СЮЖЕТ
2**

Обычная светотень
для обычной сцены.

А для общего плана она
вообще ни к чему.

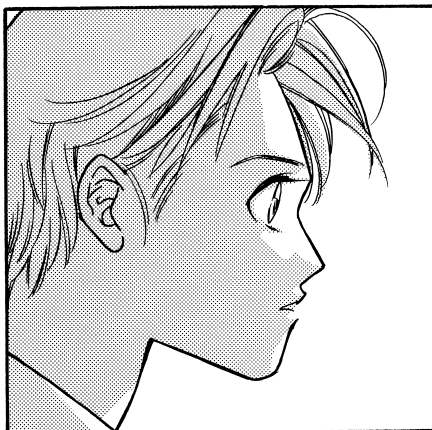

Для крупного плана используй
скринтон с низкой
плотностью точек.

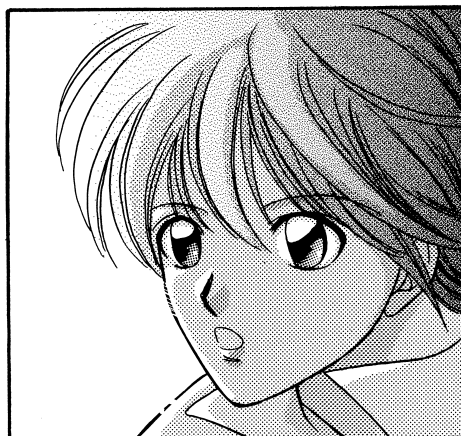
**НАСЛАИ-
ВАЕМ
СКРИН-
ТОНЫ**

Наложи скринтон на весь участок тени.

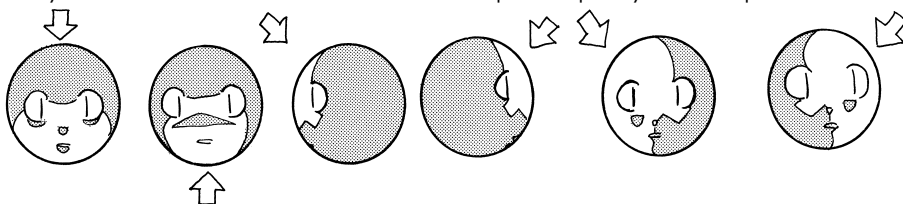

Наложи скринтон на весь
затененный участок.

Наложи еще один слой скринтона
для плотности тени, только не забывай
об эффекте муара.

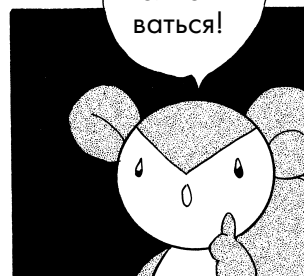
Лучше всего добавлять небольшие детали поверх обширных участков скринтона.

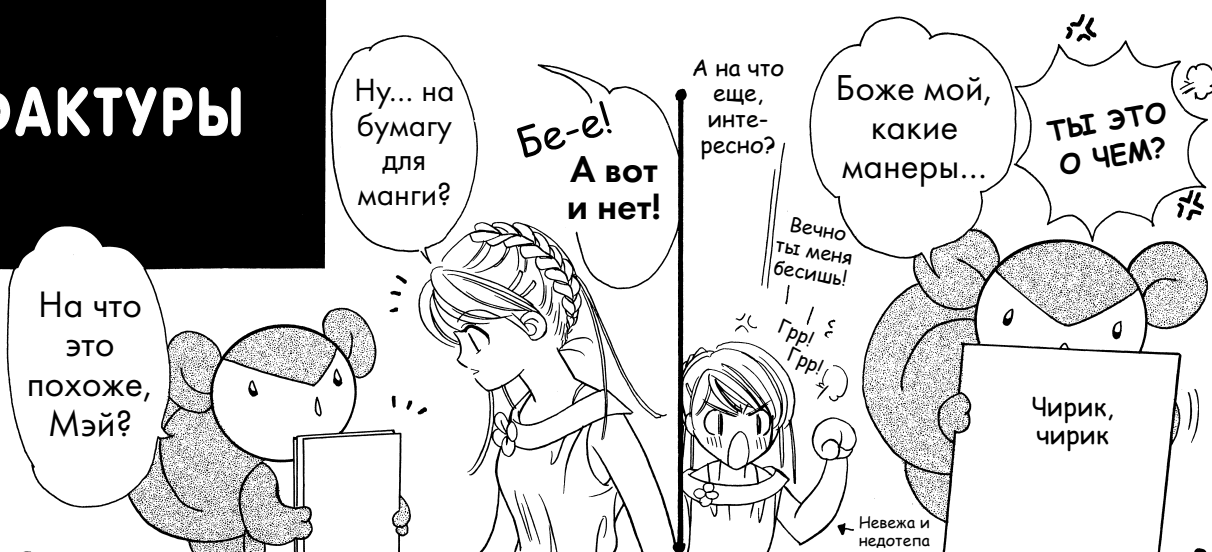
Ясно.
Но четких правил
для светотени все
равно не существует.
Все зависит
от конкретной
сцены...

Делать
светотень,
вообще
говоря,
не обязательно,
так что из-за нее
не нужно
слишком
волно-
ваться!

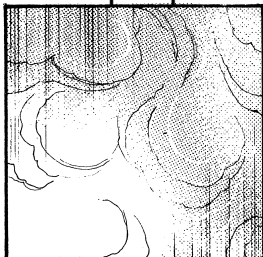
ФАКТУРЫ

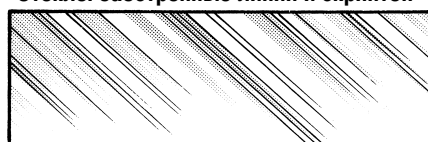
Стекло

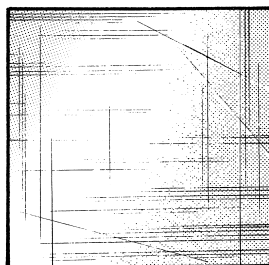
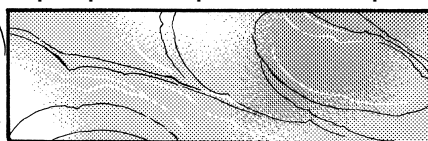
Мрамор

Стекло: заостренные линии и скринтон

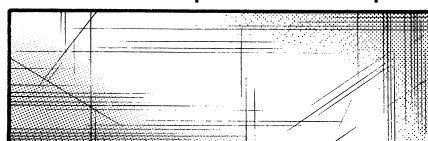
Мрамор: тонкие кривые линии и скринтон

Металл

Металл: тонкие прямые линии и скринтон

Фокус-покус!

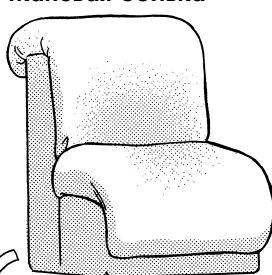
Верно!

Выглядят совсем по-разному, правда?

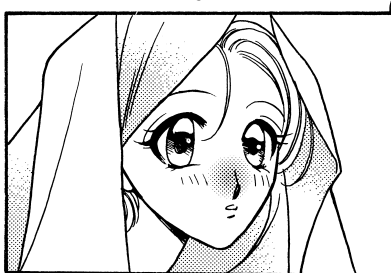
Таки да...

Предмет один и тот же, но разные фактуры создают совсем разное настроение.

Тканевая обивка

Ткань

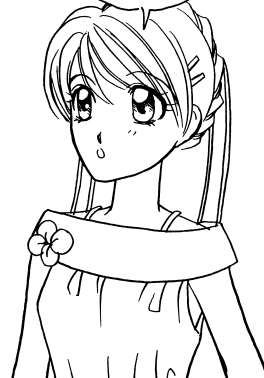
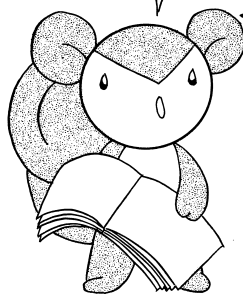
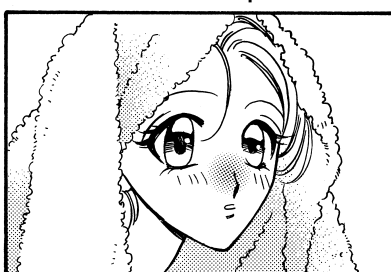

У слова «ткань» много значений, но полотенце на голову обычно накидывают после купания, правда?

Кожаная обивка

Полотенце

ОДЕЖДА

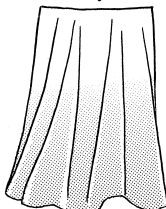
Прямые линии создают впечатление плотной ткани.

А мягкие «пушистые» линии изображают шубу!

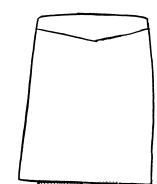
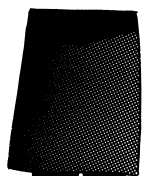

Хлопчатобумажная юбка

Шифоновая юбка

Колготки

Разные скрин-тоны — разные образы

ПРЕД-МЕТЫ

Стакан

Пластик непрозрачный.

Стекло прозрачное, так что нарисуй блики.

Журналы

Новые журналы рисуй четкими линиями.

После того, как журнал прочтут, вид у него становится потрепанный.

Стол

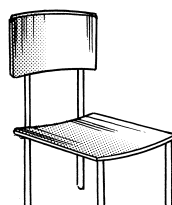
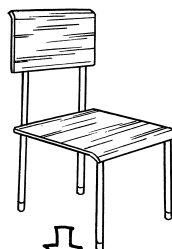

Такими линиями рисуй старый деревянный стол.

А с бликами — металлический или пластиковый.

Стул

Сумка

Ткань

Кожа

Листья

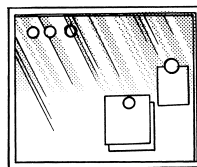
У роз листья зазубренные, вот такие!

Ковры

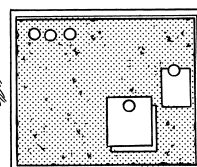
Ковер должен соответствовать стилю интерьера — простой палас, например, или пушистая овечья шкура.

Доски объявлений

Диагональные линии придают глянец.

Белая доска

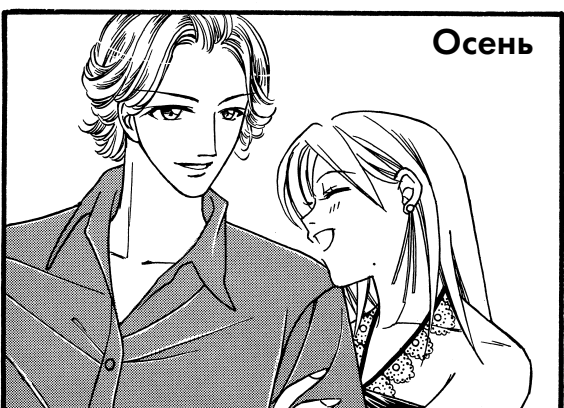
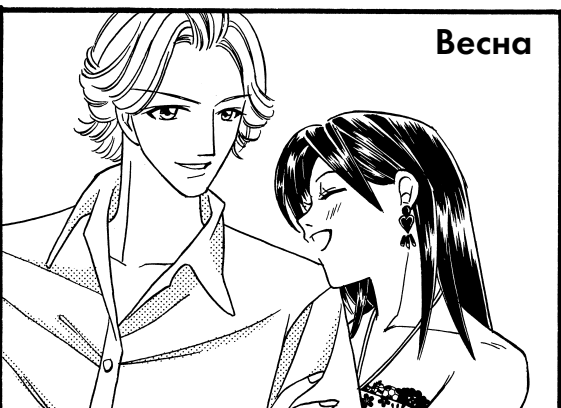
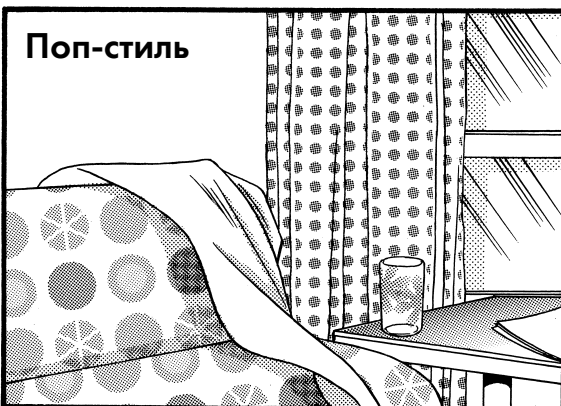
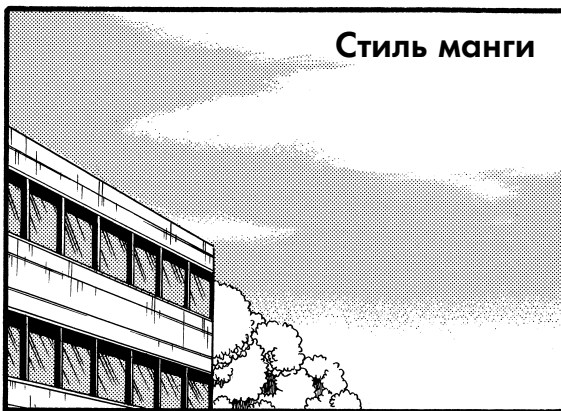
Пробковая доска

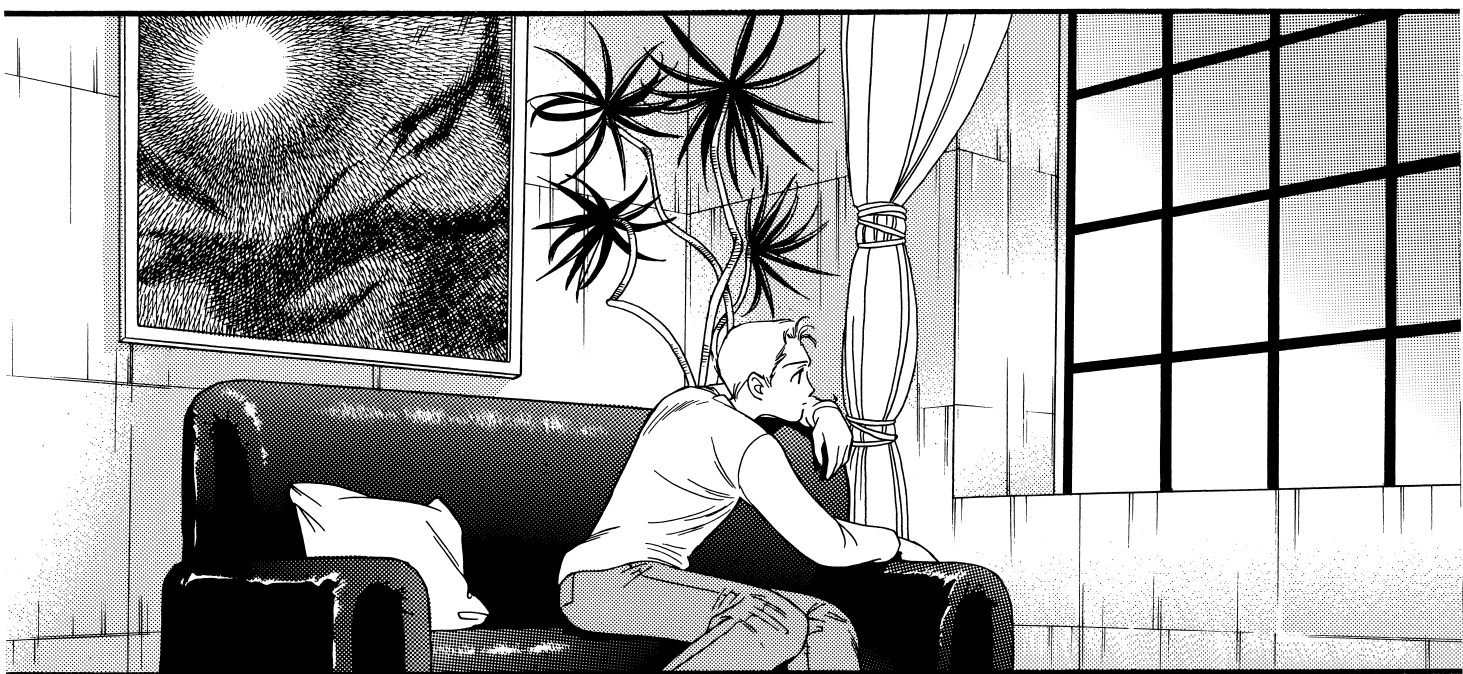
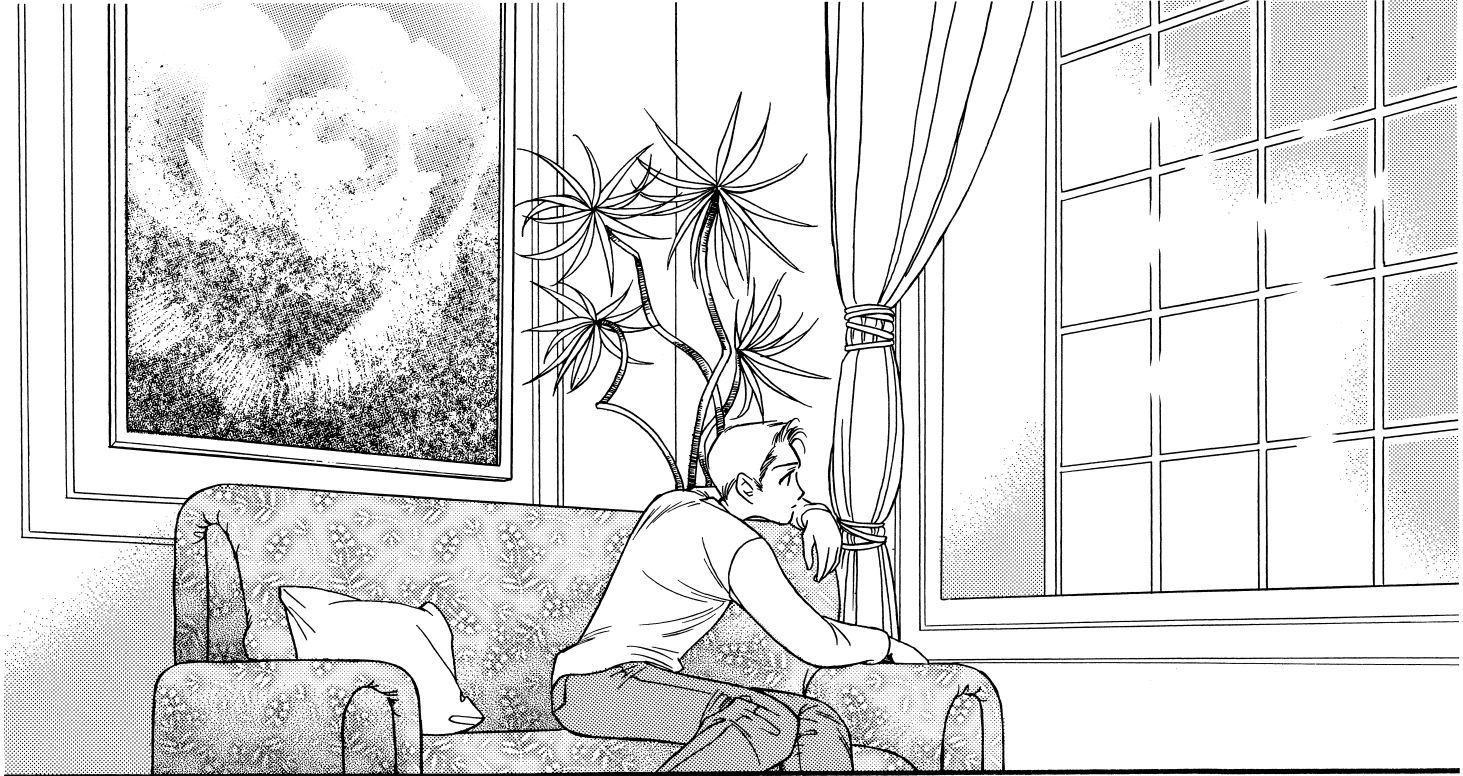
Короткие линии и точки изображают шершавую поверхность.

Как тебе маникюр? Какой лак лучше — красный или розовый?

Тебе не идет.

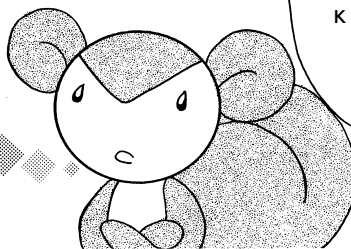
Разные фактуры создают определенную атмосферу, раскрывают характер героя.

Ой, мне нравится рисунок наверху! Европа Европой. ♥

Предпочитаю нижний. Современный японский стиль — это славно.

Чтобы создать атмосферу, не обязательно рисовать красивый интерьер. Иногда беспорядок подходит к сцене больше.

Фактура добавляет рисунку правдоподобия.

УРОК 2

СПЕЦЭФФЕКТЫ

**На этом уроке ты узнаешь,
как украшать мангу спецэффектами,
в том числе вспышками и звуковыми эффектами,
а также как создавать всевозможные спецэффекты
при помощи туши и скринтонов.**

ВСПЫШКИ

Давай-ка снова поглядим на вспышки.

Хи-хи

Хватит! Зачем?

Я хочу сказать, давай начнем с начала.

Всем будет полезно!

Хе-хе.

Кажется, я в тот раз не все поняла...

Хорошо, тогда стартуем!

Для хорошей вспышки нужны четкие линии!

НАЧАЛО

Нажмешь слишком сильно — и...
Чпоньк!

Перо разойдется.

Если у тебя не получается сводить линии к одной точке, отметь ее булавкой.

Лучше всего портновской!

Только подложи под бумагу доску!

Начинай линию жирно, а к концу своди на нет.

КОНЕЦ

Шшшшхх

Штрих должен быть слышен!

Когда закончишь рисовать вспышку, приклей с изнанки кусочек скотча и заполни дырочку от булавки корректором, иначе ее будет видно после печати.

Сначала наметь точку схода и общий контур.

Точка схода
Контур

Чтобы научиться класть линии на нужном расстоянии, надо набить руку.

Понемножечку...

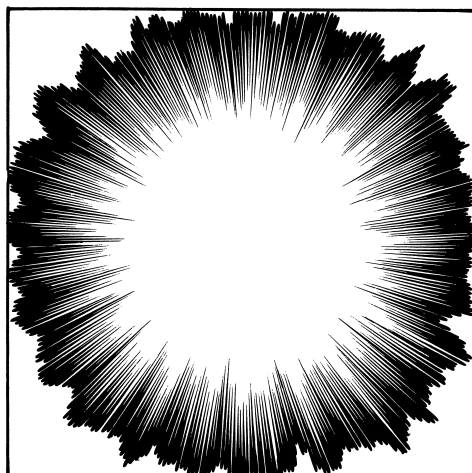
Не глазей, а делай!

Это-то у меня и не получается...

Срезанный край

Не паникуй, если между линиями остаются зазоры. Потом зачернишь!

Вот как выглядит результат. Теперь осталось довести его до совершенства.

Криво-
косо...
зато я
потрениро-
валась
класть
линии.

Перед
глазами
темно.

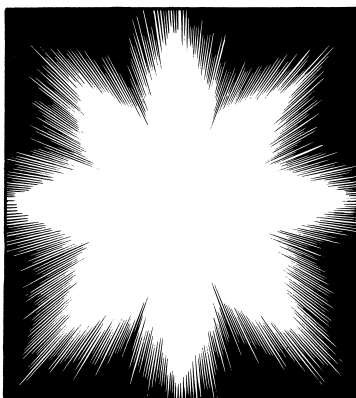

Не волнуйся,
поначалу
у всех так!
Скоро
освоишься!

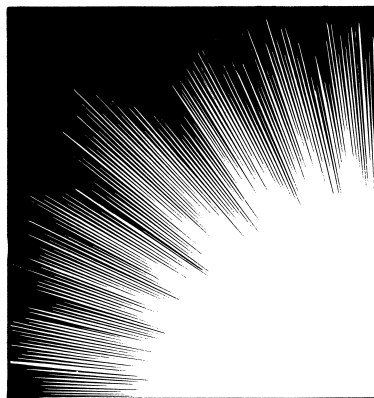
**ВИДЫ
ВСПЫШЕК**

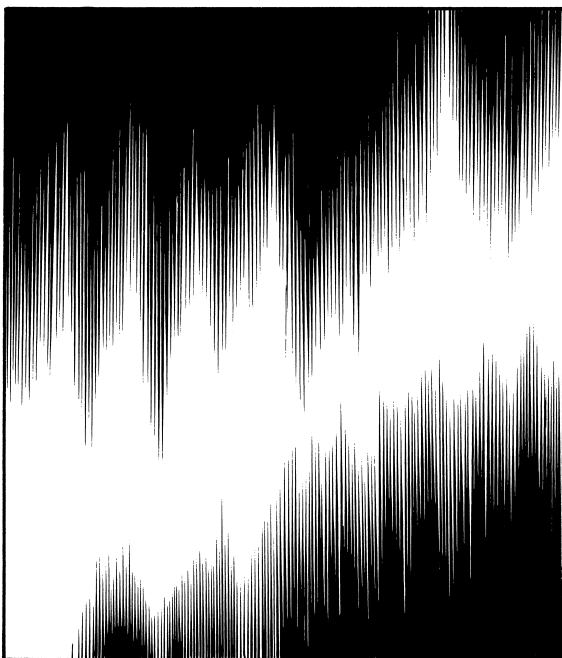
Большой взрыв

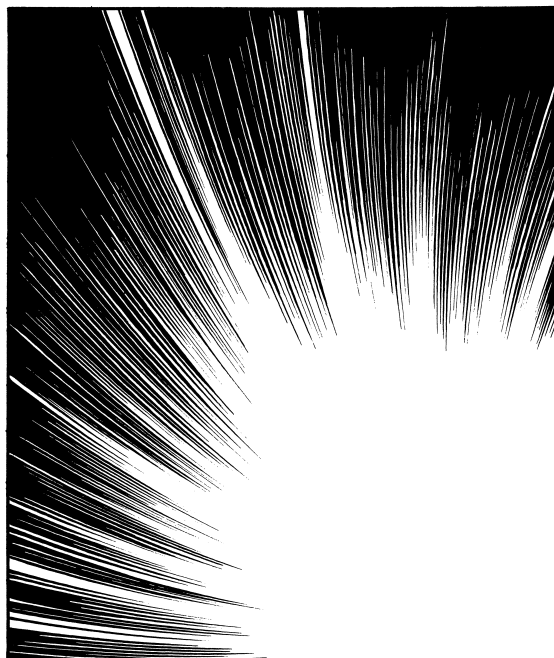
Звезда

Угол

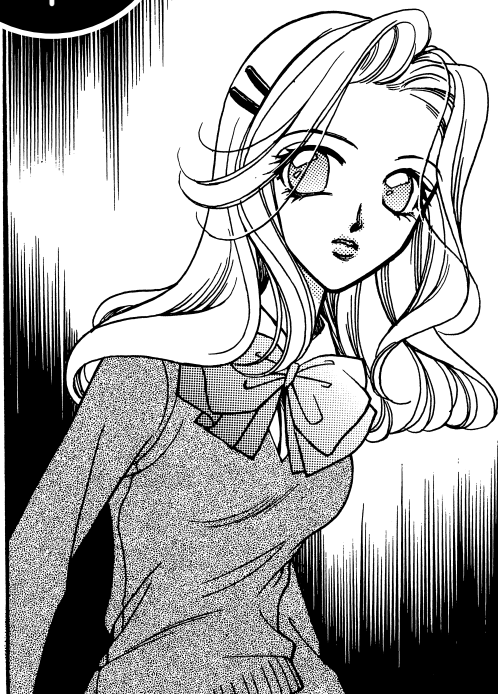

Вертикальная вспышка

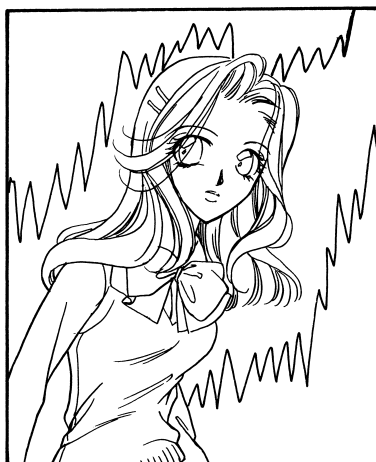

Вспышка с кривыми лучами

**ДЛЯ
ЧЕГО
НУЖНЫ
ВСПЫШКИ
1**

1. Очерти
при-
мерный
контур
вспышки.

Рисуй
голубым
каран-
дашом!

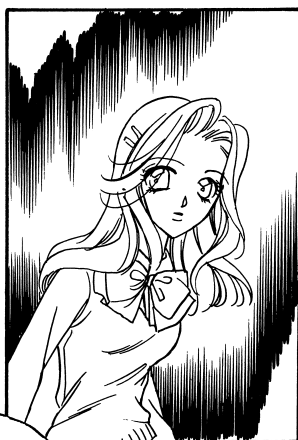
2. Нарисуй
парал-
лельные
линии, как
для обычной
вспышки.

Понемногу
смещай
линейку
к краю
рисунка.

Держи
линейку
вертикально,
кому
говорю!

3. Резуль-
тат будет
выглядеть
примерно
так.
Осталось
зачернить
края
рисунка!

Чтобы
линии
не отклонялись
от вертикали,
сделай
разметку
карандашом!

Разметка

Нарисуй
линии
движения
поверх
персо-
нажа!

Это
подчер-
кивает
ощущение
скорости!

Кривые
линии все
испортят!

Ту же технику можно
применить и для этого
спецэффекта.

Сочетание вспышки и линий
скорости подчеркивает
движения персонажа.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ВСПЫШКИ 2

Чтобы рисовать криволинейные вспышки, возьми большое лекало.

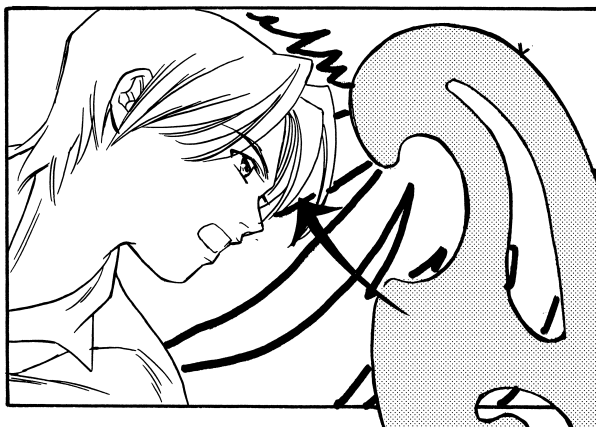
...Хочу я этого или нет.

Получается криво ...

Ста-райся!

1. Нарисуй общий контур. Прежде чем начинать рисовать линии, пройдишься лекалом по всему контуру, чтобы проверить, что тебе подходит именно такая кривая.

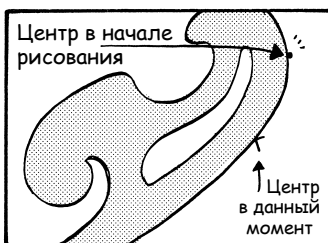

Рисуя, все время проверяй, подходит ли лекало. Пути назад нет!

Пользуйся лекалом со скошенным краем.

2. С изогнутыми лекалами обращайся особенно осторожно, они легко сходят с курса.

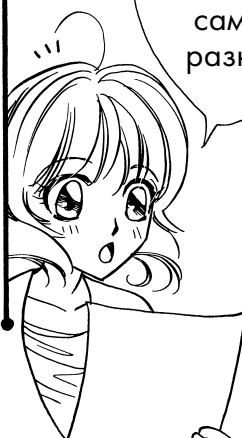
Если лекало съехало, как на этом рисунке, кривизна линий будет другая, а значит, линии получатся неровные или даже пересекутся!

Общие правила остаются прежними.

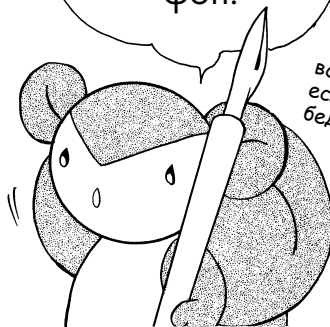
Сочетай их со сходящимися линиями или рисуй кривыми линиями...

Спецэффекты можно делать самые разные!

Еще можно рисовать вспышки, например, на черной мебели или мелких предметах!

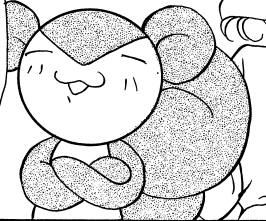
Да. А еще они пригодятся, когда непонятно, как рисовать фон.

Добавь вспышку, если фон бедноват!

СХОДЯЩИЕСЯ ЛИНИИ

Давай-ка повторим сходящиеся линии.

Что?
Зачем
?!

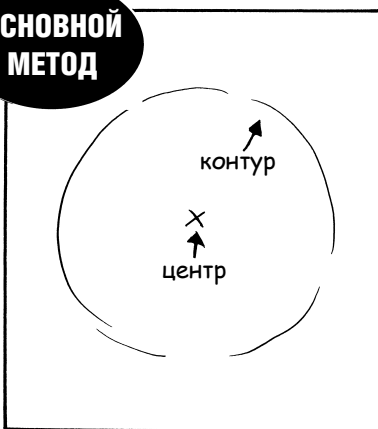
Многие читатели жаловались, что им трудно добиться равномерности.

Это правда. Линии я нарисовать могу, но рассчитать длину и густоту...

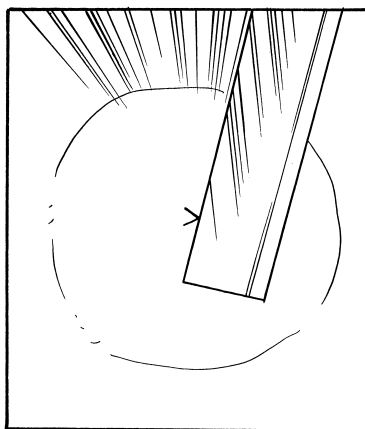
Дрожь

Трудно!

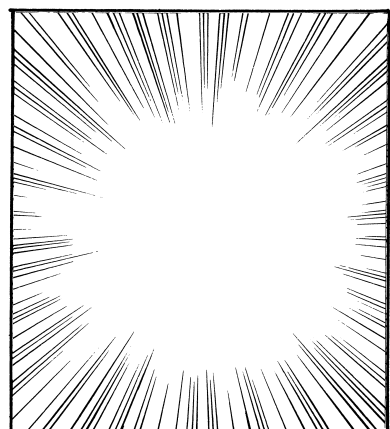
ОСНОВНОЙ МЕТОД

1. Наметь центр и очерти контур голубым карандашом!

2. Возьми линейку со скошенным краем, а линии заостряй — так будет аккуратнее.

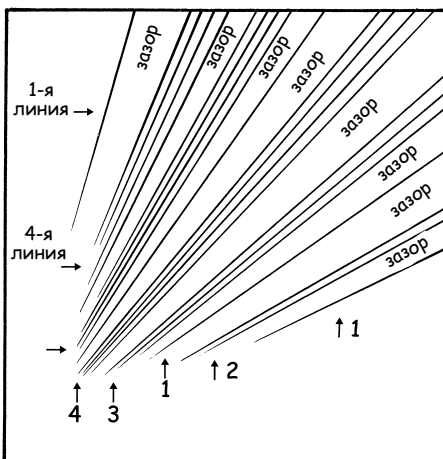
3. Сотри центр и контур.

КАК ДОБИТЬСЯ РАВНОМЕРНОСТИ

Если рисовать линии на идеально равных расстояниях, получится безжизненно. Рисуй линии группами, с разными зазорами!

Так линии получатся равномерными и сбалансированными.

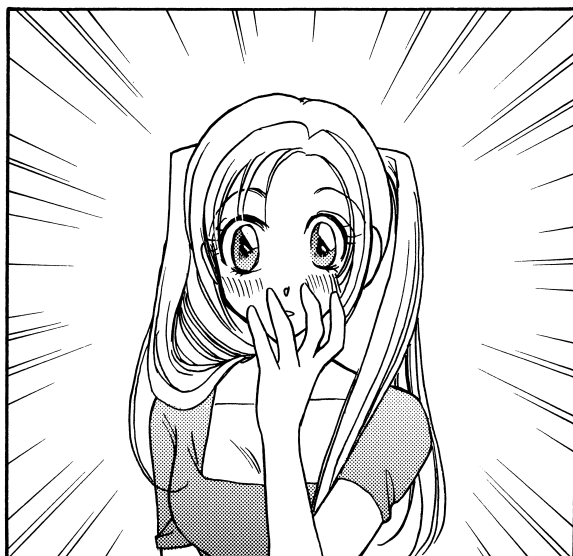
Хорошо выглядят группы по 4 линии внутри и одиночные или парные снаружи.

Если время от времени между группами вставлять парные или одиночные линии, получится более гармонично.

Легкий эффект

Драматичный эффект

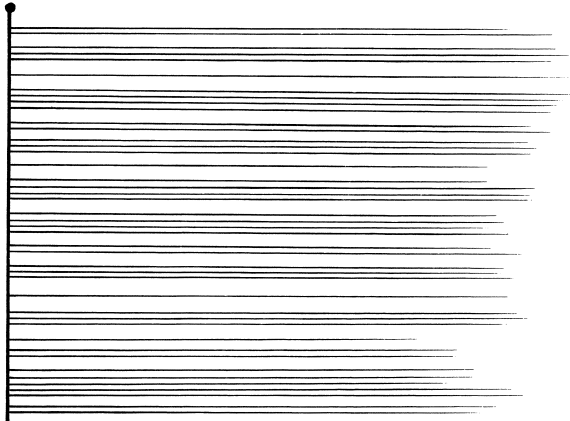

То же самое относится к линиям движения.

Нельзя рисовать их хаотично! Лучше всего разбивать группы линий большими зазорами!

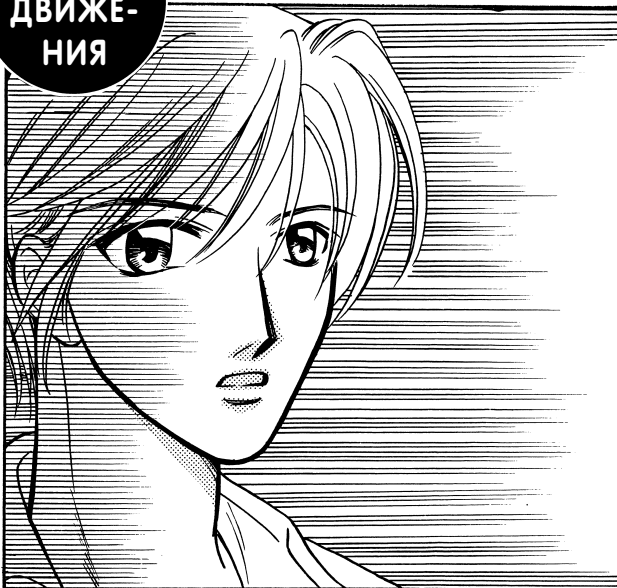
Линии движения

Меняй плотность линий в соответствии с сюжетом.

ЛИНИИ ДВИЖЕНИЯ

Рисуй линии движения и на фоне, и на самом персонаже.

Нарисуй линии движения на фоне, как обычно, а потом и на персонаже. Это великолепно подходит для сцен, где чувства важнее действия.

Линии движения придают сцене весомости, оттеняют персонажа и подчеркивают спецэффекты.

Попробуй так!

У меня завтра контрольная...

По кандзи...

СПЕЦЭФ- ФЕКТЫ И СКРИНТОНЫ

Под одними углами выскребать скринтоны для эффекта размытости можно, под другими нельзя.

**ГЛАВНОЕ
1**

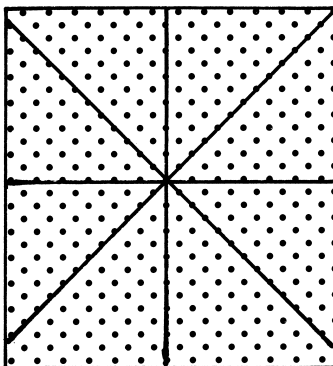
Начнем с простых приемов, связанных со скринтонами.

Сначала усвоим главное, а потом перейдем к практике!

Хорошо?

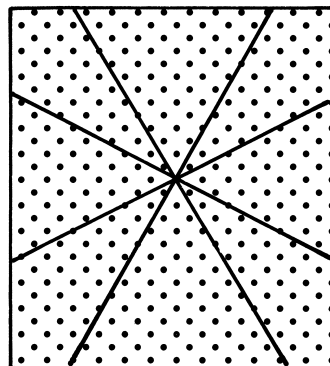
Нельзя

Если выскребать скринтоны под такими углами, будут бросаться в глаза отдельные ряды точек.

Можно

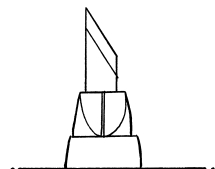
Если выскребать скринтоны под такими углами, получится отличный эффект размазанности.

**ГЛАВНОЕ
2**

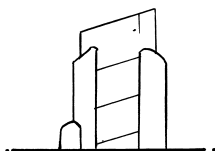
Подбери правильный резак!

Для полного выскребания скринтона

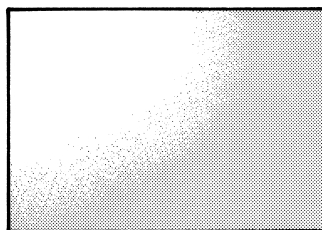
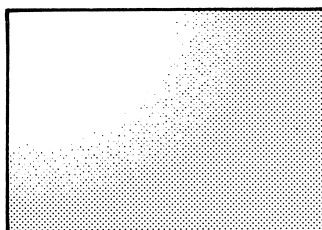
Бери острый резак.

Для эффекта грубой размытости

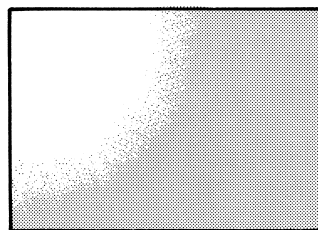
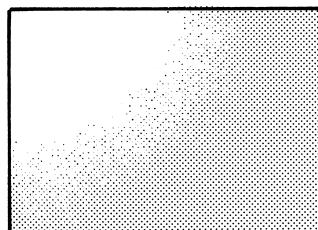

Бери монтажный ножик с отламывающимся лезвием.

РЕЗАК

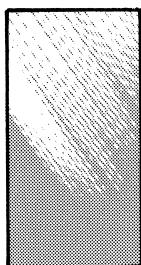
МОНТАЖНЫЙ НОЖИК

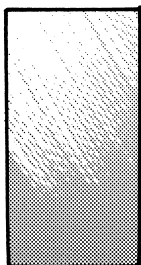
**ГЛАВНОЕ
3**

Если тебе нужна вспышка, можно добиться выдающихся результатов, взяв темный или густой скринтон либо скринтон с градацией.

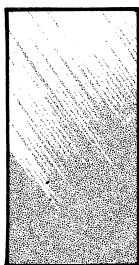
Густой

С градацией

Темный

Для вспышки возьми острый монтажный нож.

Отломи старое лезвие!

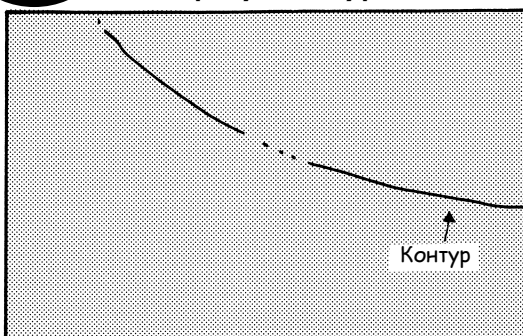
Когда делаешь вспышку при помощи тона с градацией, принцип тот же, что и когда рисуешь ее тушью!

Очень помогает, когда рисовать вспышку тушью нет времени!

ЭФФЕКТ РАЗМЫ- ТОСТИ

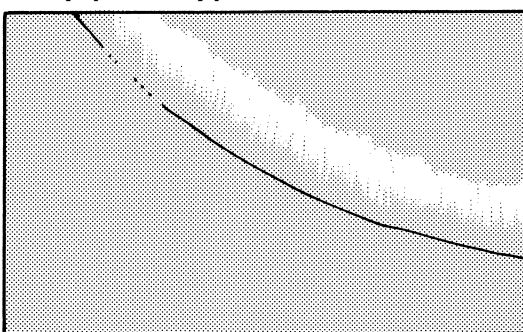
1. Наложим тон, нарисуй контур.

Возьми
голубой
каран-
даш!

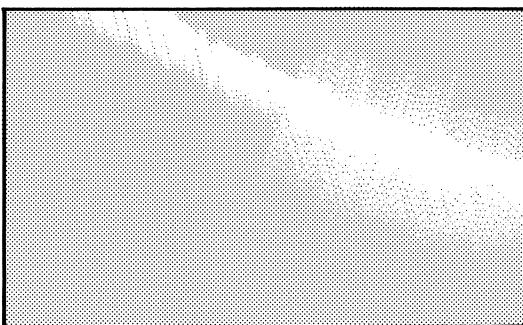

2. Если сомневаешься в своих силах, сначала выскреби полосу тона внутри контура.

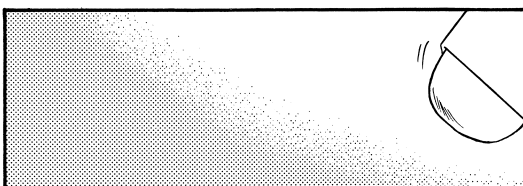
Следи за
углами!

3. Следи, под каким углом выскребаешь, чтобы добиться именно того эффекта, к которому стремишься.

4. Теперь уберем весь мусор и легонько пройдемся поверх резинкой.

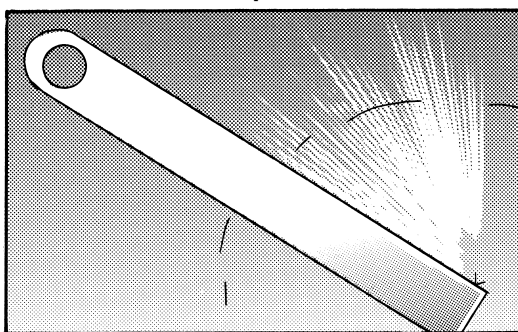
Обязательно сотри контур!

ВСПЫШКА

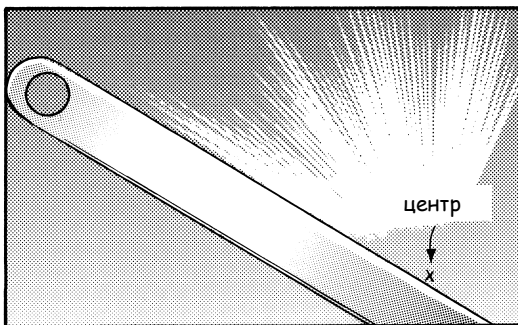
1. Наложим тон, нарисуй центр и контур.

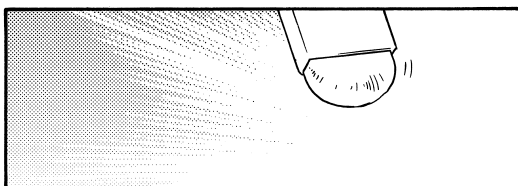
2. Возьми металлическую линейку со скошенным краем.

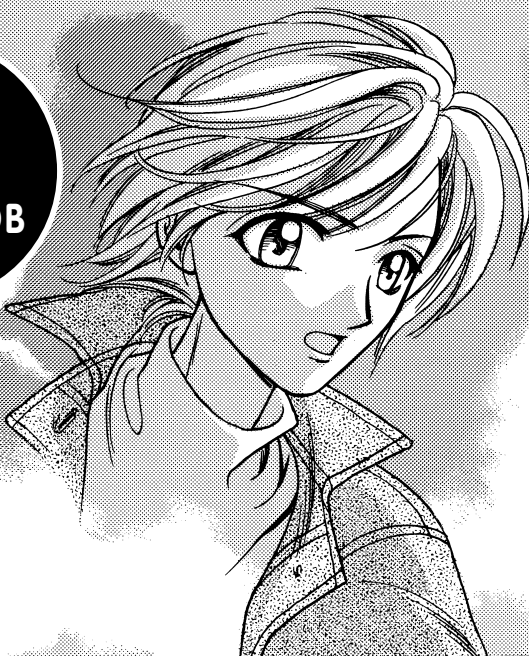
3. Если бросится в глаза отдельный ряд клеток, чуть-чуть отклони линейку от центра.

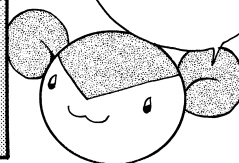
4. В заключение уберем весь мусор и пройдемся поверх резинкой.

**ПРИМЕНЕНИЕ
СПЕЦ-
ЭФФЕКТОВ
1**

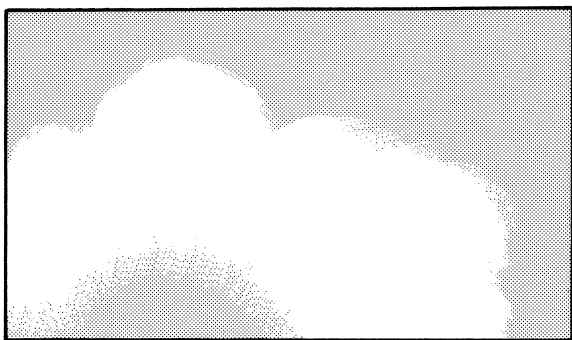
Соскреби,
положи новый
слой, снова
соскреби...
в результате
получатся
потрясающие
облака!

1. Наложил скринтон, набросай приблизительный контур. Подумай, какие участки ты хочешь оставить незаполненными, а какие размыть.

2. Вскреби лезвием край белого участка, чтобы создать легкий эффект размытости. Тогда облако станет объемным.

Резкий эффект размытости

Легкий эффект размытости

острие

лезвие

3. Убери весь мусор и наложил следующий слой скринтона. Набросай новый контур, глядя на выскобленные участки первого слоя.

4. Вскреби тон, как раньше. Если у тебя будет слишком много слоев, это ослабит эффект, так что не забывай о чувстве меры.

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦ- ЭФФЕКТОВ 2

Вспышки
можно
использовать
в самых
разных
сценах!

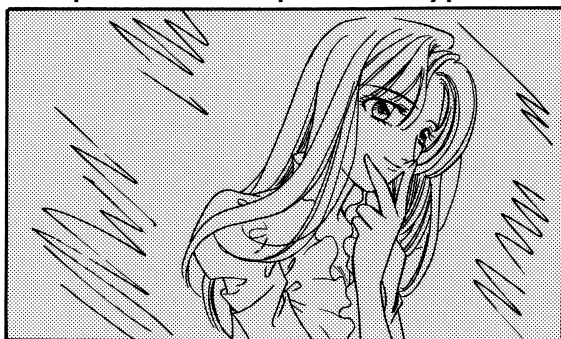
Здорово!

Для
драма-
тизма или
вместо
линий
движения.

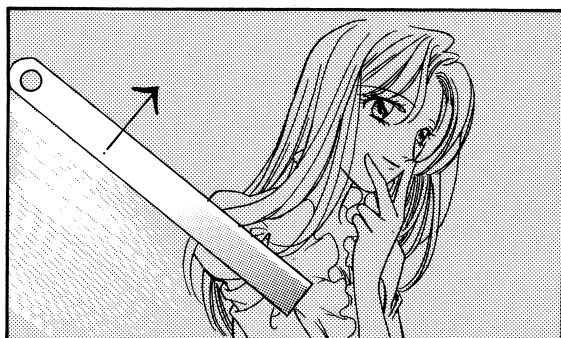
Так
полезно!

1. Наложил тон на более обширную поверхность, чем тебе нужно. Проверь, хорошо ли он приклеился. Голубым карандашом набросай контур.

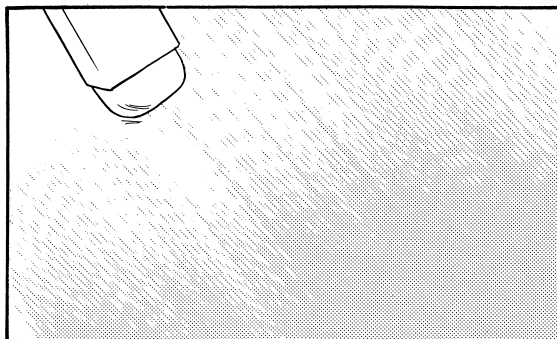

2. Выскреби тон резакон по металлической линейке. Держи линейку прямо.

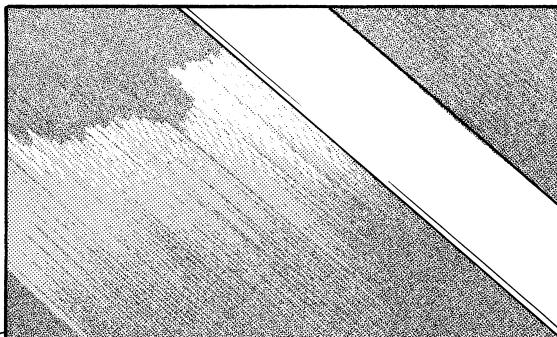

Чтобы выскрести эту сторону, переверни страницу. Не забывай, что длинные линии смотрятся лучше коротких.

3. Теперьними лишний тон и резинкой уберивесь мусор.

4. Если ты хочешь наслоить еще один слой, наклей его и выскреби, как показано раньше.

Осторожно!
Не повреди
первый
слой!

Помни
о соотношении
участков
с наслоением
тона
и без.

**ВАРЬИ-
РУЕМ
ЭФФЕКТЫ
1**

Тушь

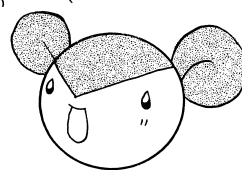
Скринтон

На тех участках, которые я обычно закрашиваю тушью, я применил скринтон.

Скринтон везде хорош!

Рисунок выглядит ярким и прозрачным.

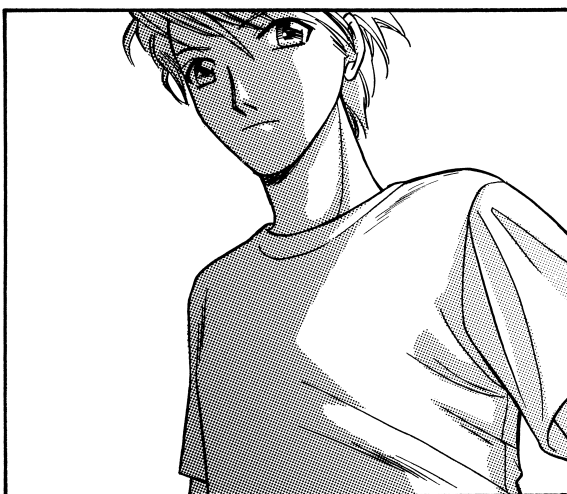
Ну и ну!

**ВАРЬИ-
РУЕМ
ЭФФЕКТЫ
2**

Обычный скринтон для светотени

Скринтон с градацией для светотени

Скринтон с градацией выглядит изысканнее...

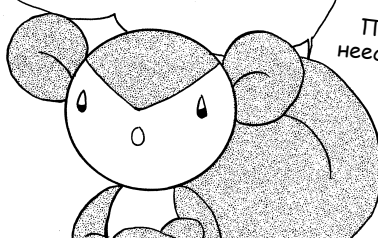
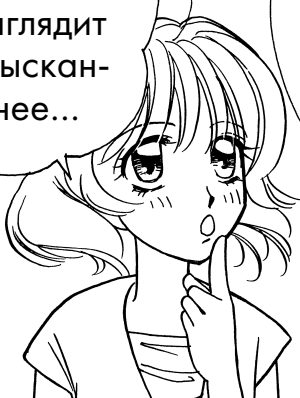
Тоже хочу так рисовать.

Если переборщить со скринтоном с градацией, рисунок получится темным. Ошибиться очень легко.

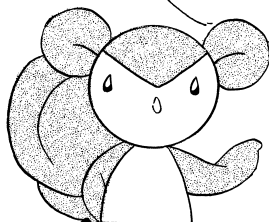
А если слишком много зачернить тушью на фоне, выйдет темно.

Получится неестественно.

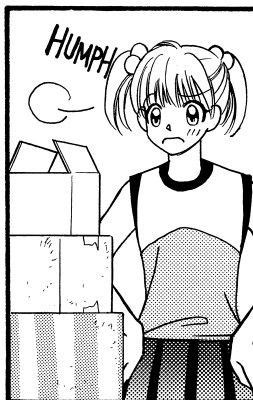
Иногда пустой фон тоже хорош...

Главное
в спецэффектах —
выбирать шрифт,
который
соответствует
настроению.

Здесь она слегка
раздосадована.

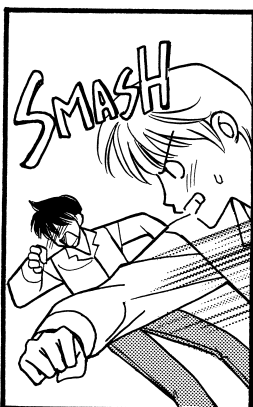
Здесь она больше
раздосадована.

Здесь она всерьез
раздражена!

Таким ударом
никого не свалишь!

Хороший удар.

Настоящий нокаут!

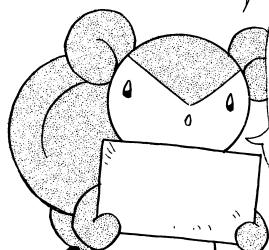
Настроение
и важность кадра
меняется в зависимости
от шрифта.

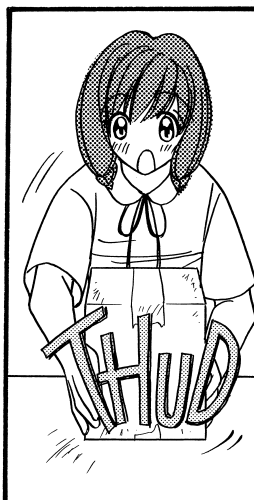
Шрифт
влияет
и на ощущение
важности
происходя-
щего.

Не забывай
о цветах: белый
шрифт выглядит
легковесно,
черный — тяжело.

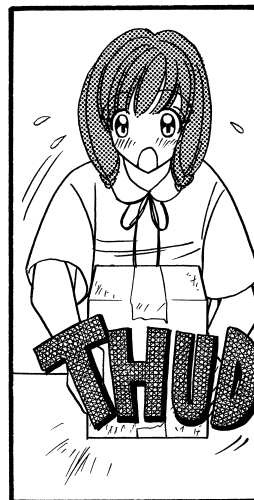
Тонкие
буквы
делают
коробку
легкой,
жирные —
тяжелой.

Довольно
тяжелый звук.

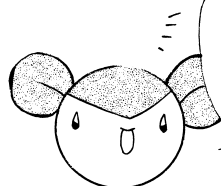
Звук потяжелее.

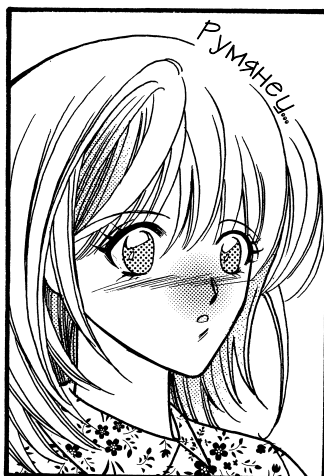
Очень тяжелый
звук.

Не все звуковые
эффекты —
«настоящие» звуки.

Улыбка

Рассмот-
рим те,
которые
создают
атмо-
сферу.

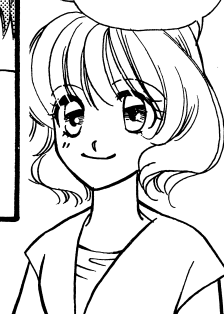

Лицо у нее
покраснело.

Он отвечает
кивком.

Ясно,
ведь «вздых»
и «тишина» —
тоже не звуки,
правда?

Фломастер
или ручка-кисточка

Пользуйся
разными перьями
и скринтонами
в зависимости
от стиля
и настроения
сцены!

Тонкий фломастер
или круглое перо

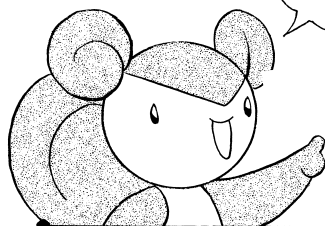
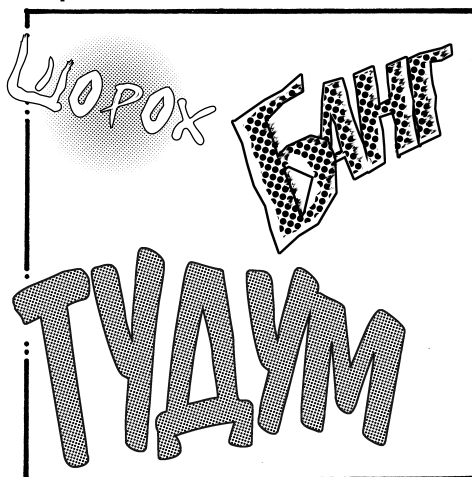

Звуковые
эффекты выражают
то, что не передать
на рисунке
или в реплике.

Сами по себе
они выглядят
странновато, но
если умело ими
пользоваться,
работа станет
куда лучше.

Звуковые эффекты
должны быть
разные, так что
черпай идеи
в других мангах
и комиксах.

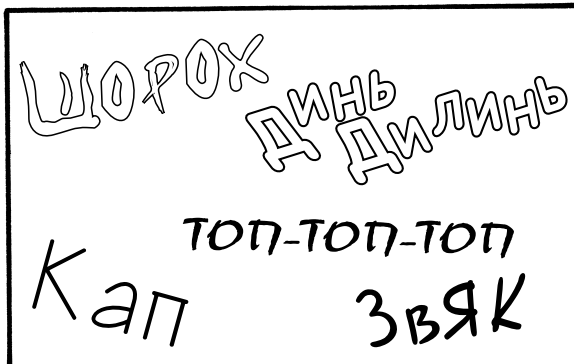
Скринтон

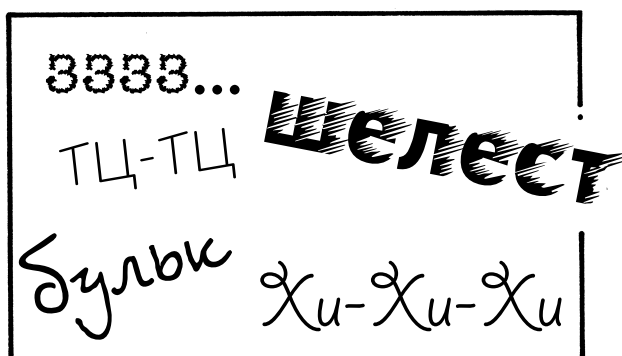
Гулкие звуки

Нежные звуки

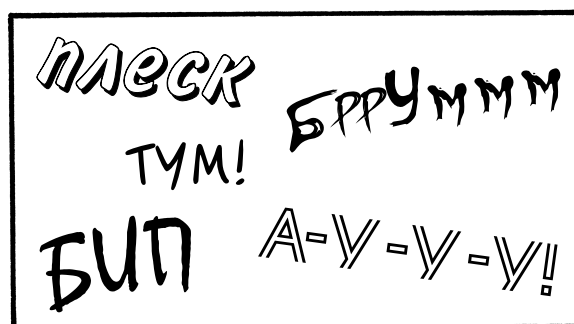
Тихие звуки

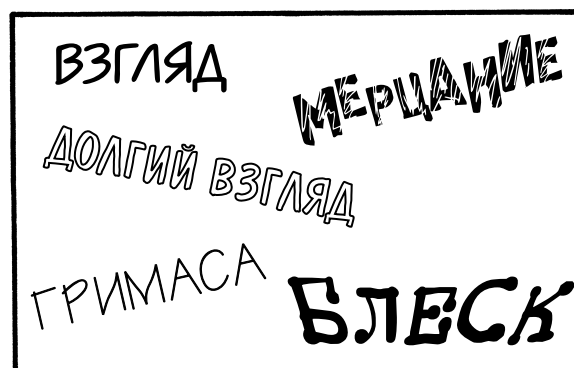
Громкие звуки

Звуки, которые могут быть и тихими, и громкими

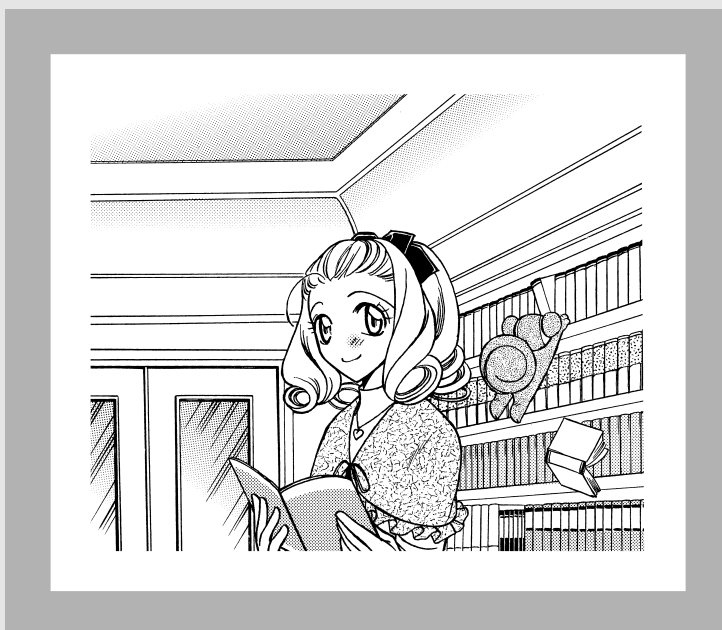

«Не-звуки»

УРОК 3

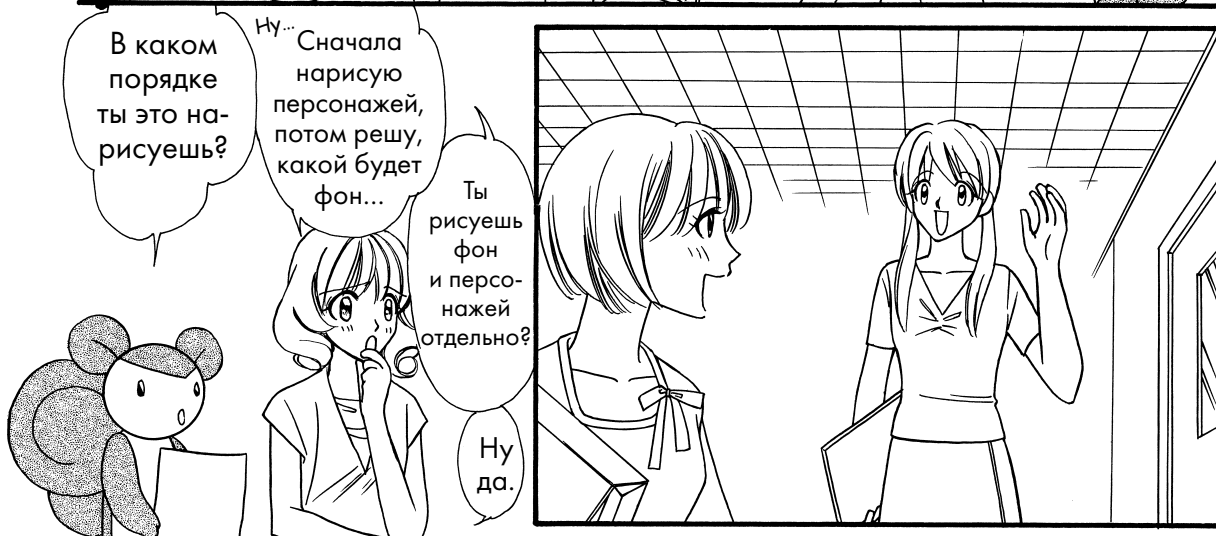
ФОН

Теперь, когда тебе уже знакомы
мастерские приемы рисования персонажей
и создания спецэффектов, можно переходить и к фону.

Манга с фоном — это совсем другое дело!
Мы поговорим об интерьерах и пейзажах и о том,
как при помощи тона и туши изображать
дневные и ночные сцены!

ФОН

Рисование сцены.

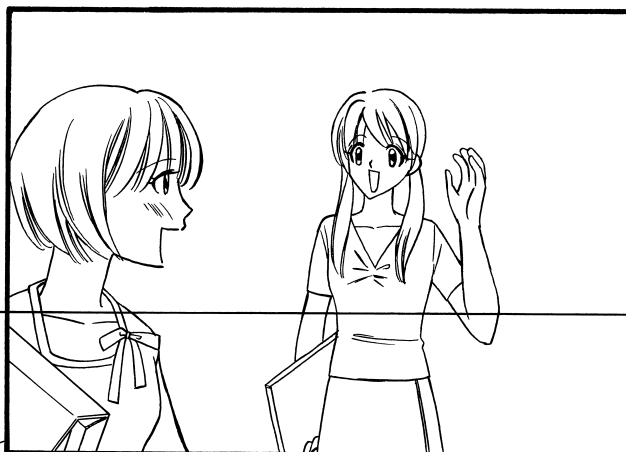
Главная героиня встречается в школьном коридоре с подругой. Перспектива с одной точкой схода.

Ладно.

Давай продумаем сцену с учетом того, что ты сказала.

Сначала определим, под каким углом ты видишь сцену. Нарисуем ЛГ (линию горизонта).

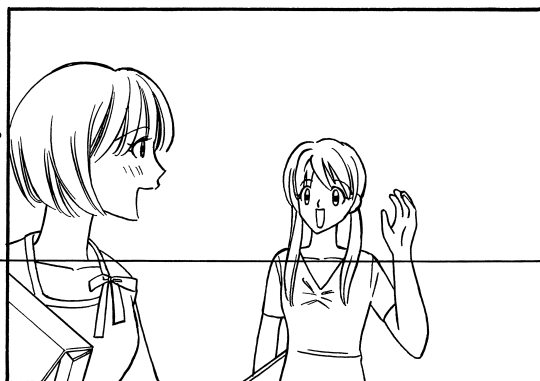
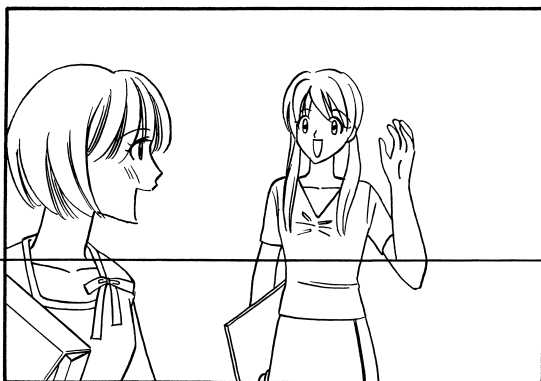
ЛГ

Сцену я себе представляю, но как же ее нарисовать?

ЛГ проходит на уровне плеч девочки на переднем плане. ЛГ определяет, под каким углом и с какой высоты видна сцена.

Точка схода (ТС), где сходятся все линии перспективы, находится на ЛГ.

Перспектива с одной точкой схода

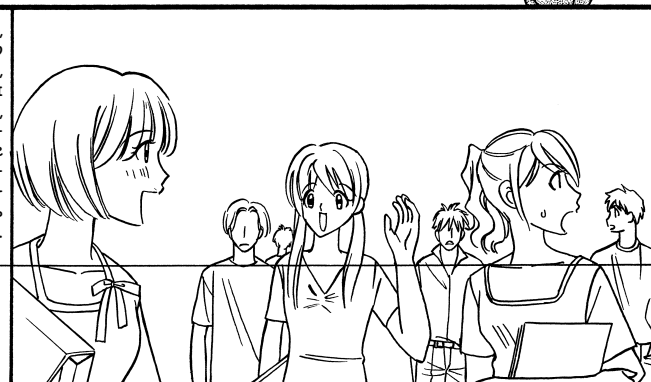
Главная фигура — девочка на переднем плане. Рост у девочек примерно одинаковый, поэтому нарисуй их плечи на одном уровне. Тогда ты сможешь отладить перспективу так, чтобы девочка на заднем плане казалась ближе или дальше. Этот прием годится для персонажей, которые стоят на плоской поверхности.

Почему плечи? Потому что мы проводим ЛГ на уровне плеч главного персонажа в сцене!

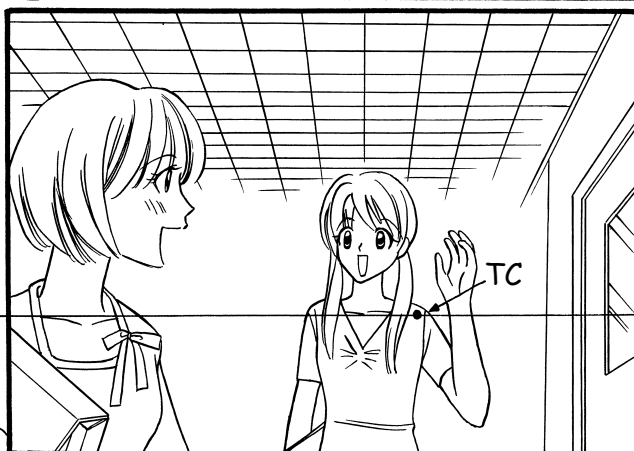
Если мы проведем ЛГ на уровне глаз главной героини, то надо будет рисовать на этой линии глаза всех персонажей.

Персонажи, которые немного выше героини, поставлены чуть выше, а низкорослые персонажи — чуть ниже.

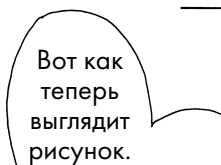

С персонажами разобрались, теперь посмотрим на фон.

Сначала реши, где на ЛГ будет ТС.

Представь себе, как линии перспективы расходятся от ТС.

Мы подвигали ЛГ туда-сюда, и картинка кажется чуть перекошенной. Поправим!

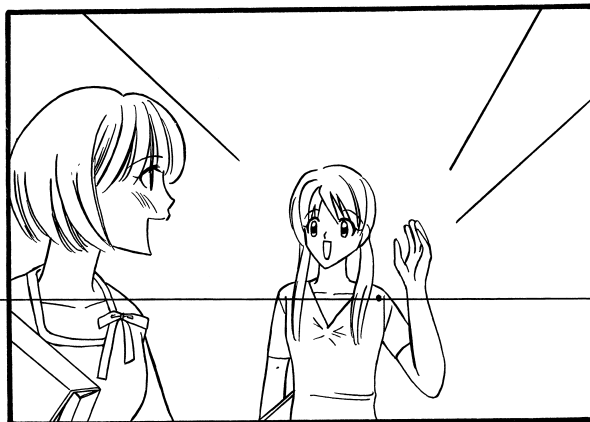
Давай, попробуй!

Гм... Попробуюсь.

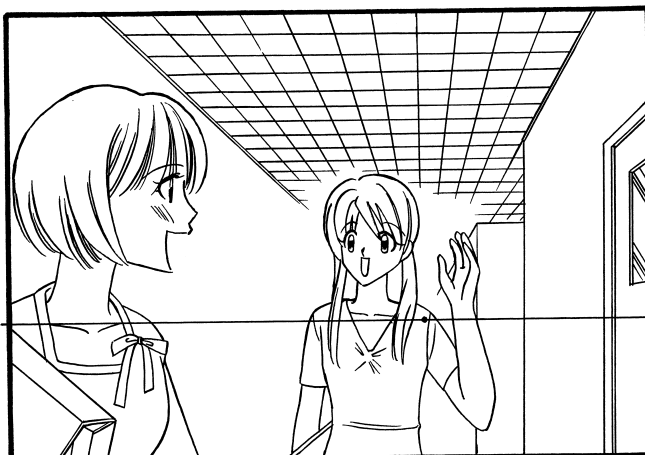
Постарайся это нарисовать, а если что-то будет выглядеть странным, исправляй!

Нарисуй линии согласно твоим расчетам.

Нарисуй вертикальные и горизонтальные линии, а не только линии перспективы с одной точкой схода.

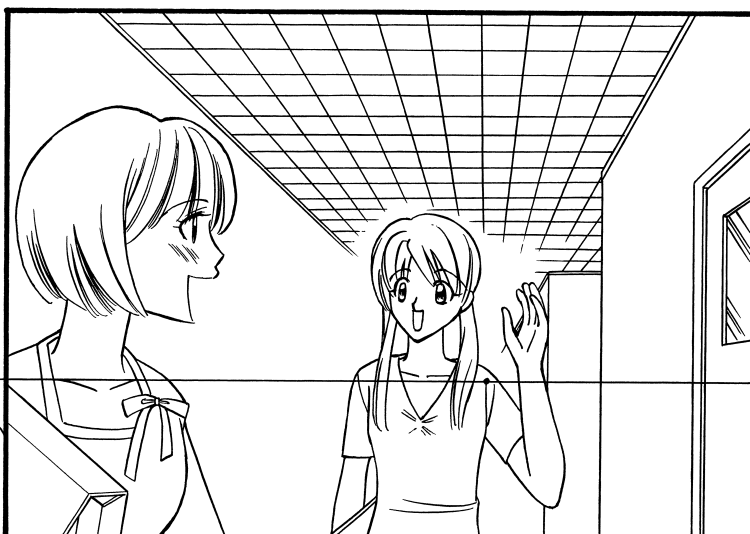
КАРАНДАШ

Когда делаешь рисунок карандашом, исправляй все ошибки, пока не доведешь его до идеала. После того как ты прорисуешь все линии тушью, исправить ошибки будет гораздо труднее, поэтому проверь, все ли у тебя хорошо в карандаше.

Не начинай прорисовку тушью, пока рисунок тебе не нравится!

Собирай справочные материалы!

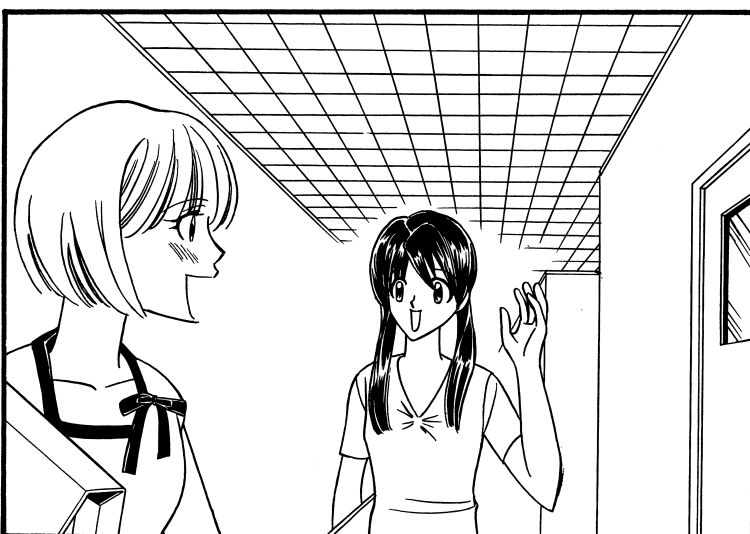

ТУШЬ

Сначала прорисовывай персонажей!

Но если на переднем плане стоят какие-то предметы, начни с них. Всегда начинай с ближайшего предмета или персонажа и двигайся «в глубь» рисунка.

Начинай с ближайшего предмета или персонажа!

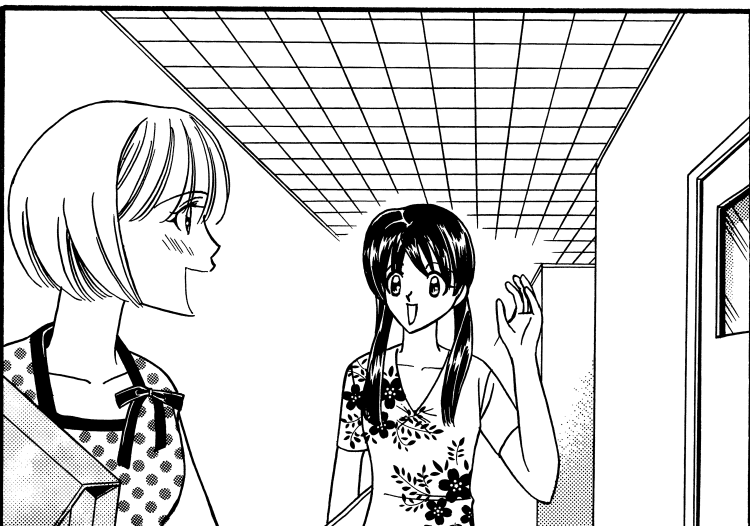

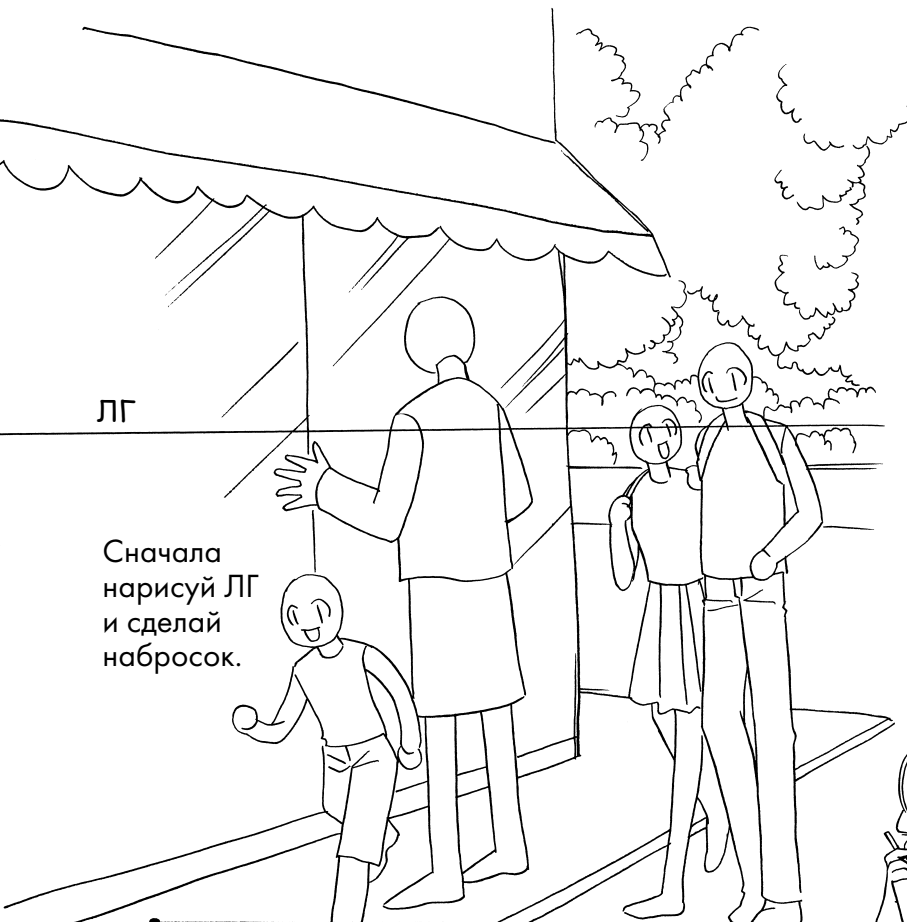
ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Нанеси скринтон только после того, как сделаешь всю работу тушью! Если ты сначала наклеишь тон, то тушь затечет между ним и бумагой. Слишком много скринтона на заднем плане может ослабить впечатление от персонажей. Скринтоны нужно применять скромно, а цвета — только бледные.

1. Тушь.
2. Исправление ошибок.
3. Скринтон.
4. Завершающие штрихи.

Следуй этому плану!

ЛГ

Сначала нарисуй ЛГ и сделай набросок.

Ну, давай!

Теперь попробуем перспективу с двумя точками схода в сцене с четырьмя персонажами.

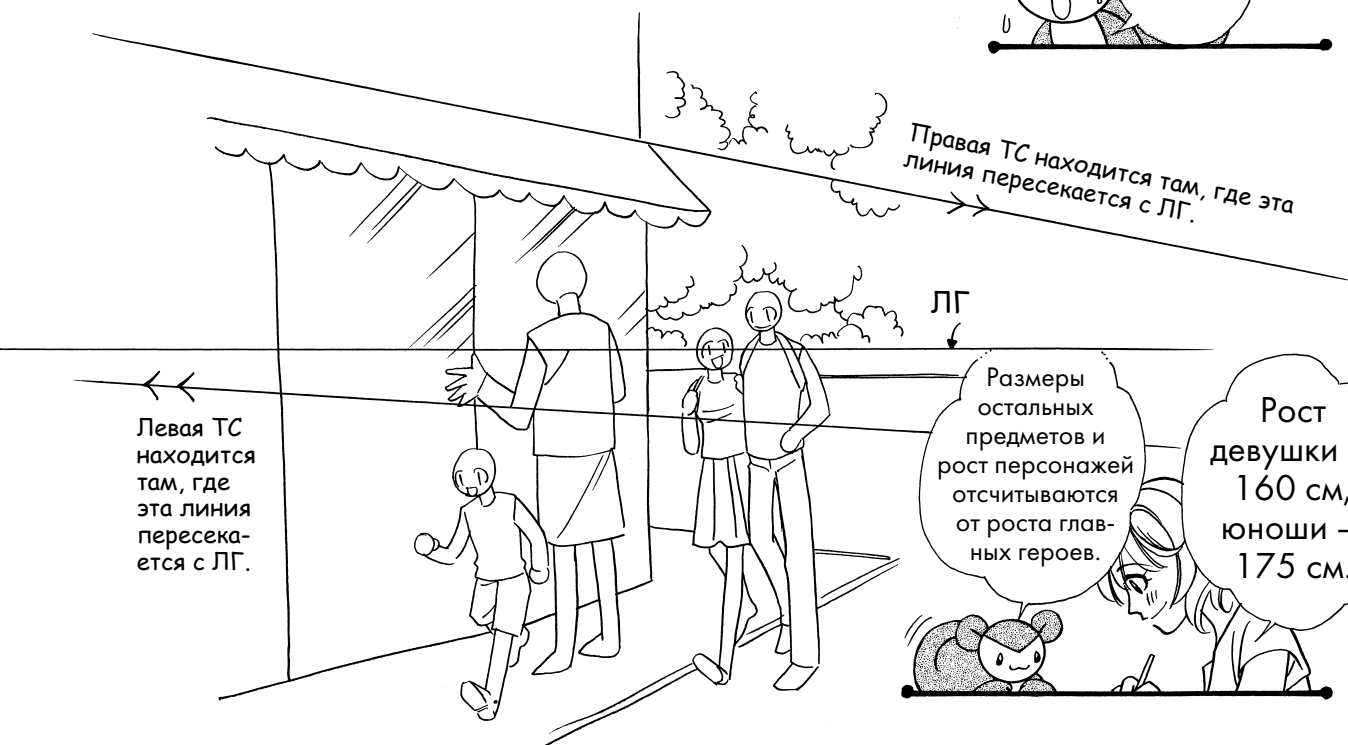
Девушка гуляет со своим молодым человеком. ЛГ я провел на уровне глаз девушки.

Чирик, чирик

Правая ТС находится на линии козырька на витрине, левая — на линии сада на заднем плане. Девушка и юноша — главные персонажи, параметры остальных персонажей и предметов отсчитываются от них.

Давай старайся!

Когда доделаешь набросок, расставь ТС на ЛГ. Нам понадобятся две ТС.

Правая ТС находится там, где эта линия пересекается с ЛГ.

ЛГ

Левая ТС находится там, где эта линия пересекается с ЛГ.

Размеры остальных предметов и рост персонажей отсчитываются от роста главных героев.

Рост девушки — 160 см, юноши — 175 см.

Представь себе, что девушка стоит у самой витрины. Глаза у нее по-прежнему на ЛГ, а ноги — на линии перспективы, исходящей из правой ТС.

Отсчитай высоту здания.
Нарисуй из правой ТС линию фундамента.

Это просто.

Но как?!

Витрина

Уровень глаз

сдвиг

Линия параллельна низу здания.

Вот какой была бы девушка, если бы стояла у сада.

Представь себе, что девушка стоит здесь.

Линия сада проведена из левой ТС.

Отсчитай рост дамы относительно девушки.

Примерный рост ребенка.

Я рассчитал размеры дома и сада и правильно разместил девушку и юношу на этом фоне.

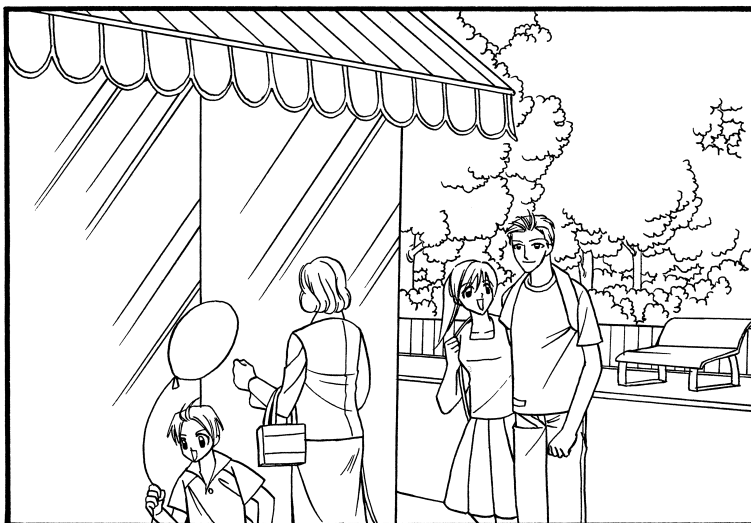
Представь себе девушку рядом с дамой, чтобы разобраться с масштабом. И о мальчике не забудь!

Дама слева выглядит массивной.

Гмм, значит, где-то ошибка.

Рассчитав рост персонажей, нарисуй детали фона. Не прорисовывай контуры тушью, пока не доделаешь рисунок!

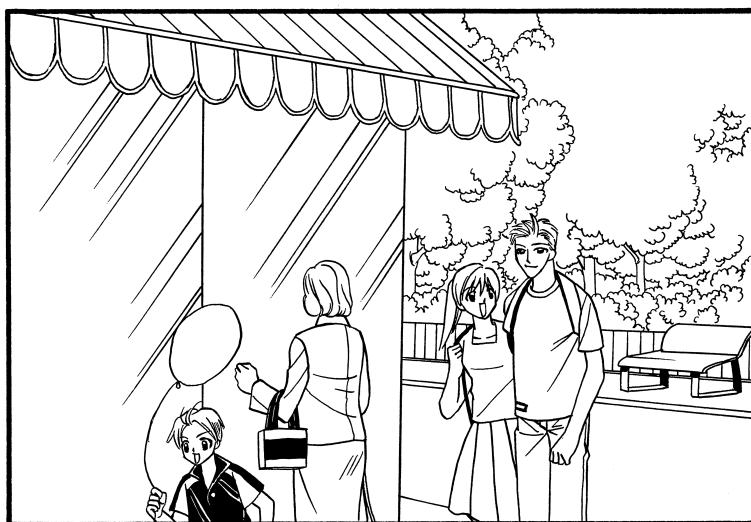
Даже мелкие детали фона должны быть основаны на линиях перспективы из обеих ТС.

КАРАН- ДАШ

Прорисуй подробно детали переднего плана, а далекие предметы только наметь. Это подчеркнет объем и перспективу.

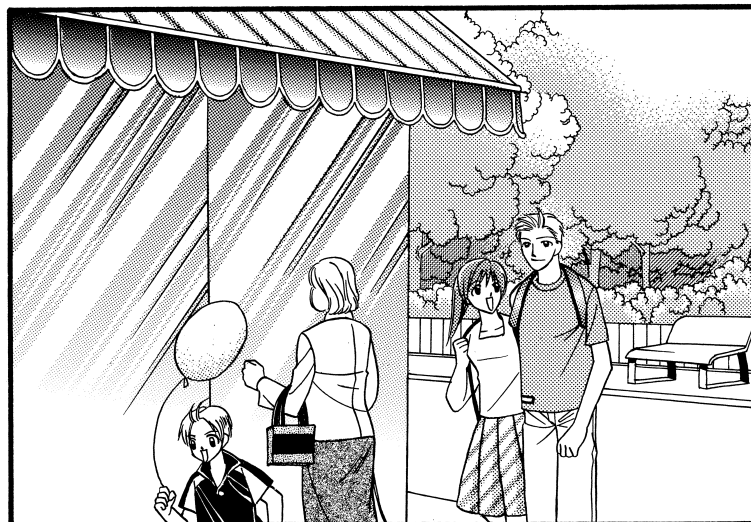
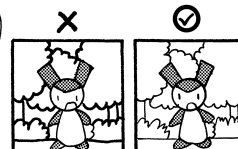
В реальности мы тоже видим близкие предметы четко, а далекие — размыто.

ТУШЬ

Следи, чтобы контуры фона не были жирнее контуров персонажей. Помни, что главное — это герои, так что фон в рисунке доминировать не должен!

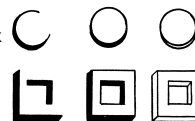
Но и слишком тонкими линии фона тоже не должны быть.

ПОСЛЕД- НИЕ ШТРИХИ

Если ты переборщишь с тушью, сцена покажется темной и тяжелой. Если это тебе не нужно, примени скринтоны или штриховку, чтобы добавить светотени и цвета.

Они очень хороши для оконных рам и неровных поверхностей!

Трехмерные эффекты

ВРЕМЯ СУТОК

ОРИГИНАЛ

Днем и ночью здание выглядит по-разному. Меняется и то, как зритель толкует сцену.

Сравни эту картинку с дневной и ночной сценами внизу!

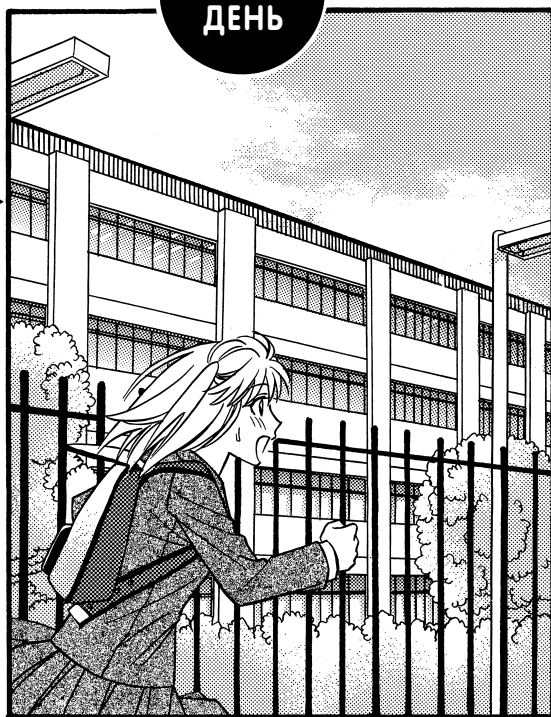

Днем кажется, что девочка бежит, потому что опаздывает на урок. А ночью — что она спешит домой, потому что уже поздно.

Это правда!

ДЕНЬ

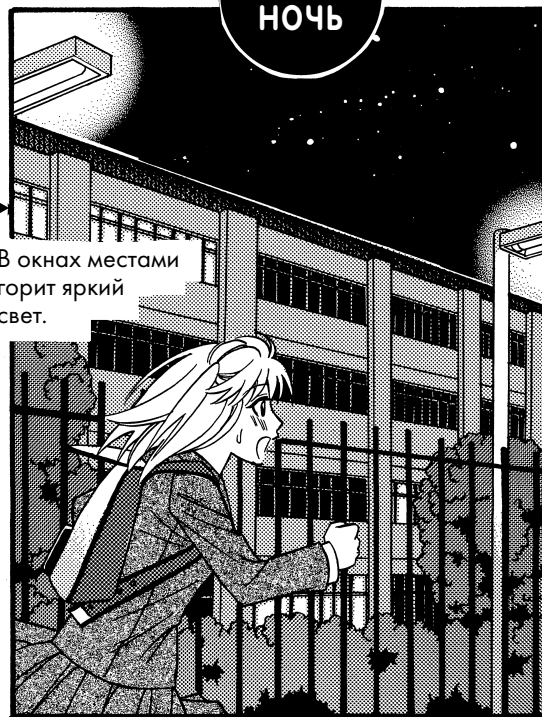
Окна темные, так как свет внутри не горит.

В дневной сцене свет падает сверху, поэтому тень видна в основном под предметами и в укромных местах. Свет яркий, поэтому не надо затушевывать большие участки. Выскреби скринтоны на деревьях и кустах там, где на листву падает солнечный свет.

НОЧЬ

В окнах местами горит яркий свет.

Звезды сделай белой тушью.

Ореолы света вокруг фонарей.

Густые тени зачернены тушью.

Фон в ночной сцене темный, поэтому воспользуйся темным скринтоном или скринтоном с градацией. Вокруг фонарей должно быть светлее, а тени зачерни. Небо сделай темным скринтоном с градацией, а если ночь ясная, нарисуй звезды белой тушью.

ВЗГЛЯД С ВЕРХУ

Это когда ЛГ находится выше персонажей.

Сделай набросок с такой точки зрения. Это только набросок, он не обязательно должен быть совершенно четким!

ЛГ

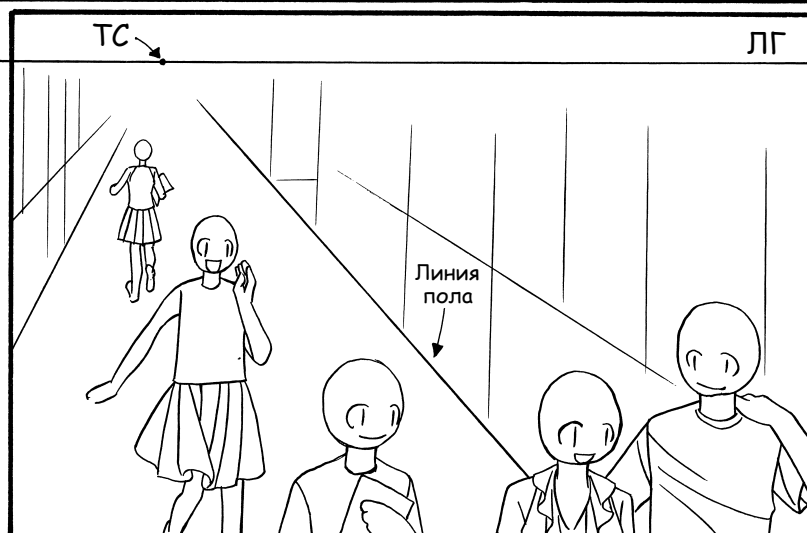
Кирпич
виден
сверху!

Нарисуй ЛГ, а потом определи, где на ней будет ТС.

Сначала нарисуй линию пола справа.

Как только ты поймешь, где у тебя пол, будет легко нарисовать персонажей.

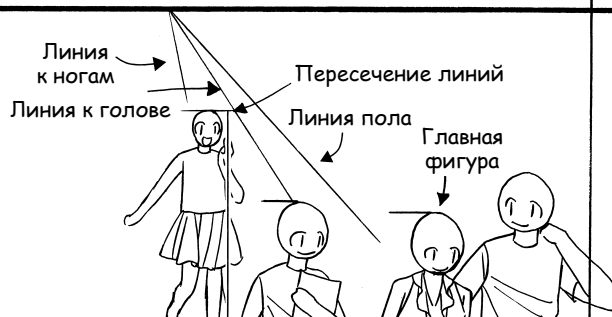

Нарисуй фигуру главной героини, включая ноги. Теперь нарисуй двух других персонажей, ориентируясь на рост и положение ног главной героини.

Теперь исправь те части рисунка, которые выглядят неуклюже. Пусть девочка на заднем плане будет того же роста, что и девочка на переднем плане слева.

Этим же методом определи размер остальных персонажей.

1. Проведи из ТС линии к ногам и голове девочки на переднем плане.

Ноги

2. Нарисуй здесь вертикальную линию. Место ее пересечения с линией из ТС определит рост девочки.

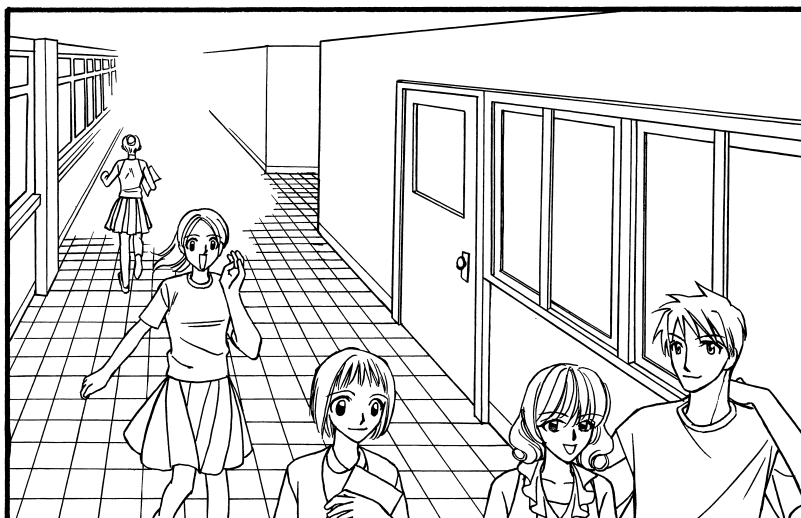
Ноги

Когда рисуешь детали фона, отсчитывай их размер от роста героев.

Место, где находится точка схода, должно быть размыто, так что там не должно быть никаких мелких деталей. Это подчеркнет перспективу.

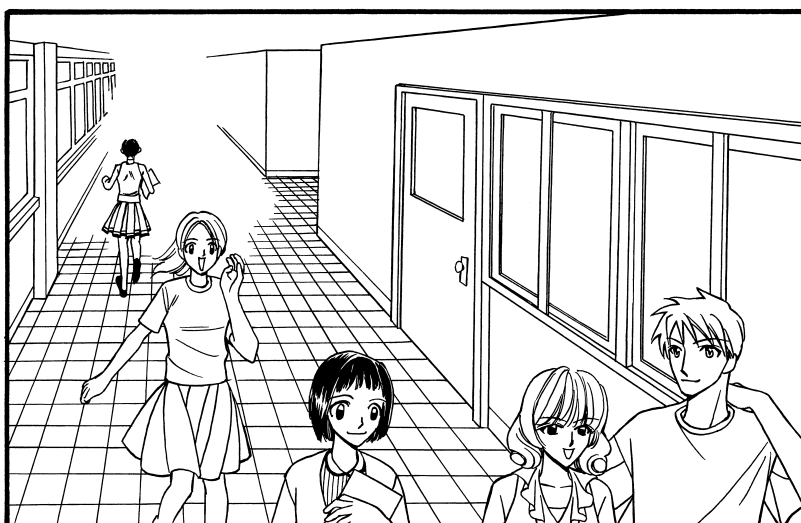

При такой перспективе кажется, что ты глядишь на персонажей сверху! Чем ближе к полу, тем сильнее это ощущение.

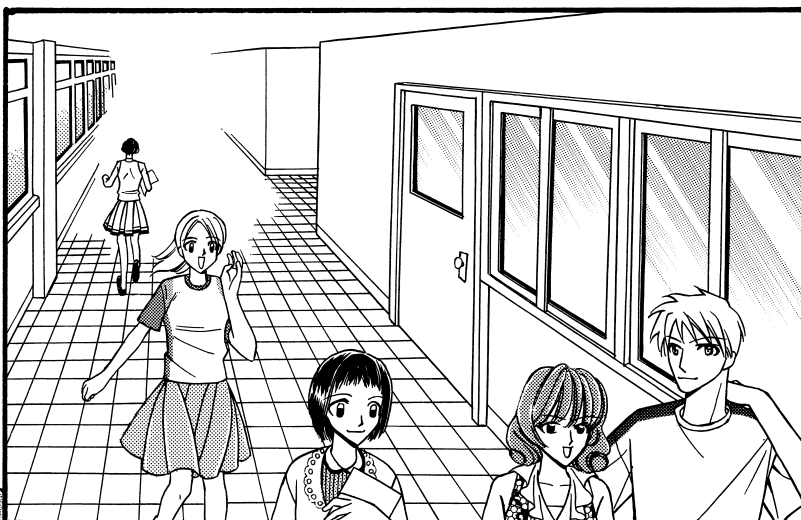

Сначала прорисовывай тушью персонажей. Обрати внимание на твердые и мягкие материалы.

Не допускай, чтобы контуры фона были ярче контуров персонажей. Детали пола должны быть светлыми.

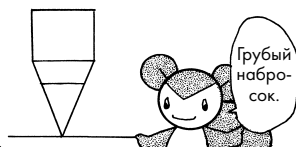
Для дневных сцен окна обводи тонкими линиями, а для завершающих штрихов возьми светлый скринтон!

ВЗГЛЯД СНИЗУ

Мы смотрим на сцену снизу, так что ЛГ расположена низко.

Пусть угол будет не слишком острым (если, конечно, тебе не нужен именно такой эффект).

Здесь лучше применять перспективу с двумя ТС.

Нарисуй там и сям несколько персонажей.

Наметь ЛГ, затем определи размеры персонажей.

Главный герой на переднем плане. ЛГ проходит на уровне его пояса, поэтому пусть талии прочих персонажей будут на той же линии. Полдела сделано!

Отметь высоту ограды и размеры баскетбольного щита.

Отсчитай размеры относительно роста персонажей.

Все формы должны быть основаны на линиях, проведенных из ТС!

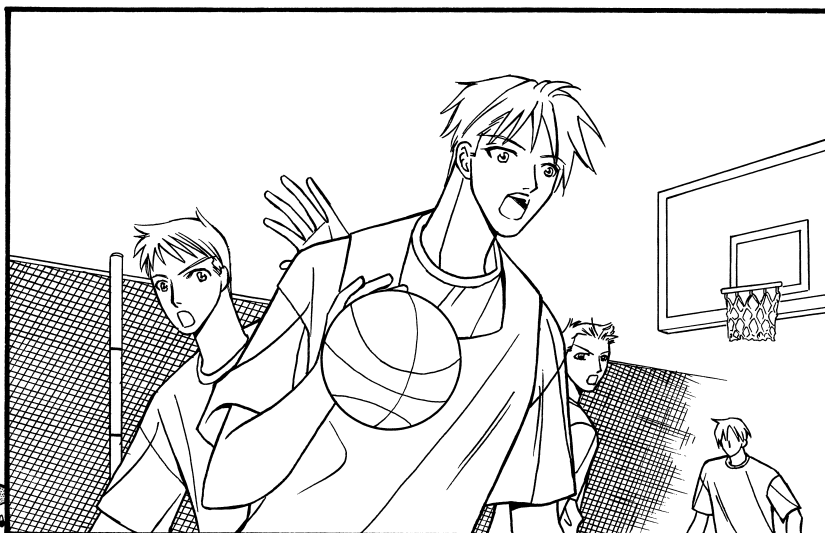
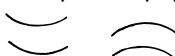
Не делай далекие предметы первого попавшегося размера!

Определив размер предметов на фоне, прорисуй детали.

Когда рисуешь ракурсы лиц и складки одежды, помни, что смотришь на них снизу вверх!

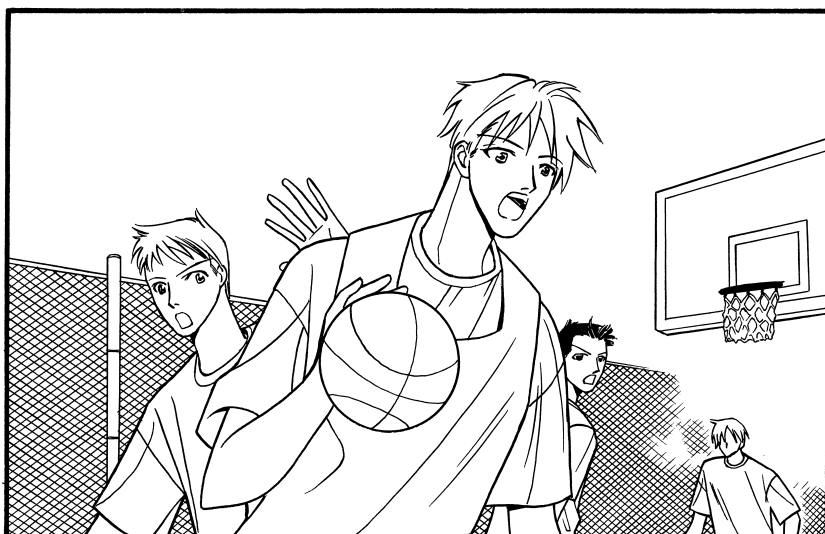
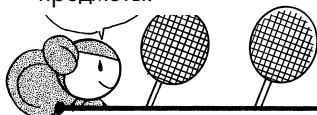
Снизу Сверху

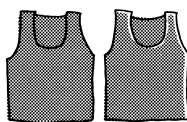
Прорисуй контуры тушью.

Всегда начинай с фигуры или предмета на переднем плане. Ограда очень далеко, поэтому подробно их прорисовывать не нужно. Местами размой ограду, чтобы персонажи выделялись на ее фоне.

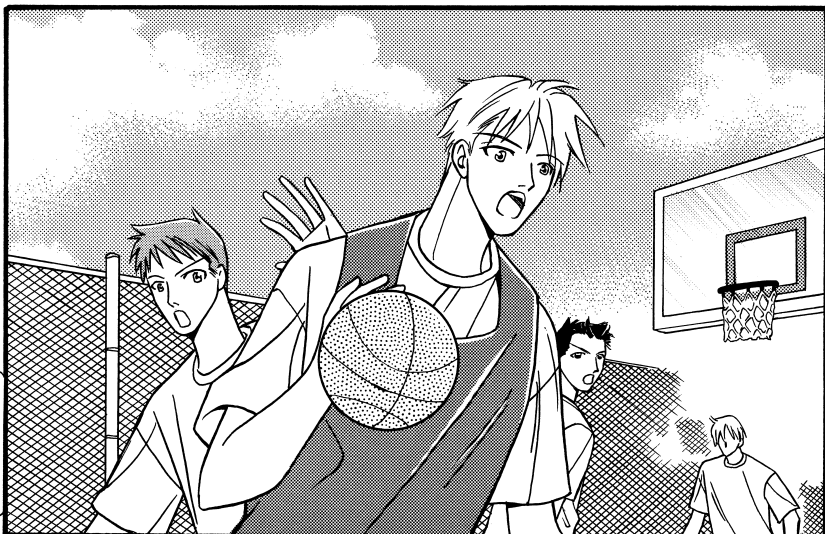
И вообще лучше размывать далекие предметы.

Последние штрихи накладывай экономно, теней здесь немного. Выскреби скринтон, чтобы сделать блики на темных футболках. Наклей на небо светлый скринтон и выскреби облака.

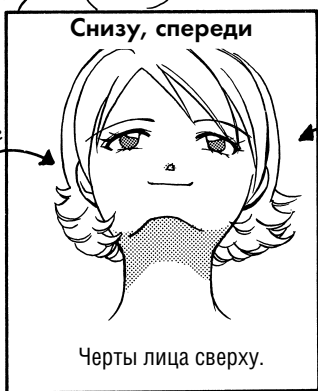

Скринтон помогает добиться объемности.

Форма глаз тоже зависит от угла!

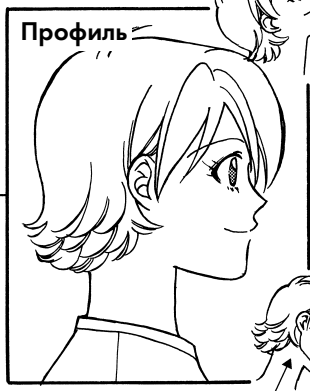

Под подбородком и линией челюсти лежит тень.

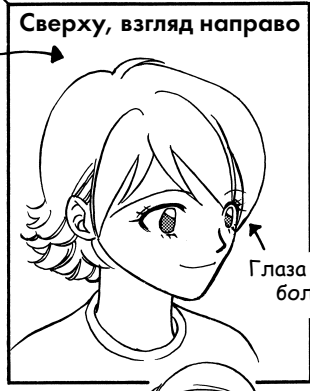
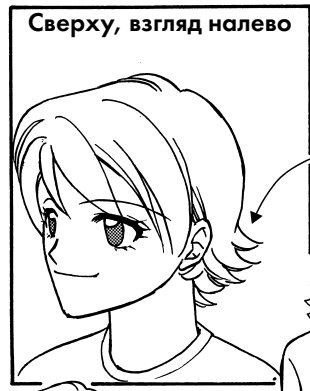

Если лицо находится в сложном ракурсе, обязательно нарисуй вертикальную ось симметрии и горизонтальную линию глаз.

РАКУРСЫ ЛИЦА

В таком положении подбородок скруглен.

Если лицо направлено прямо вверх, рисуй его просто анфас!

УРОК 4

ЦВЕТНЫЕ МАНГИ

Теперь, когда ты стал мастером
черно-белого рисунка, пора попробовать работать
с цветом! Давай посмотрим, как пользоваться
цветной тушью, фломастерами и аэрографами!

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ С ЦВЕТОМ

Для экспериментов существует много разновидностей туши, фломастеров и других принадлежностей, но здесь мы расскажем, с чего надо начинать.

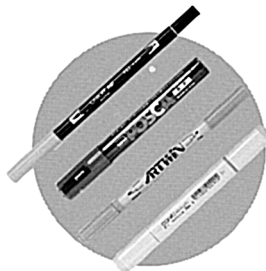
Цветная тушь

Тушь бывает самых разных цветов и типов. Прозрачная тушь не скрывает рисунка, поверх которого ее накладывают, а непрозрачная тушь перекрывает другие цвета. Тушь бывает водорастворимая и водостойкая. Кроме того, для создания разных оттенков можно пользоваться красителями или пигментами.

Цветные фломастеры

Они бывают как на водной основе, так и масляные и спиртовые. У них бывают самые разные кончики, но особенно удобно рисовать фломастером-кисточкой. Фломастеры очень быстро сохнут, поэтому ими надо работать проворно, иначе рисунок получится пятнистый.

Емкость для воды (для мытья кисточек)

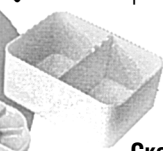
У многих емкостей для воды удобные крышки, которые можно использовать как палитры.

Кисти
↓

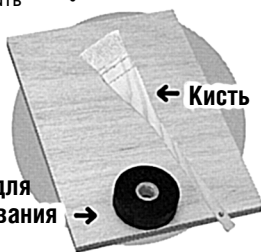
Палитра

Палитры бывают керамические, пластиковые и бумажные.

Доска для натягивания бумаги

↓

← Кисть

Скотч для
натягивания
бумаги →

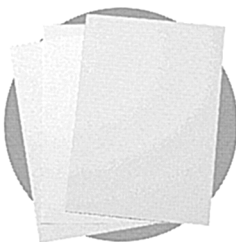
Кисти, емкости для воды, палитры и другие предметы первой необходимости

Когда рисуешь цветной тушью, тебе не обойтись без кистей, палитр, емкостей для воды и доски для натягивания бумаги. Кисточками из натурального волоса очень легко работать, но для начинающих подходят и нейлоновые. Палитры бывают фарфоровые, пластиковые и удобные одноразовые бумажные. В качестве емкости для воды подойдет любой чистый сосуд. О том, как натягивать бумагу, подробно рассказано на стр. 93.

Бумага для цветной манги

Когда рисуешь цветом, очень важно правильно выбрать бумагу! Подбери ту, которая подходит к цветовой гамме рисунка: белоснежная оттенит яркие цвета, а приглушенно-белая даст более мягкий эффект. И не забывай, что тебе понадобится формат больше, чем формат твоего рисунка!

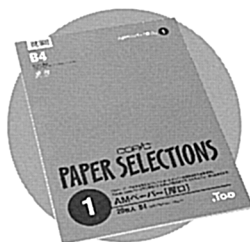
Кроме того, цветные рисунки можно делать и на компьютере, но сначала стоит овладеть традиционной техникой!

↑

Бумага для акварели

В Японии популярны марки «BB Kent» и «Canson».

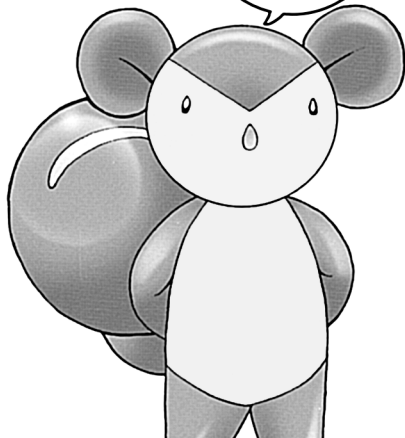
↑ Бумага для фломастеров

← Тонкая бумага «BB Kent» (естественный оттенок)

По ней хорошо рисовать тушью, к тому же она подходит для аэрографа.

Бумага для фломастеров

Спиртовые фломастеры не растворяют копировальный тонер, поэтому ими можно раскрашивать копию рисунка. Если тебе кажется, что бумага для ксерокса слишком тонкая, или ты хочешь, чтобы яркие цвета особенно сильно выделялись, попробуй пользоваться специальной бумагой для фломастеров. И не забывай, что сквозь тонкую бумагу фломастер просачивается!

ЦВЕТНАЯ ТУШЬ

Цветные манги — это так здорово!

Чем их только рисуют?

Красками. Из магазина.

Сама, что ли, не видишь?

Врешь!

Извинись!

Они рисуют цветной тушью и фломастерами. Некоторые пользуются КГ.

КГ — это компьютерная графика

Цветная тушь? Фломастеры?

А какая разница?

Рисуй чем тебе легче. Но лучше разобраться, в чем различия, и грамотно ими пользоваться.

Мордочка еще растянута.

Давай сначала поговорим о цветной туши!

Она бывает разная, вот и разберемся, в чем разница.

радость

Ага, давай!

Когда рисуешь цветом, надевай передник.

Цветная тушь бывает прозрачная и непрозрачная, водорастворимая и водостойкая.

Читай этикетку.

Ничего не понимаю.

Объясни по-человечески.

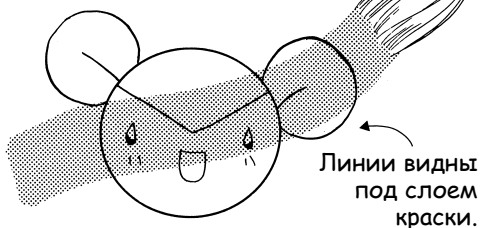
Если не можешь разобраться, посоветуйся с продавцом, а уж потом покупай.

Читай

XE-XE

Прозрачная водорастворимая тушь

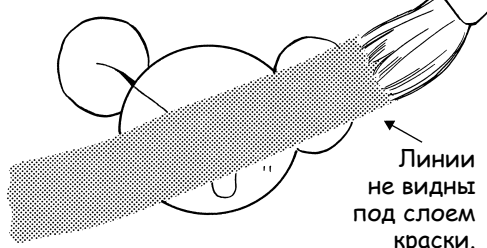
Яркие стойкие цвета, сквозь которые видно и рисунок, и краски. Подобрать цвет можно, если развести тушь водой. Такой тушью часто рисуют цветные манги.

Линии видны под слоем краски.

Непрозрачная водорастворимая тушь

Эта тушь не прозрачная, а матовая, она закрашивает и линии, и краски. Чтобы создать новые оттенки, можно смешивать тушь разных цветов.

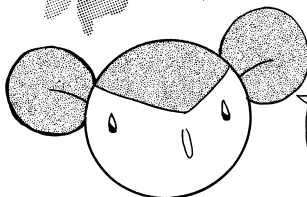

Линии не видны под слоем краски.

Водорастворимую (на водной основе) тушь можно разводить водой, даже когда она высохнет, поэтому можно создавать эффект размытости. Она бывает самых разных цветов.

Нерастворимую тушь нельзя растворить в воде, когда она высыхает. Непрозрачная нерастворимая тушь тоже бывает разных цветов.

Водостойкая — значит нерастворимая.

Еще тушь делится на пигменты и красители.

Перед употреблением пигменты надо хорошенько взбалтывать.

Ой, сколько всего...

Это полезно, но...

Красители

Это прозрачные краски очень ярких цветов. Однако на свету они быстро блекнут. Помни об этом, когда складываешь работы на хранение.

Пигменты

Пигменты выпускаются в ограниченном количестве оттенков, зато они не блекнут на свету, а значит, идеальны для работ, которые ты собираешься хранить долго! Пигмент образует осадок на дне бутылочки, так что перед употреблением его нужно как следует взболтать.

Посмотри на эту таблицу!

Не разобравшись?

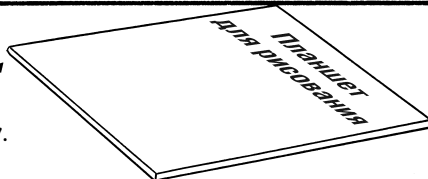
Возьми ее с собой, когда пойдешь покупать тушь!

Выбери такую тушь, которая тебе подходит!

Растворимая тушь		Водостойкая тушь	
Красители	Пигменты	Красители	Пигменты
 <p>Dr. Ph. Martin's Radiant</p> <p>Эти прозрачные красители очень концентрированные и популярны у профессионалов. Их можно растворять в воде и смешивать.</p>	 <p>Holbein Drawing Ink Special Colors</p> <p>Непрозрачные пигменты содержат смолу. Они почти не выцветают и держатся долго. Очень хороши, если нужно наслаивать краски.</p>	 <p>Nouvel Design Ink</p> <p>Прозрачные яркие цвета, которые не растворяются в воде после высыхания. Краски не потекут, даже если ты будешь рисовать поверх. Поскольку они водостойкие, то хороши для контуров.</p>	 <p>Dr. Ph. Martin's Pigment</p> <p>Пигментные краски содержат акриловую смолу. По сравнению с красителями они выцветают медленно и после высыхания не растворяются в воде, поэтому можно спокойно наслаивать краски. Кроме того, они идеально подходят для аэрографов.</p>

В планшеты кладут самую разную бумагу.

Цвет, сорт и толщина бумаги в планшетах бывают разные — посмотри в магазине!

Если не собираешься публиковать работу, возьми планшет для рисования. Особенно он хорош для того, чтобы показывать работы!

Как практично!

Планшеты — дорогое удовольствие, жалко их портить.

Тока не набьешь руку, лучше пользоваться бумагой для акварели.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ РИСОВАНИЯ ЦВЕТОМ

Цветная тушь
Бумага, например для акварели, планшет для рисования
Кисточка для растворимой туши
Палитра
Емкость с водой (мыть кисти)
Тряпочка или салфетка (вытирать кисти)
Пробная бумага (того же типа, что и рисовальная)
Инструменты для прорисовки контуров тушью

Другие полезные предметы

Планшет для копирования
Доска для натягивания бумаги
Скотч для натягивания бумаги
Степлер
Калька
Старая одежда и передник, чтобы надевать во время работы

Для водорастворимой туши нужны кисти. Для начала можно купить и нейлоновые! Если ручка у кисточки слишком длинная, обрежь ее, чтобы было удобно. Выбирай кисти с заостренными кончиками.

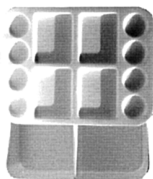
КИСТИ

Для начала тебе понадобится четыре размера: толстая, средняя, тонкая и очень тонкая.

Очень удобно пользоваться такими, как на рисунке, хотя на самом деле подойдет любой сосуд. Возьми две емкости — одну, чтобы мыть кисти, и другую, чтобы разводить тушь.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ

Если разводить тушь грязной водой, получится грязный цвет!

Мой кисти как следует!

Палитры бывают разные: керамические, пластиковые и бумажные. Для удобства рекомендуем бумажные палитры — их не надо мыть, просто оторвал и взял новую.

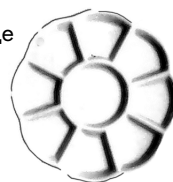
ПАЛИТРА

Подбери себе подходящие!

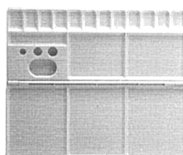
Керамическая палитра

Палитра в виде цветка и вообще любые палитры с отдельными углублениями очень удобны. Они бывают разных размеров. Керамику легко мыть, но она бьется!

Пластиковая палитра

Пластиковые палитры бывают самых разных цветов и размеров и дешево стоят. К тому же они довольно прочные.

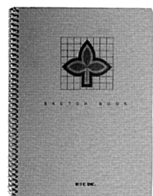
Бумажная палитра

Когда используешь верхнюю бумажную палитру, оторви ее и выбрось. На бумажных палитрах нельзя смешать много краски, зато удобно смешивать сразу несколько!

Простая, но необходимая вещь. Смешав цвет, нужно проверить, подходит ли тебе такой оттенок. На палитре цвет зачастую выглядит не так, как на бумаге.

ПРОБНАЯ БУМАГА

Блокнот тоже подойдет.

Пробуй краски вот тут!

Покупай бумагу большего формата и излишки используй как пробную бумагу.

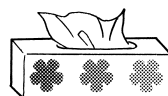
Ты все время возишься с водой, так что без тряпочки не обойтись! Суши кисти после мытья тряпочкой или полотенцем. Подойдет и старое полотенце. А бумажными салфетками удобно корректировать количество воды на кисточке.

ТРЯПОЧКА

Возьми старое полотенце или мягкую тряпочку (они должны быть чистые!).

Салфетки тоже пригодятся.

И всегда заранее готовь инструменты для контуровки.

Прошлась по магазинам!

Отлично! Давай нальем тушь.

Я сейчас!

Гм... а что ты, собственно, намерена делать?

АХ!

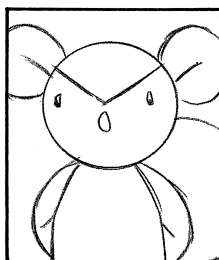
ШШУХХХ

Вот как выглядит твоя бумага!

Опять вперед забегаешь...

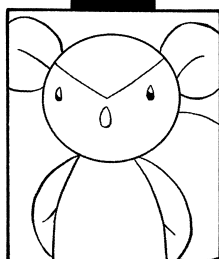
Это может стать цветной картинкой, но сначала надо отрисовать ее в карандаше и обвести контуры тушью!

КАК РИСОВАТЬ ЦВЕТНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

1. Карандаш

Поверхность бумаги для рисования цветной тушью очень нежная, поэтому линии должны быть простыми.

2. Тушь

Когда рисуешь карандашом и обводишь контуры, постарайся не оставить на бумаге отпечатков грязных пальцев! Тушь на таких местах не схватывается с бумагой!

3. Цвет

Ошибки при рисовании цветом невозможно исправить, поэтому рисуй быстро и аккуратно.

4. Последние штрихи

Белой тушью на цветной картинке ошибки не замажешь! Белая тушь — только для бликов!

5. Готово!

Положи рисунок в безопасное место, чтобы белая тушь не сошла, а цвета не поблекли.

Рисовать карандашом можно по-разному, но лучше всего воспользоваться планшетом для копирования! Хорошая цветная иллюстрация начинается с хорошего рисунка карандашом!

Д-да, давай начнем с рисунка.

А как здорово было закупать тушь...

Планшет для копирования

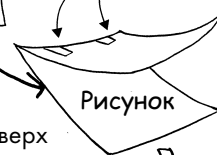
ПЛАНШЕТ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ

1. Рисуй на кальке или тонкой бумаге.

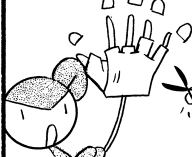
Приклей бумагу для акварели к рисунку скотчем.

2. Положи бумагу для акварели поверх рисунка и приклей ее скотчем.

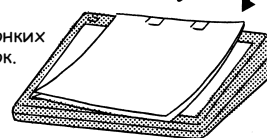
Не оставь на бумаге грязных отпечатков!

Купи себе дешевых тонких резиновых перчаток.

Мизинец перчатки отрезай не так коротко, как остальные пальцы.

3. Положи бумагу на планшет и копируй! Рисуй тонкими линиями и очень аккуратно.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД

1. Нарисуй карандашный рисунок на тонкой бумаге.

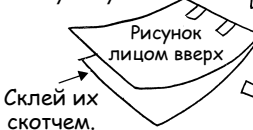
2. Переверни рисунок и прорисуй все линии мягким карандашом.

Получается самодельная копирка!

3. Протри рисунок салфеткой.

4. Положи рисунок лицом вверх на рабочую бумагу.

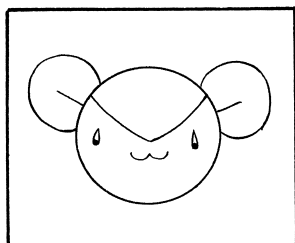

5. Пройдись по линиям рисунка шариковой ручкой.

Все время проверяй себя.

Водостойкая тушь

Водорастворимая тушь

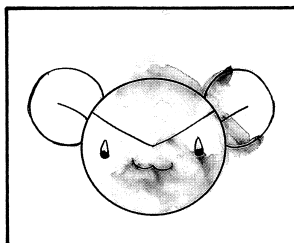

Рисунок потек!

Контур не обязательно должен быть черным. Попробуй рисовать разными цветами в зависимости от атмосферы рисунка.

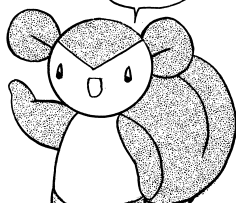
Но тушь все равно бери водостойкую!

ДЛЯ КОНТУРОВКИ

Годятся обычные перья или рапидографы с водостойкими чернилами.

Да и цветные карандаши сойдут.

Ну вот, готово, давай скорее раскрашивать!

ХИ-ХИ!

И контуры вышли отличные!

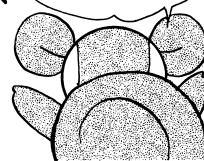
Ну куда ты торопишься?!

А теперь-то что?

Натяни бумагу! Если начнешь рисовать прямо сейчас, бумага впитает воду, сморщится и покоробится!

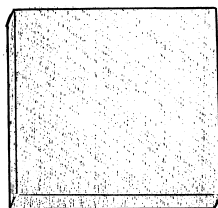
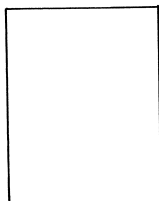
На такой красиво не порисуешь!

Короткого пути все равно нет.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАТЯГИВАНИЯ БУМАГИ

Чистый лист бумаги или твой рисунок, уже обведенный тушью.

Деревянная доска для натягивания бумаги. Возьми доску большего формата, чем твой рисунок! (Но при этом бумага должна быть больше, чем доска!)

Степлер
Скотч для натягивания бумаги
Баночка с водой
Широкая кисть
Сухая тряпочка

Техника

Попробуй — это гораздо проще, чем кажется!

1. Намочи бумагу с обратной стороны при помощи кисти. Равномерно распределяй довольно большое количество воды, пока бумага не перестанет ее впитывать.

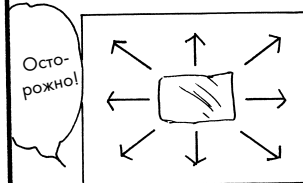

2. Переверни лист бумаги и положи его мокрой стороной на доску.

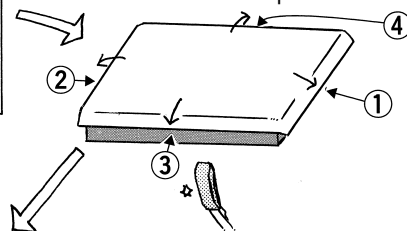

Бумага должна лежать ровно!

3. Сухой тряпочкой разглади бумагу от центра к краям, чтобы убрать все воздушные пузыри.

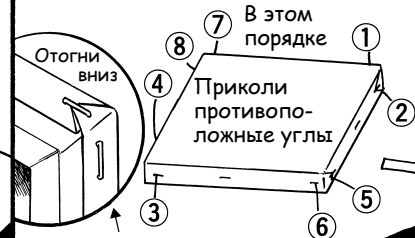

4. Загни края и приколи их степлером.

Сначала приколи середину каждого края в том порядке, который показан на рисунке.

5. Теперь загни углы и тоже приколи степлером.

6. Отрежь нужный кусок ленты для натягивания бумаги и, смачивая ее водой, приклей по периметру доски.

Сделай складку и приколи!

Положи доску на плоскую поверхность в проветриваемом помещении и оставь на сутки!

Поначалу бумага сморщится, но после высыхания станет ровной и гладкой.

На следующий день

ух ты!

Бумага и правда натянулась!

Бумага впитывает воду и разбухает перед тем, как ее прикрепят к доске.

А высыхая, бумага сокращается и натягивается.

Вот теперь можно и раскрашивать!

Я же говорил!

Видишь?

Здорово!

Ладно.

Смешивай разные цвета, пока не получишь нужный. Запиши рецепт, чтобы не забыть!

Запиши, сколько частей каждого цвета ты берешь! И пометь, для кого это или для чего.

ТЕЛЕСНЫЙ ЦВЕТ (ДЛЯ МЭЙ):
1 часть оранжевого
1/2 часть коричневого
2 части желтого
1/4 части розового

ЦВЕТ ВОЛОС (ДЛЯ МЭЙ):
2 части коричневого
1 часть оранжевого
капелька синего

РИСУЕМ КРАСКАМИ!

Можно разводить цветную тушь водой!

Неразведенная тушь (1 часть)

Смешанная с 1 частью воды
2 части воды
3 части воды
4 части воды

Добавляя воды, смотри, что получается на пробной бумаге, пока не получится нужный цвет!

Оттенок зависит от количества воды. Воду добавляй постепенно.

Цвет постепенно меняется!

когда найдешь нужный цвет, сделай сразу много! Точно повторить оттенок, когда он кончится, очень трудно.

1. Кисточкой смочи участок, который будешь закрашивать. Осторожно, не намочи места, которые не собираешься красить! Бумага должна быть влажной, а не мокрой!

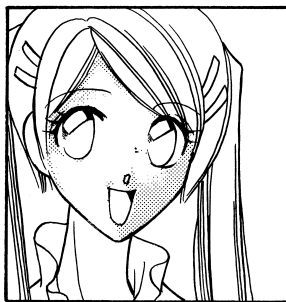
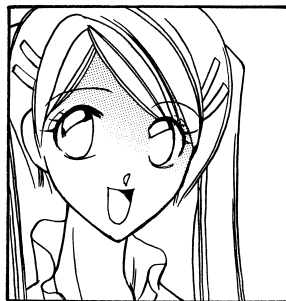
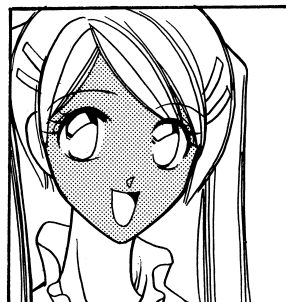
Тушь растекается по всем влажным участкам.

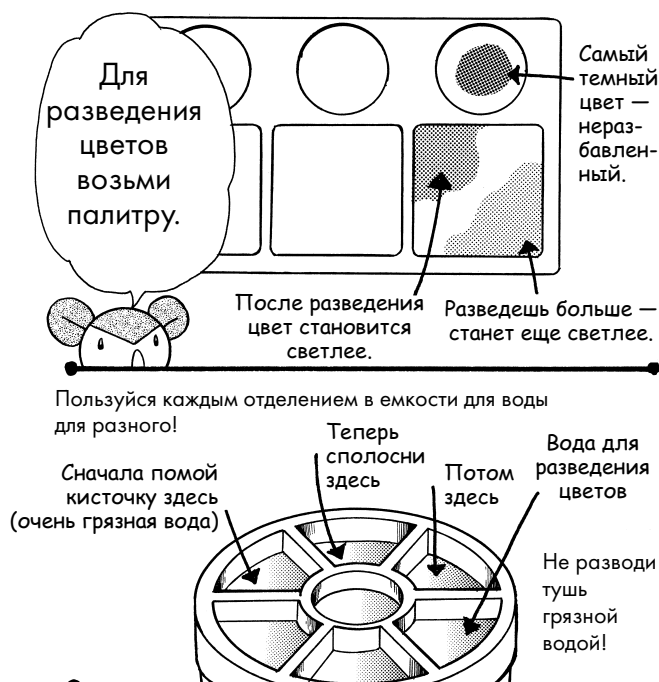
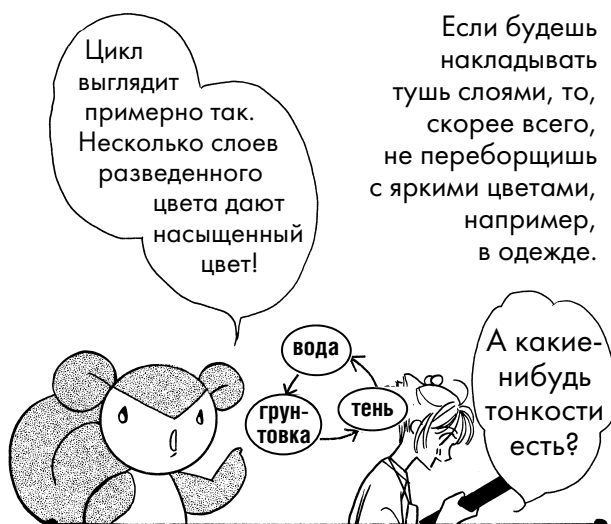
2. Не давая бумаге высохнуть, слегка закрась участок подготовленным цветом. Кисточку смачивай небольшим количеством воды. Начни со светлого оттенка! Все время следи, что у тебя получается.

3. Пока бумага не высохла, накладывая слои краски там, где цвет должен быть насыщеннее или где падает тень. Накладывая слои одного цвета, и он станет темнее сам по себе!

Если цвет стал слишком темным, осторожно промокни его бумажной салфеткой, сложенной вчетверо. Не вздумай тереть!

Осторожно нажми иними салфетку!

Кисточкой можно создать эффект градации.

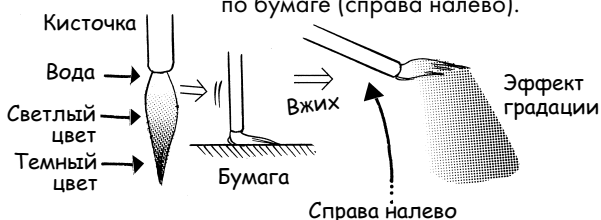
1. Обмакни кисточку в воду и стряхни лишнюю воду.

2. Окуни кончик кисточки в разведенную тушь.

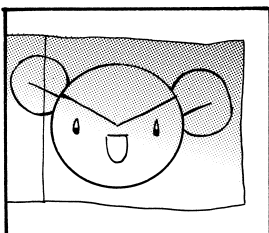
3. Прижми кисточку к пробной бумаге, потом слегка проведи по бумаге (справа налево).

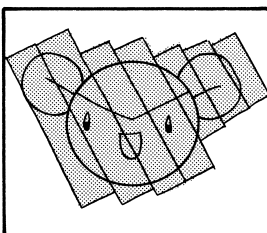
ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА И ЛЕНТА

1. Наложил пленку или ленту на те места, которые хочешь защитить. Накладывать нужно с запасом.

пленка

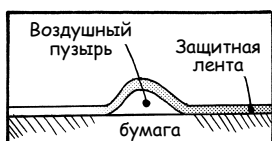

лента

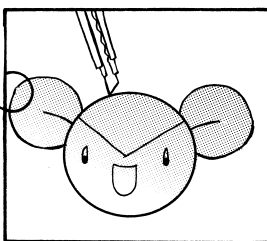

Когда приклеи́ваешь ленту, не слишком нажима́й, иначе она повредит рисунок, когда будешь ее снимать! Чтобы избежать пузырей воздуха, прижми только край.

2. Острым монтажным ножом обрежь пленку по контуру участка, который хочешь защитить. Осторожно, не разрежь бумагу под пленкой!

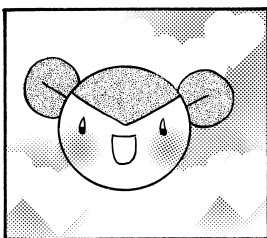

Под такие пузыри может затечь тушь. Когда наклеи́ваешь ленту, не оставляй складок.

3. Теперь можешь рисовать вокруг защищенного участка. Прежде чем снимать пленку, дождись, когда тушь полностью высохнет.

Снимай пленку медленно и нежно. Если поспешишь, порвешь бумагу! Пленка и лента не годятся для защиты мелких деталей.

А если тебе не хочется приклеивать защитную пленку...

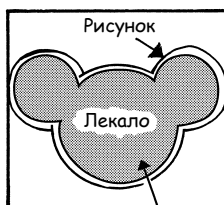
1. Если тебе не нравится что-то приклеивать на рисунок, можешь закрыть участок бумажным лекалом.

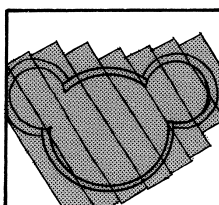
2. Положи лекало на участок и приклей пленку или ленту поверх него.

Сечение

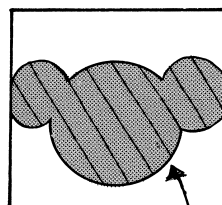

Лекало меньше рисунка.

Приклей защитную ленту или пленку поверх лекала.

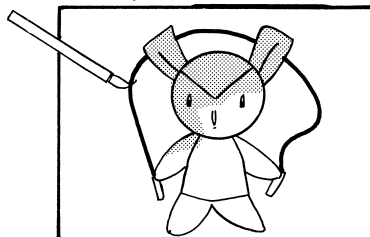
3. Убери лишнюю пленку — и можешь рисовать фон!

Крепко прижми края ленты или пленки.

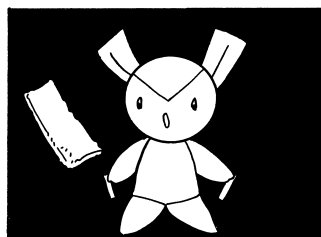
ЗАЩИТНАЯ МАСКА

1. Обмакни кисть в жидкость и покрой ей тот участок, который хочешь защитить.

Для некоторых марок цветной туши и бумаги жидкость-маска не подходит, поэтому всегда внимательно читай этикетку.

2. Прежде чем начинать рисовать, дождись, чтобы жидкость как следует высохла. Когда рисунок высохнет, защиту можно отклеить, как пленку, или счистить специальным ластиком — в зависимости от марки.

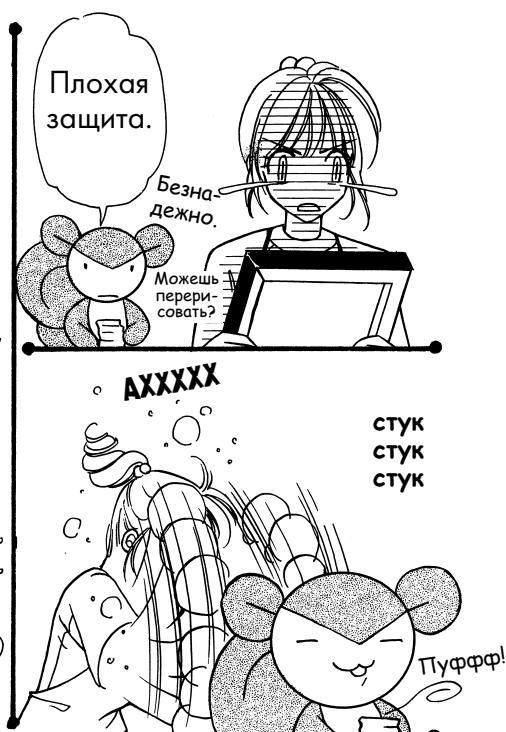

Не три ластиком слишком сильно!

Защитная жидкость не подходит для крупных участков рисунка.

Значит, для больших участков — пленка или лента, а для мелких — защитная жидкость.

Ясно...

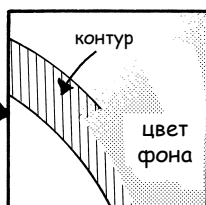
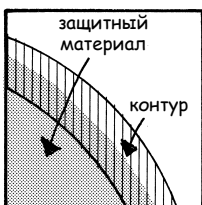

СОВЕТ 1

Если вокруг защищенного участка ты хочешь рисовать непрозрачными красками, осторожней!

1. Если ты попадешь тушью на защиту...

...она закроет часть контура.

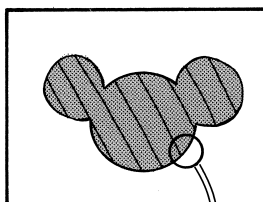
2. Это можно предотвратить, если проследить, чтобы внешний край контура оказался полностью закрыт защитным материалом.

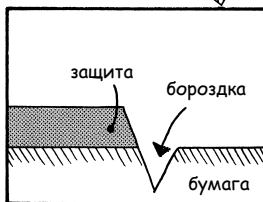
Но при этом защита не должна заходить на фон!

СОВЕТ 2

1. Защитный материал снимай осторожней! Бумага, закрытая пленкой или лентой, выглядит так:

сечение

Когда срезаешь защиту, резак продельвает в бумаге маленькую бороздку.

ШОРОХ

Порвала!

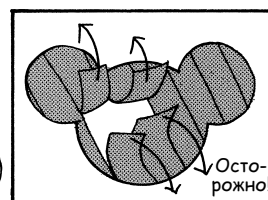
2. Оторви защиту с краев, вот так, и...

...вместе с пленкой оторвется и бумага. Поэтому...

Осторожно снимай защиту по направлению к бороздке.

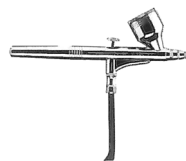

АЭРО-ГРАФЫ

Наконечник

Он превращает тушь в мелкие-мелкие брызги. Можно выбирать разные размеры наконечников и емкостей для туши. Для начинающих подходят средние!

Компрессор

Это устройство подает в наконечник воздух. Мощность можно подобрать.

Баллончик с воздухом

Сжатый воздух. Хорошо для начинающих — или когда мало времени.

Шланг

Шланг соединяет наконечник с компрессором или баллончиком.

У баллончика со сжатым воздухом проверь, хорошо ли прикреплен шланг.

Если не знаешь, что выбрать, посоветуйся с продавцом.

Еще тебе понадобятся: ведро с водой, емкость для воды, старые газеты, тряпочка, передник и респиратор.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ КРАСИТЬ АЭРОГРАФОМ

Прежде чем красить аэрографом, подготовь все необходимое! Сначала дважды проверь, все ли у тебя есть!

Ведерко, чтобы мыть наконечник.

Полотенце, чтобы вытирать наконечник

Надень передник или старую одежду — ты можешь запачкаться!

Надень респиратор!

Обязательно надень респиратор!

Соедини наконечник и компрессор или баллончик согласно инструкции.

Работай в хорошо проветриваемой комнате!

Пробная бумага

Тушь для разбрызгивания

Вода для разведения туши

Газета

(Аэрограф пачкает все кругом! Всегда накрывай рабочий стол!)

Рисунок, закрытый защитной пленкой

НАКОНЕЧНИК

Емкость для туши

Сюда наливай тушь. Не наливай слишком много, иначе она прольется, если ты наклонишь аэрограф.

Курок

Чтобы разбрызгивать тушь, нажми курок назад.

Здесь присоединяется сопло

Чем туже ты его затянешь, тем тоньше будет струя. Если его ослабить, получится струя с большим разбросом. Если сопло засорилось, сними его и прочисти.

Если тушь скопилась здесь, она может капнуть на рисунок. во время разбрызгивания. Осторожно сними эту деталь и прочисти.

ТУШЬ

Для аэрографа приготовь больше туши нужного оттенка, чем обычно, так как она быстро кончается. Разлей ее в несколько баночек.

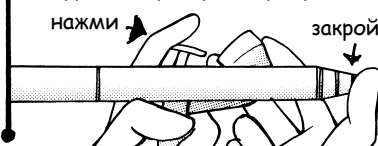
КАК ПОМЕНИТЬ ТУШЬ И ПРОЧИСТИТЬ НАКОНЕЧНИК

Мало просто прополоскать наконечник в ведерке или даже замочить его! Если оставить в аэрографе тушь, она потом может затвердеть, поэтому прибор нужно тщательно промыть!

1. Налей воды в емкость для туши.

2. Зажди сопло пальцем и нажми курок в обратную сторону.

3. Тогда воздух будет нагнетаться обратно в емкость для туши. Повтори это 2–3 раза, потом разбрызгай воду обычным образом и повтори все еще раз.

4. Смени воду и повторяй процедуру, пока она не станет чистой.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АЭРОГРАФОМ

1. Сначала налей воды в емкость для туши и брызни для пробы, чтобы проверить, как работает аэрограф!

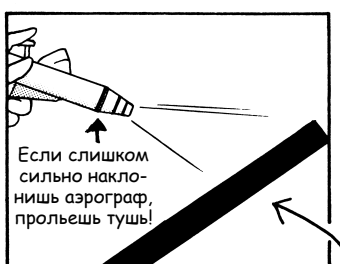
Осторожно! Не брызни водой на рисунок!

2. Теперь налей тушь в емкость и брызни на пробную бумагу.

Когда ты отожмешь курок, пойдет воздух, а когда ты его нажмешь, пойдет тушь.

3. Если цвет тебе нравится, начни разбрызгивать тушь на рисунок. Сначала не подноси наконечник близко к рисунку.

Разбрызгивать будет легче, если поставить рисунок наклонно.

4. Если хочешь, чтобы были видны слои туши, возьми прозрачную тушь, а если тебе нужны чистые, яркие, броские цвета — непрозрачную.

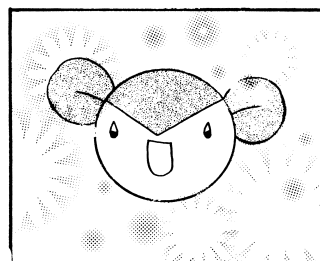
Для бликов возьми непрозрачную белую тушь.

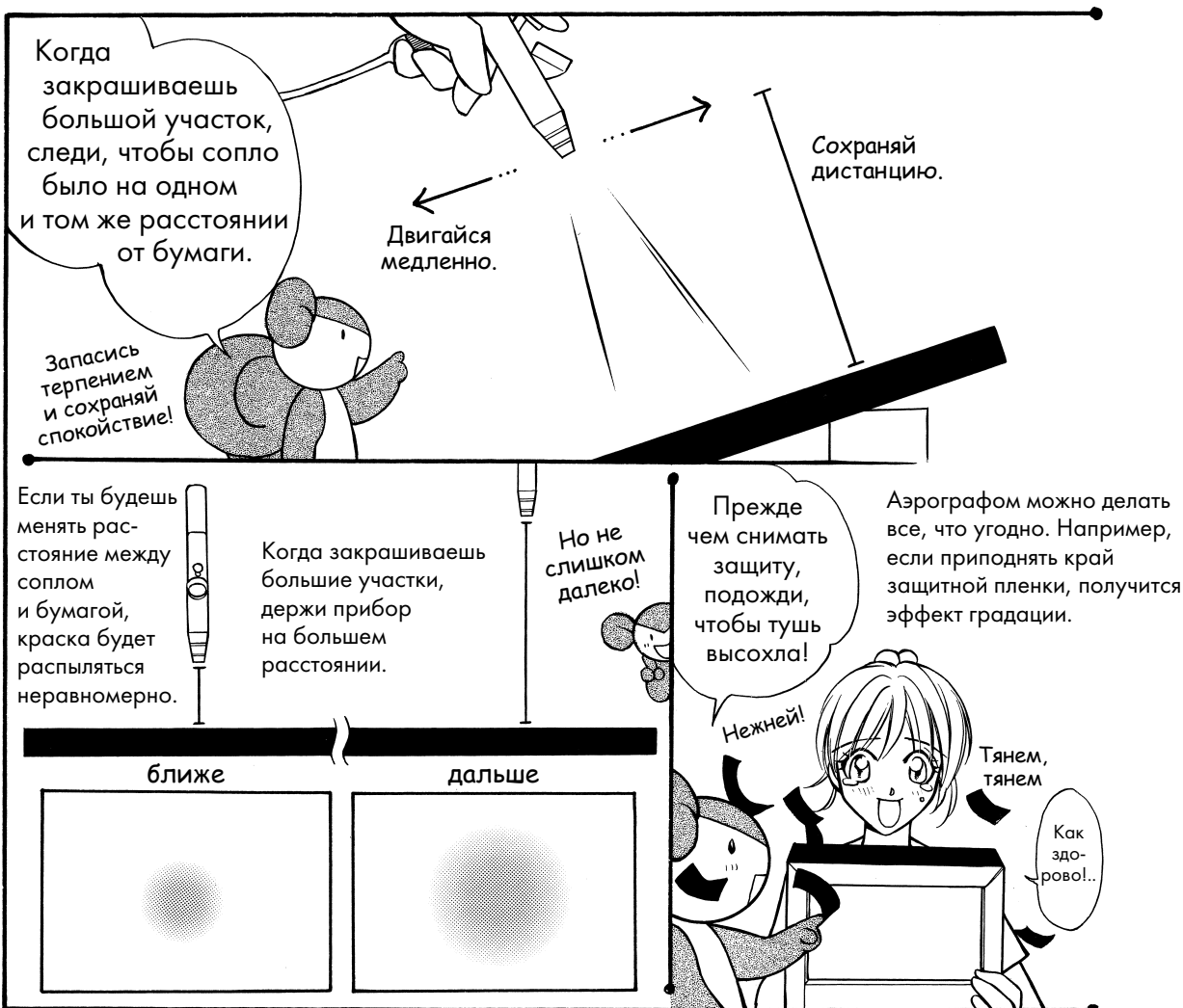
5. Когда тебе захочется поменять цвет, сначала промой прибор от туши, как рассказано выше, а потом налей в емкость для туши тушь другого цвета. Если плохо промоешь аэрограф, новый цвет смешается со старым!

6. Теперьними защитную пленку и нанеси белой тушью блики на волосы и одежду.

Блики наноси осторожней! Сначала брызни на пробную бумагу!

Законченный рисунок цветом

ЦВЕТ ШАГ ЗА ШАГОМ

Когда рисуешь цветной тушью, важно работать быстро. Обязательно подготовь все необходимое заранее.

Карандаш

Бумага для работы цветной тушью имеет очень нежную поверхность. Если слишком сильно стирать резинкой, поверхность повредится и тушь растечется. Всегда рисуй черновик!

Если стереть слишком сильно, тушь растечется!

Контуровка

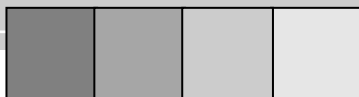
Если обводить контуры не черной, а цветной тушью, получится интересно. Только тушь должна быть водостойкой.

Если ты возьмешь не водостойкую тушь, контуры потекут.

Цвет

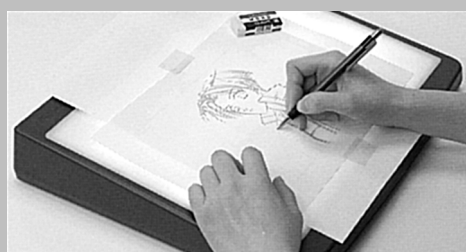
Когда будешь разводить цветную тушь, не забудь, что тон зависит от количества воды!

Тушь 1 часть Тушь 1, вода 2 Тушь 1, вода 4 Тушь 1, вода 7

Последние штрихи

Блики на бровях и глазах делай водостойкой непрозрачной тушью. Тогда цвета под бликами не потекут.

1. Карандаш. Рисовать в карандаше лучше с помощью планшета для копирования.

2. Контуровка тушью. Не оставляй отпечатков грязных пальцев на рисунке.

3. Цвет. Сначала накладывай светлые цвета. Готовь заранее 2–3 цвета!

Последние штрихи. Добавь блики белой тушью.

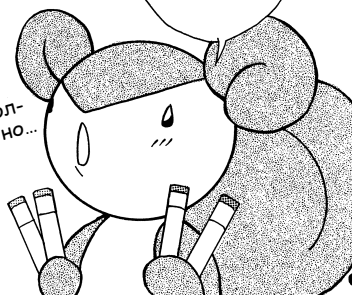
На следующей странице — полезные советы по рисованию цветом.

ЦВЕТНЫЕ ФЛОМАС- ТЕРЫ

Сейчас ими никто не рисует.

Не то чтобы волшебные, но...

Фломастеры бывают разных видов — в том числе водные и спиртовые. Рисуи сколько хочешь (смотря сколько фломастеров сможешь закупить)!

Водные фломастеры

Растворяются водой, так что размыть или прогладуировать тон ничего не стоит — просто пройдишь мокрой кисточкой. Цвета прозрачные, но если рисовать одним поверх другого, получится грязь.

Спиртовые фломастеры

Цвета не становятся грязными, если рисовать одним поверх другого. Сохнут очень быстро. Бывают самых разных цветов и с разными кончиками, особенно популярны кончики-кисточки. Спиртовые фломастеры не растворяют копировальный тонер и не морщат бумагу, даже тонкую для ксерокса.

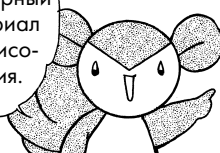
Финансовый кризис...

Не трать на фломастеры слишком много!

Сейчас это самый популярный материал для рисования.

Спиртовые фломастеры дают чистый прозрачный цвет.

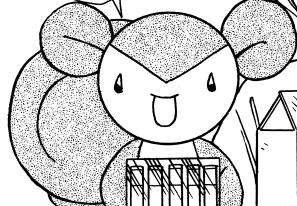
Самое замечательное в фломастерах — то, что в отличие от туши их не надо готовить!

Не надо даже бумагу натягивать!

Бери и рисуй.

Правда? Так что, все, что мы изучали, — все зря?! Как просто!

Вот почему они так популярны.

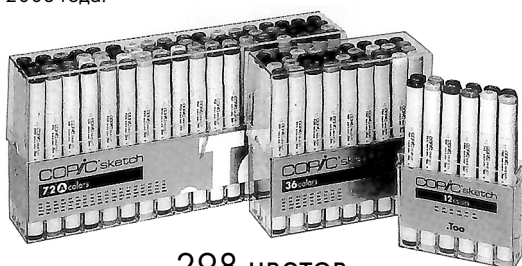

Ящик для работы цветом

Теперь поговорим о популярных спиртовых фломастерах «Copic Sketch» и «Copic Chiao»!

Информация о марке «Copic» дана по состоянию на июль 2003 года.

«COPIC SKETCH»

298 цветов

Сейчас «Copic Sketch» — последнее слово в мире фломастеров. Кончик-кисточка необходим для ручной прорисовки деталей, а плоский — для закрашивания больших участков. Совместимы с аэрографом «Copic ABS».

Средний плоский кончик

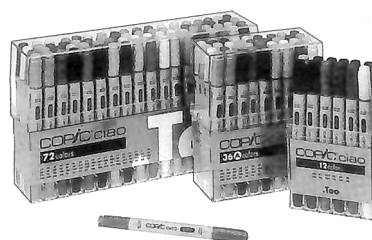
Супер-кисточка

Фломастеры «Sketch» и «Chiao» выпускаются с кончиком-кисточкой, поэтому рисовать ими — все равно что цветной тушью!

«COPIC CHIAO»

Ассортимент почти такой же, как у «Copic Sketch», однако включает только самые популярные оттенки и дешевле стоит. Для аэрографа не подходят.

144 цвета

Средний плоский кончик

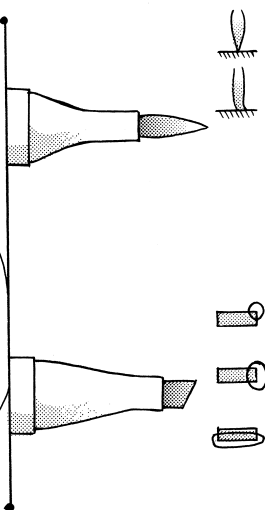

Супер-кисточка

«COPIC SKETCH» И «CHIAO»

Разными кончиками и под разными углами можно рисовать самые разные линии. Дерзай!

Ой, хочу порисовать супер-кисточкой!

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ РИСОВАТЬ ФЛОМАС-ТЕРАМИ

Тушь для контуров

Не все фломастеры и марки туши дружат между собой!

Белая тушь

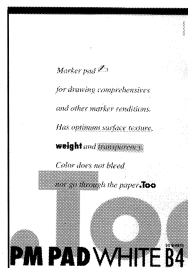
Обычно белая тушь и корректирующая жидкость сочетаются с фломастерами.

Цветные карандаши

Обычно сочетаются с фломастерами

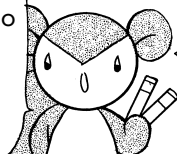
Бумага

Она должна быть очень гладкой, иначе не получится ровной окраски. Не забывай, что тонкая бумага от фломастеров промокает!

Тонкие маркеры отлично сочетаются со спиртовыми фломастерами.

Все равно проверяй их на совместимость, прежде чем рисовать!

С водными фломастерами сочетается только водостойкая тушь!

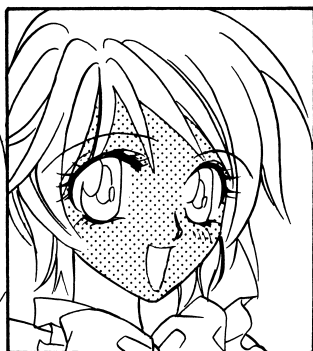

Хи-хи-хи

Ясное дело

Хи-хи-хи

Рисовать фломастерами надо в том же порядке, что и цветной тушью.

Правильно!

Старайся дважды не проводить фломастерами по одному и тому же месту. Главное — красить быстро, широкими движениями.

ВНИМАНИЕ!

Сначала реши, как будешь раскрашивать, и только потом рисуй! Когда начнешь, работай быстро! Время поджидает! Если замешкаешься, получатся пятна.

Жалко времени!

Поздно, рисунок погиб!

Бум! Бум! Бум!

Раньше не мог сказать!

У одних получается лучше, у других хуже...о

Так быстро высохли — получились пятна.

Ой!

Индикатор цвета на обратном конце фломастера может отличаться от реального цвета, поэтому сначала порисуй на пробной бумаге.

Если получаются пятна, закрась поверхность тем же цветом или оттенком чуть светлее. В результате цвет получится темнее, зато пятен видно не будет.

Ну как?

Гмм... Ничего, но так ровно, как тушью, не получается. Жалко, что не сделать градацию...

Ничего-то ты не упустишь...

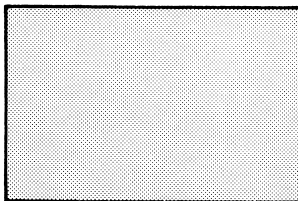
Так возьми вот ЭТО!

Бесцветный маркер-смеситель

Фломастер марки «Copic Sketch and Chiao» № 0 — это бесцветный маркер-смеситель. Он содержит растворитель, чтобы разводить чернила для фломастеров.

ГРАДАЦИЯ 1

1. Нанеси цвет.

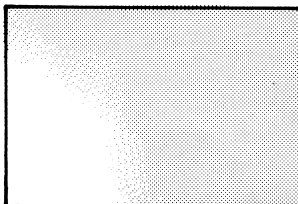

3. Теперь нанеси поверх тот же цвет.

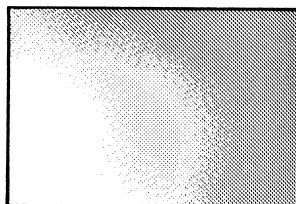
Кончиком фломастера рисуй блики на волосах.

2. Пока чернила не высохли, пройдишь поверх смесителем.

Чернила растворятся, и получится естественная градация.

4. Быстро доделай градацию.

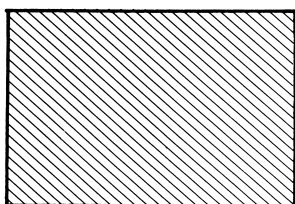
Пока чернила не высохли!

Что это?

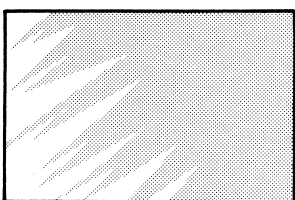
Им можно делать градацию! Еще он пригодится, если не получается работать быстро или нужно закрасить большой участок.

ГРАДАЦИЯ 2

1. Сначала нанеси бесцветный смеситель.

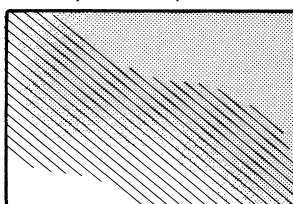

2. Пока он не высох, закрась поверхность светлым цветом.

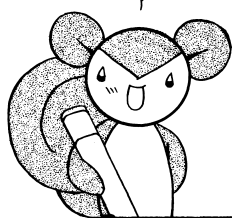
Кончиком фломастера сделай зигзагообразные штрихи там, где будет градация.

3. Еще раз пройди по поверхности смесителем, чтобы получилась градация.

При помощи бесцветного смесителя хорошо смягчать границы между разными цветами.

Рекомендуется начинать!

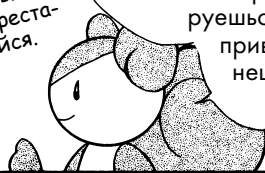

Какая нежная градация!

Удивительно! Как кстати!

Только не перестарайся.

Основное правило: начинать с самого светлого тона, а затем накладывая оттенки все темнее и темнее! Потренируешься — привыкнешь!

Ух ты!

Наконец-то раскрасила персонажа! Теперь надо закрасить фон аэрографом.

Цветная иллюстрация для «чайников».

Приятно рисовать фломастерами, правда?

Замечательно!

А это что?

Некоторые фломастеры подходят для аэрографа. Например, марки «Copic».

«Copic ABS»

Ящик для работы цветом

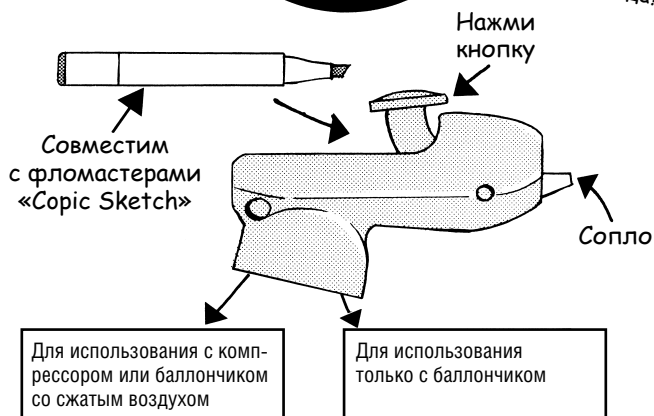

Ух ты!

«COPIC ABS»

Славно, да?

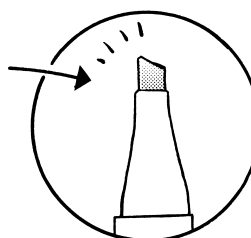

ABS-1
ABS-3

ABS-2

Средний плоский кончик

Для него годятся только фломастеры «Copic» с таким кончиком. Иначе чернила потекут!

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «COPIC ABS»

Главное
в приборе «ABS» —
простота. Знай меняй
фломастеры разных цветов.
Его даже мыть
не нужно!

угу,
ага

чирик,
чирик

и...

Пере-
грузка
информа-
цией!

Дай
пори-
совать
спокойно!

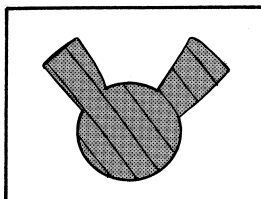
Надо
следовать
процедуре!

Ой!
Слеза
про-
шибла...

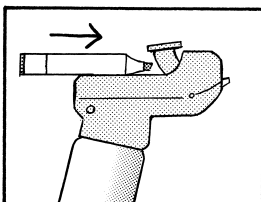
Хватит!

скрип,
скрип

1. Накрой участки, которые не хочешь трогать, защитной пленкой.

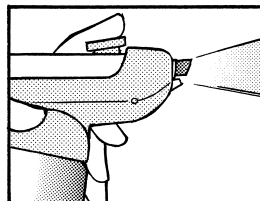

2. Выбери цвет фломастера и вставь его в «ABS».

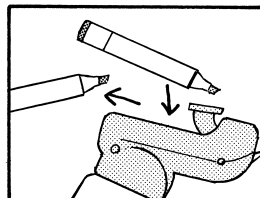
Прочитай инструкцию о том, как присоединить баллончик, и тщательно собери устройство!

3. Прежде чем приступать к рисованию, брызни для пробы на бумажку.

Если держать аэрограф слишком далеко, краска на бумаге не схватится.

4. Чтобы взять другой цвет, просто вынь фломастер и вставь другой!

Всегда плотно закрывай фломастеры колпачками! И следи, чтобы в баллончике было достаточно воздуха.

Иногда при работе с «ABS» воздух охлаждается и перестает идти. Если это случилось, сделай перерыв, чтобы баллончик нагрелся и воздух снова пошел.

Если слишком холодно, воздух из баллончика не идет. Не работай аэрографом на холоде! Дождись, когда баллончик прогреется до комнатной температуры!

Холодина!

Ох!

По сравнению с обычным аэрографом получается грубовато, зато так гораздо удобнее.

«ABS» хорош для набросков или черновых картинок.

Точно! И работать им просто. К тому же он маленький, и его можно носить с собой.

Где угодно можно работать.

А там, где мелкие детали не прорисовать фломастерами, мы берем цветные карандаши!

Они отлично закрашивают неровности и пятна.

И замечательно затемяют мелкие участки.

Великолепно рисуют тени на лице и глазах. И кончики непокорных прядей!

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Теперь белой тушью сделай блики на глазах и фоне.

Возьми непрозрачную белую тушь. Ей также хорошо исправлять ошибки.

Тебе понадобится много белой туши!

«Copic Opaque White»

Не размывает краски, на которые ложится.

Готово!

ВИЗГ

Пользоваться фломастерами легко, поэтому они хороши для набросков и черновых картинок.

Прежде чем браться за цветную тушь, сделай копию рисунка и подбери на нем цвета фона и одежды, чтобы сбалансировать цветовую гамму.

Цветовая гамма часто оказывается безвкусной... Особенно когда завершишь рисунок!

Рисовать фломастерами просто и весело!

Мама, мама, смотри!

Я сама нарисовала!

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ФОТОКОПИИ

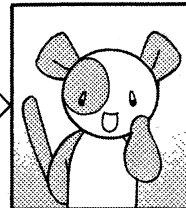
Сделай рисунок карандашом, как всегда, на бумаге для манги, потом обведи тушью контуры и спецэффекты и сделай блики белой тушью.

Сделай фотокопию оригинала на бумаге, на которой можно работать цветом. На всякий случай сделай сразу две копии.

Раскрашивай! Рисуй фломастерами марки «Copic» спокойно — они не растворяют тонер!

Можешь рисовать фломастерами «Copic Sketch» или «Copic Chiao» на фотокопии своего рисунка.

Потому что их чернила не растворяют тонер.

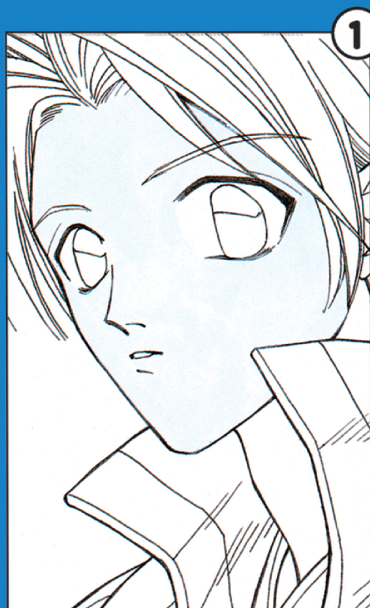

Проверь, чтобы на оригинале перед копированием не осталось никакого мусора или следов резинки. (Правда, все ненужные пятнышки на копии можно аккуратно соскоблить монтажным ножом.)

Если что-то испортишь, у тебя будет запасная копия!

КАК РИСОВАТЬ ЦВЕТНОЙ ТУШЬЮ

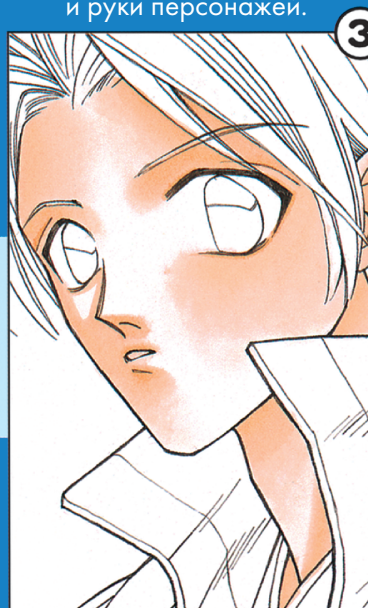
Начинай со светлых оттенков, затем добавляй более темные. Сначала раскрашивай лицо и руки персонажей.

1 При помощи кисти смочи водой участок, который будешь раскрашивать. Следи, чтобы вода не протекла на другие участки рисунка. Воды бери немного, чтобы бумага была лишь слегка смочена.

2 Теперь осторожно наложи самый светлый оттенок по влажной бумаге. Слегка смочи кисточку, прежде чем набирать на нее цветную тушь.

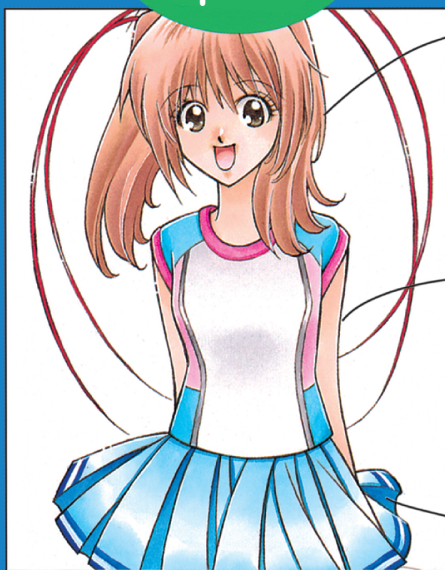

3 Пока тушь сохнет, наложи еще несколько слоев на более темные участки и туда, куда падает тень. Слои одного и того же цвета или чуть более темного тона придают цвету натуральную насыщенность.

Разведи готовый оттенок водой

КАК СМЕШИВАТЬ ЦВЕТА

Можно ограничиться готовыми оттенками, а можно создавать свои. Не смешивай слишком много цветов, а то цвет получится грязным.

• Цвет волос

• Цвет кожи

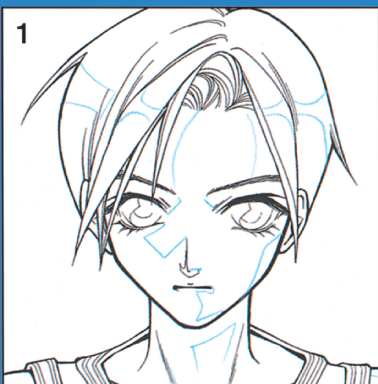
• Цвет одежды

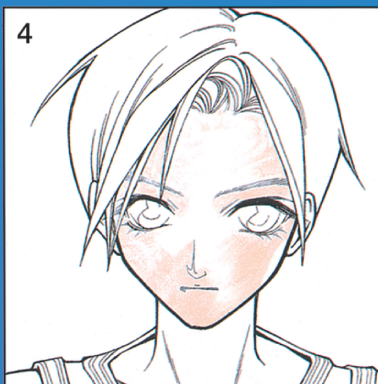
**Спиртовые фломастеры
сохнут очень быстро,
так что не зевай за работой!**

КАК РАСКРАШИВАТЬ ФЛОМАСТЕРАМИ

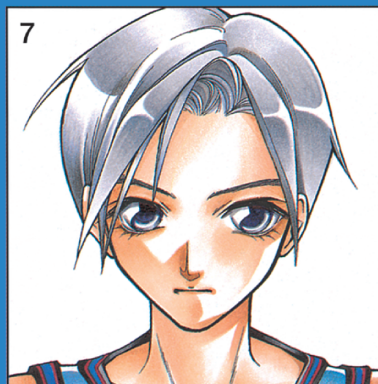
Копия оригинального рисунка.

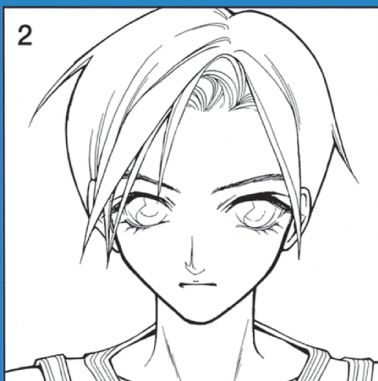
1
Если быстро работать не получится, набросай контуры голубым карандашом.

4
Быстро нанеси смеситель туда, где будет градиация.

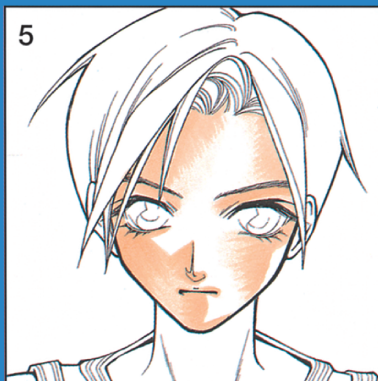

7
Для окончательной отделки возьми цветные карандаши — ими удобно добавить тени и прорисовать отдельные детали.

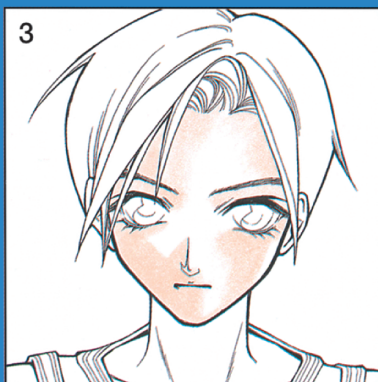

2
Нанеси бесцветный маркер-смеситель на те участки, которые собираешься закрашивать, и на те места, которые останутся белыми.

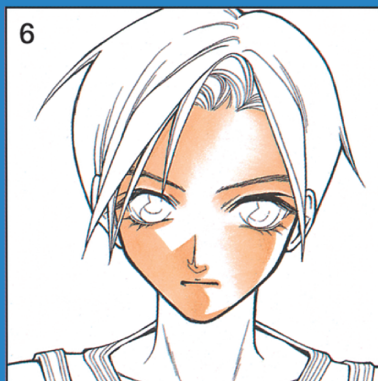
Но не наноси смеситель на зрачки и белки глаз и на губы персонажа.

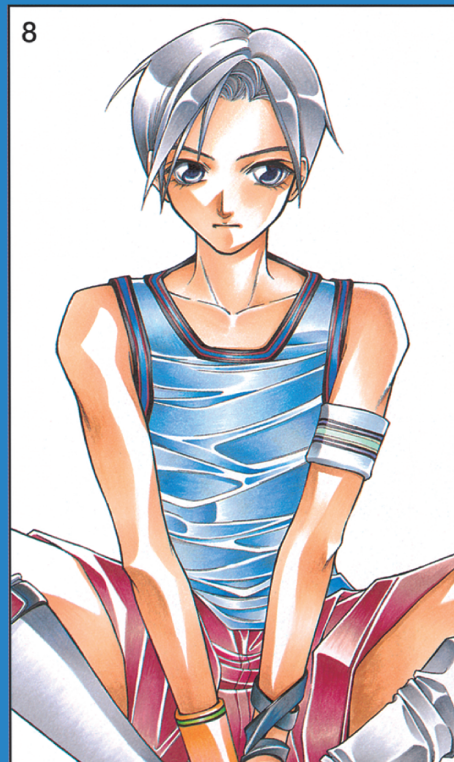
5
Нанеси второй слой тем же или чуть более темным оттенком там, где ты хочешь сделать тень.

3
Пока смеситель не высох, нанеси самый светлый оттенок.

6
Самым светлым цветом сделай градиацию темного тона.

8
Готовый цветной рисунок.

Определив, какие брать цвета и какие участки закрашивать, работай быстро. Если замешкаешься, на рисунке будут пятна!

Попробуй
раскрасить
фон.

Порядок
тот же, что и
с персона-
жами.
Не бойся!

РАСКРАСИМ КАРТИНКУ С ФОНОМ

Наслаивай
цвета,
начиная
с самых
светлых!

Обводи
контуры
фона
так же, как и
персонажей!

Доведи рисунок до совершенства.

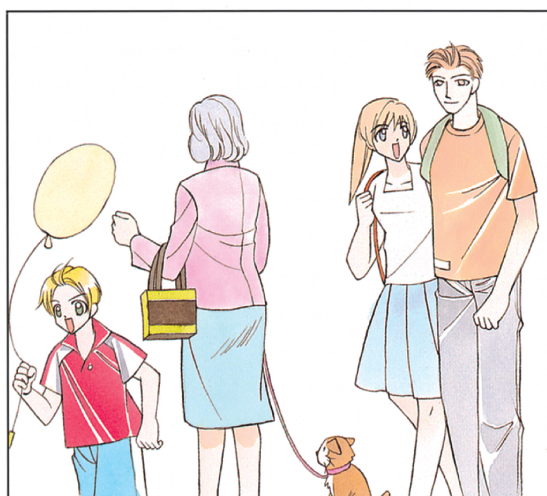
Мы взяли тушь
«Dr. Ph. Martin's
Color Inks» и
бумагу
«Fine BB Kent».
Контуры
сделаны
водостойкой
коричневой
тушью.

Для контуров
бери
водостойкую
тушь.

Бери любой
цвет, только
не слишком
светлый, —
не обязательно
черный.
Попробуй
коричневый
или серый!

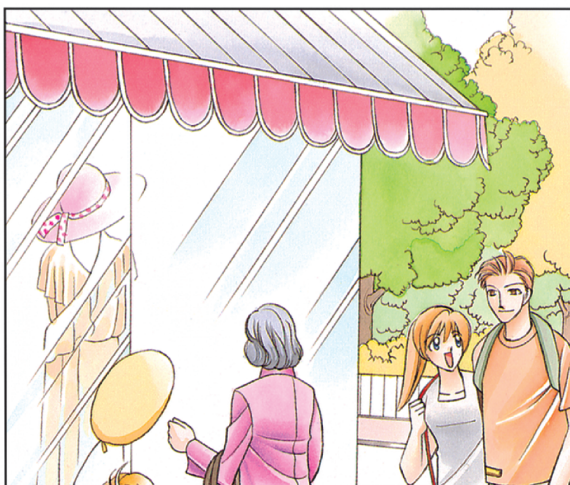
РАСКРА- ШИВАЕМ ПЕРСОНАЖЕЙ

1. Смочи водой те участки, которые собираешься раскрашивать, потом начни со светлого цвета. Следи, чтобы тушь не растеклась на другие участки рисунка.

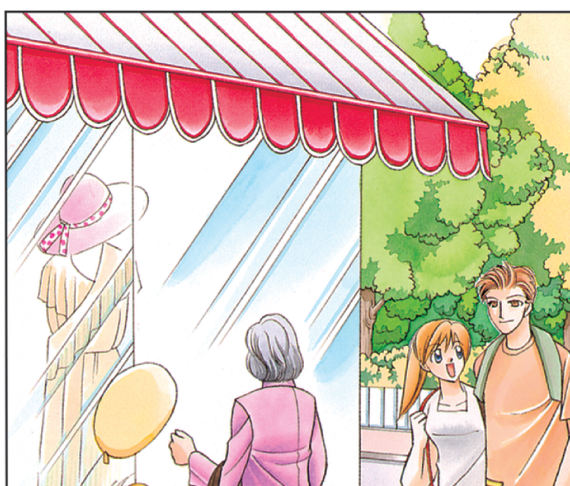
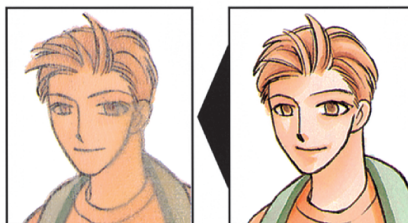
2. Когда краски высохнут, накладывай следующий слой. Набрав нужную яркость цветов, добавь светотень и узоры.

1. Сначала, как и при работе с персонажами, смочи водой те участки, которые собираешься раскрашивать. Пока бумага не высохла, наслаивай светлые оттенки.

РАСКРАШИВАЕМ ФОН

Персонажей закрой защитной пленкой!

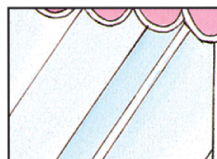

2. Когда первый слой просохнет, накладывай следующий.

Деревья

Витрина

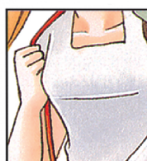

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

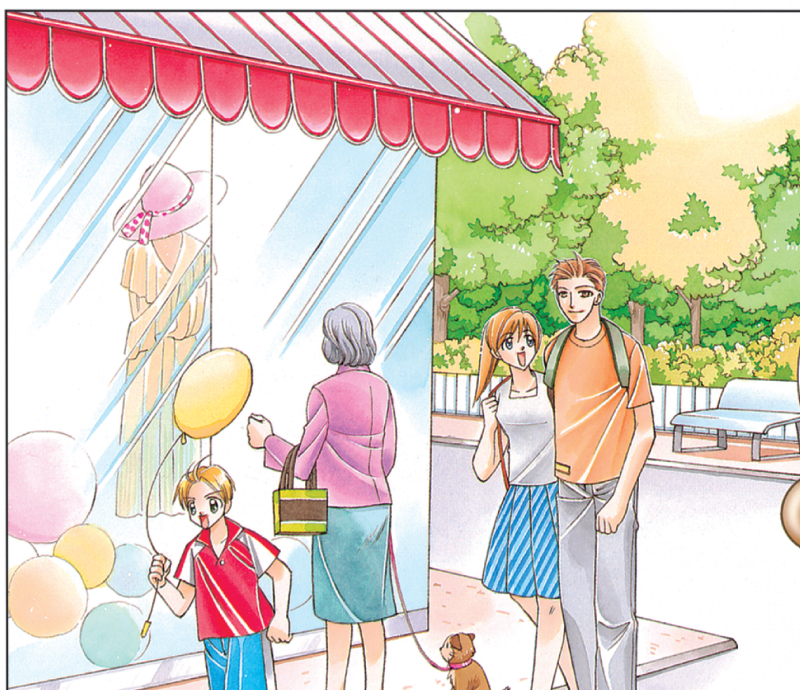
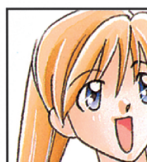
На деревьях

На одежде

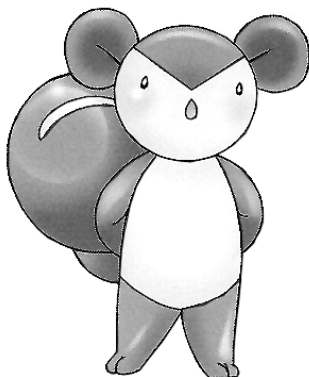
На волосах

Поставь блики белой тушью.

Белая тушь — для последних штрихов.

Популярное издание

Харуно Нагатоми

**МАНГА! НОВЫЙ УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА
ЯПОНСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РИСОВАНИЮ КОМИКСОВ МАНГА
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ 7 ДО 70 ЛЕТ**

Художественный редактор С. Ващенко

Подготовка иллюстраций и компьютерная верстка Е. Маликовой

Фотографии Kyuzo Akashi

Подписано в печать 24.02.2010. Формат 84 × 108¹/₁₆.

Усл.-печ. л. 11,76. Тираж экз. Заказ

«Прайм-ЕВРОЗНАК». 198096, Санкт-Петербург, Кронштадтская ул., д. 11, литер А.
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2–953000, книги, брошюры.
Издание осуществлено при техническом участии ООО «Издательство АСТ».

КНИГИ СЕРИИ Лучше всех!

Лучшие пособия по рисованию комиксов в России!

ISBN 978-5-93878-988-3

9 785938 789883

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПРАЙМ
ЕВРОЗНАК

www.p-evro.ru

