

Рисуем мангу 3

Курс по созданию
персонажей с Марком Крилли

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 2023

Содержание

Введение

страница 4

Тебе понадобится

страница 6

Приступаем к работе: рисует глаза в стиле манги

страница 7

Часть 1

Персонажи и стили

страница 8

Рисуем стили

Создание персонажа

Милота сёдзё

Элегантность сёдзё

Темное фэнтези

Реалистичный сёнэн

Меняем прически

Создание прически с нуля

Мультипликационная простота

Добавляем детали

Персонажи в униформе

Реалистичный сёдзё

Научная фантастика

Нечеловеческие персонажи

Постоянство при создании персонажа

Найди отличия

Мультипликационные персонажи

Реалистичные животные

Часть 2

Позы и действие

страница 42

Учимся рисовать позы

Рисуем как в жизни

Динамичные позы

Зажатые и естественные позы
для женского персонажа

Позы стоя

Усиливаем действие

Позы с разных ракурсов

Разные уровни искаженной
перспективы

Мальчик несет девочку

Язык тела

Битва на мечах

Позы с мечами

Позы действия
Позы для сёдзё
Изменения в позе
Вымышленные животные
Изменяем рисунок
Монстры в манге
Черты чудовищ
Подходы к рисованию рук
Роботы в стиле меха
Разные типы дизайна роботов
Битва на мечях в стиле чиби
Чиби-девочка и чиби-котенок

Часть 3

Последние штрихи

страница 94

Повышаем уровень
Дизайн костюмов
Советы по рисованию одежды
Рисуем персонажу крылья
Нарядные костюмы
Броня в стиле фэнтези
Раскадровка и верстка страницы
Использование фотореференса
Помещаем персонажа в сцену
Советы по добавлению цвета
Раскрашиваем маркерами
Раскрашиваем в компьютерных программах
Добавление теней
Методы рисования теней
Разработка логотипа твоей манги
Разработка обложки
Сделай свою обложку

Заключение

страница 124

Алфавитный указатель

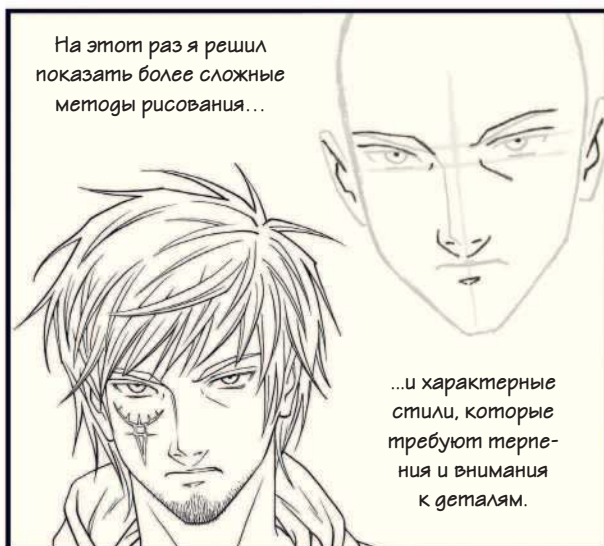
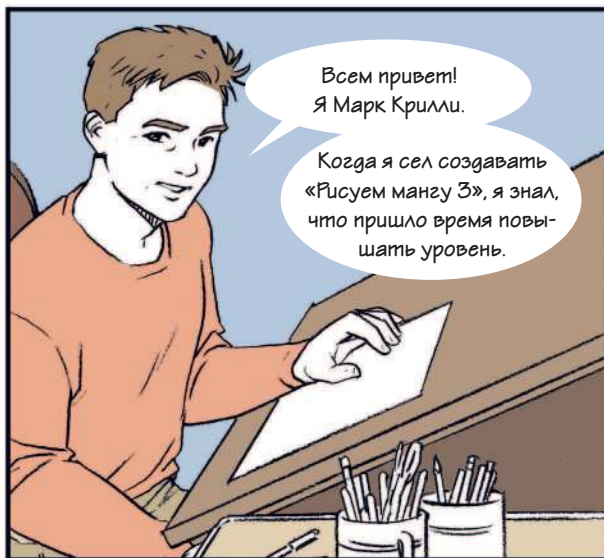
страница 125

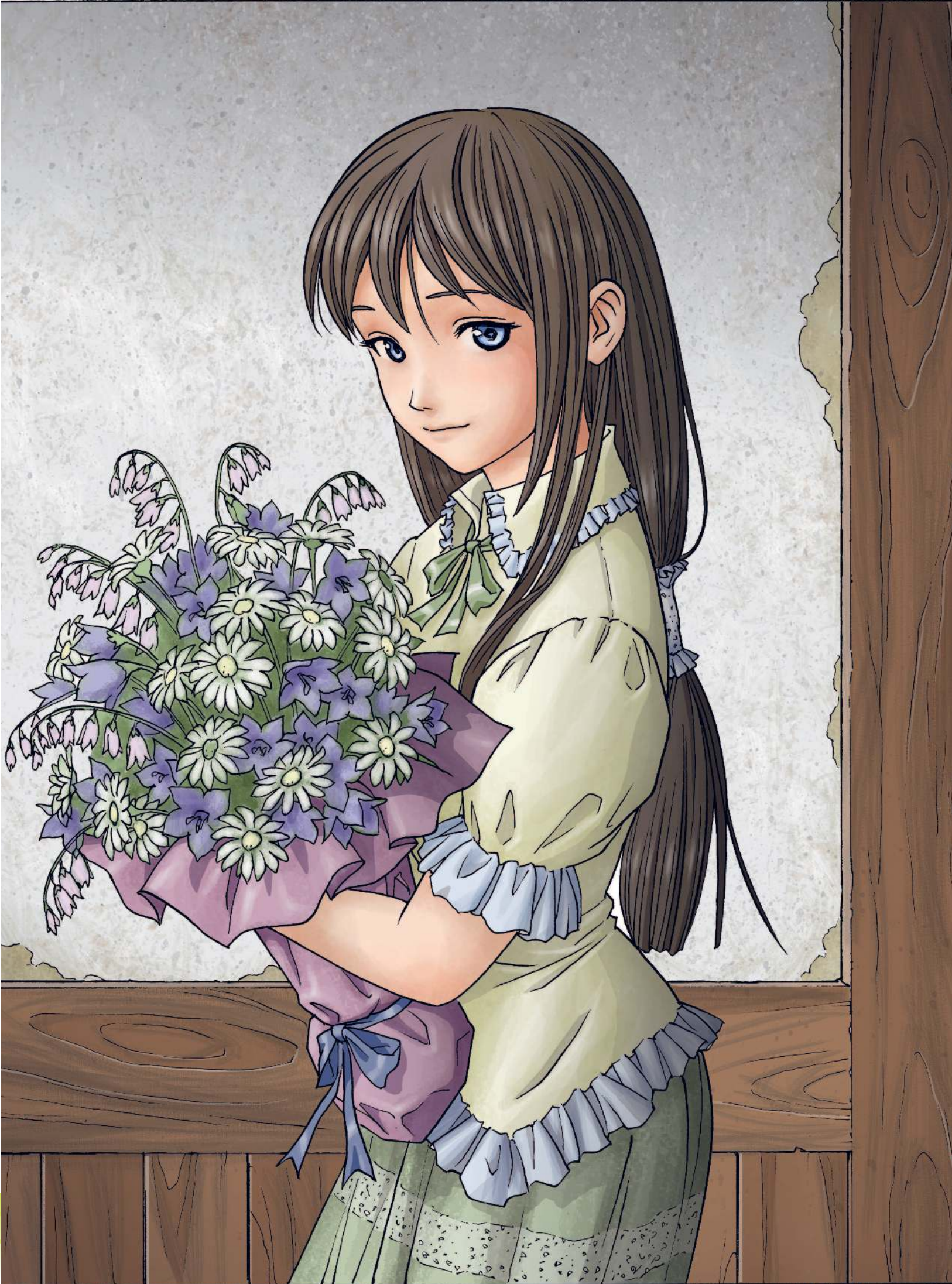
Об авторе

страница 126

Введение

Тебе понадобится

Многие начинающие художники излишне беспокоятся о своих художественных принадлежностях. Порой им кажется, что покупка «правильных» художественных принадлежностей — это уже прямой путь к созданию великих произведений искусства. Но это то же самое, что считать, будто достаточно надеть правильный купальный костюм, чтобы плыть со скоростью олимпийского чемпиона. Это не так.

На самом деле важен не сам карандаш, а человек, который его держит. Пробуй материалы разных форматов, стилей и брендов. Главное, чтобы этот карандаш подходил именно тебе.

Бумага

Мне буквально хочется плакать, когда я вижу, как кто-то часами рисует в обычной тетрадке с отрывными листами! Сделай себе одолжение и купи пачку мягкой бристольской бумаги. Она плотная и прочная, благодаря чему легко выдержит постоянное трение ластика.

Карандаши

Выбирай карандаши согласно личным предпочтениям. Идеальный для меня карандаш может показаться тебе слишком твердым или слишком мягким. Мне нравится простой карандаш «ТМ» (знакомый нам всем с детства), но существуют и другие карандаши различной твердости и качества. Попробуй все доступные виды карандашей, чтобы посмотреть, как они ложатся на бумагу. Чем мягче линия, тем легче будет растушевывать ее.

Ручки

Найди хорошую капиллярную ручку, которая не будет выцветать или протекать. Не ограничивай себя супертонкими соплами. Лучше иметь набор ручек разной толщины для создания необходимых линий.

Линейки

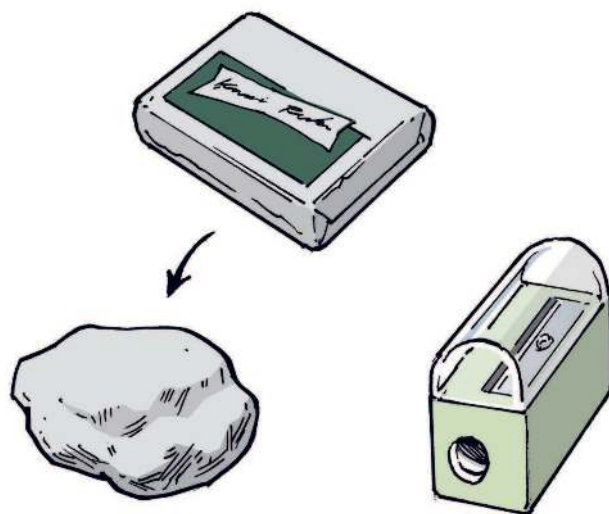
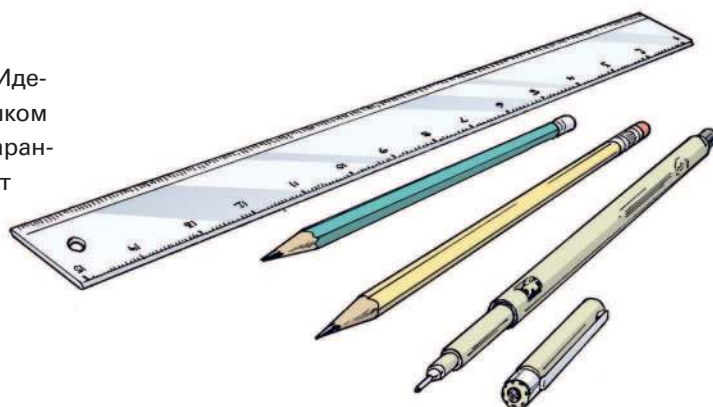
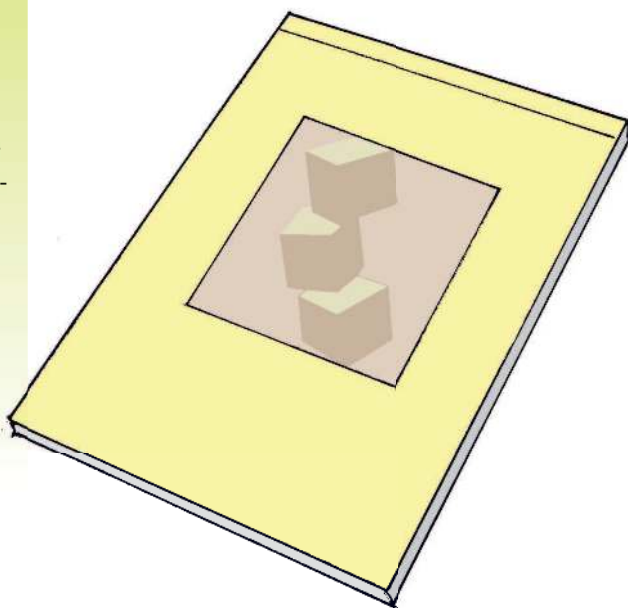
Найди хорошую прозрачную пластиковую линейку, чтобы ты мог видеть рисунок, пока проводишь линии. 38-сантиметровая линейка подойдет даже для самых длинных.

Ластик-клячка

Такие большие мягкие ластики идеально подходят для стирания больших площадей и при этом не оставляют кучу розовой пыли. Однако ими сложно работать точно, так что без зазрения совести используй их вместе с обычным ластиком.

Точилка для карандашей

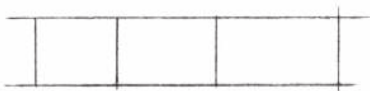
Я всегда выберу простую ручную точилку вместо электрической. Она всегда работает на отлично, а лезвие получается идеально острым.

Рисуем глаза в стиле манги

Давай начнем с небольшого практического пошагового упражнения. Это поможет тебе привыкнуть к подходу, который я буду использовать во всей книге. Для меня стало традицией посвящать первый урок глазам в стиле манги.

В «Рисуем мангу 3» я решил показать тебе, как нарисовать глаза более детализировано, чем в прошлых книгах.

1 Нарисуй вспомогательные линии

Нарисуй две горизонтальные линии с отступом в 25 мм. Соедини их четырьмя вертикальными линиями, чтобы у тебя получилось три прямоугольника, как на рисунке. Заметь, что прямоугольник слева очень похож на квадрат, а тот, что справа, довольно широкий.

2 Нарисуй общие линии

Нарисуй брови и общие линии каждого глаза, обращая внимание на то, как глаза помещаются в прямоугольники. Глаз слева отвернут от нас, так что он выглядит уже, включая и его радужную оболочку.

3 Добавь детали

Теперь детализируй радужку каждого глаза: нарисуй зрачки и как минимум по два блика. Они должны быть в одних и тех же местах на каждой радужке. Также нарисуй складку века над каждым глазом. Художники, рисующие мангу, часто делают эти линии немного разветвленными, как это показано на рисунке.

4 Добавь последние детали

Самое время добавить еще деталей. Выдели линию роста ресниц, а затем нарисуй сами ресницы, уделяя внимание тому, чтобы они выглядели распахнутыми, как бы выходящими из век.

Затем добавь теней в верхней половине каждой радужной оболочки. Сделай это по-своему, повторяя за мной тут необязательно.

5 Раскрась рисунок

Возьми свою любимую ручку и обведи все линии. Не торопись, обводи все мягко и спокойно. Мой подход заключается в использовании толстых линий в области ресниц и тонких линий для складок век.

6 Сотри карандашные линии

Дай чернилам достаточно времени высохнуть: последнее, что тебе надо сделать, — так это размазать рисунок! Хорошо. Теперь ты готов приступить к более сложным урокам, которые ожидают тебя впереди.

Часть

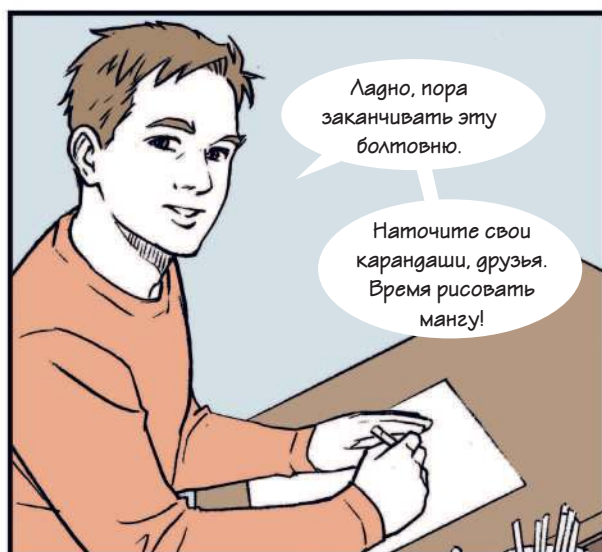
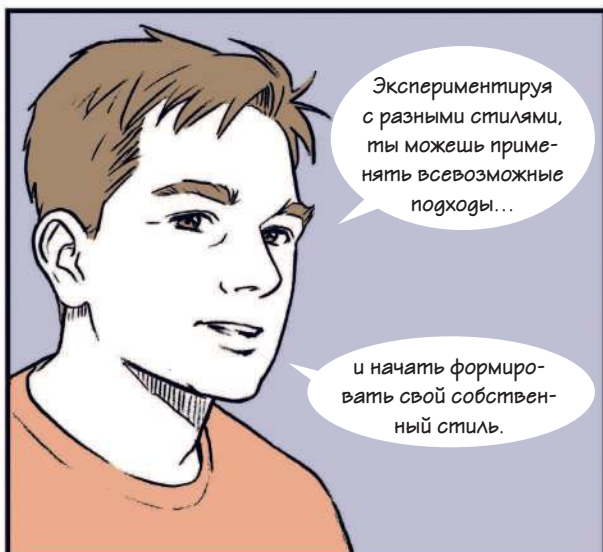
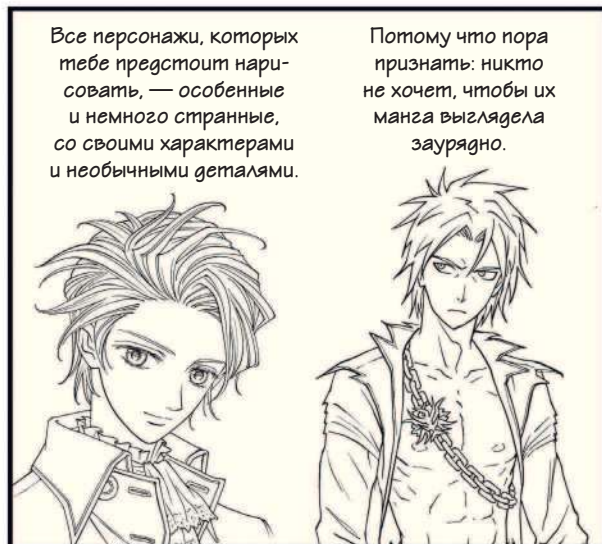
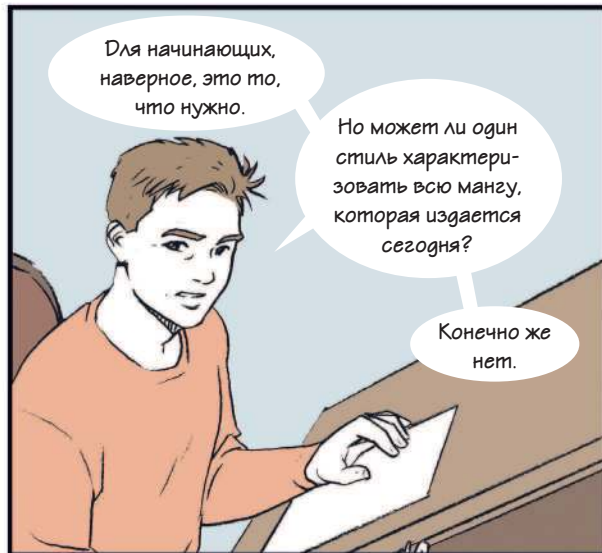
I

Персонажи и стили

В сердце каждой манги — ее персонажи и стиль, в котором они нарисованы. Если бы тебя спросили, чем тебя привлекает твоя любимая манга, скорее всего, ты бы ответил: «Мне нравятся персонажи и художественный стиль». Так что, когда ты задумаешься о создании своих рисунков в стиле манги, этим вещам необходимо уделить время в первую очередь.

В этой главе тебя ожидает обширное изучение разных персонажей и художественных стилей. Благодаря этому ты узнаешь, как создать лучшую версию своих собственных персонажей манги.

Рисование разных стилей

Создание Вашего персонажа

Одна из главных радостей сторителлинга — это возможность вдохнуть жизнь в персонажей. Ничто не сравнится с этим чувством, когда твоё творение буквально оживает на странице. Если между нами есть что-то общее, то ты тоже наверняка придумываешь персонажей просто ради такого удовольствия.

Если ты хочешь создавать запоминающихся персонажей, то придется поработать над ними как следует. Рисуй их снова и снова. Экспериментируй с разными вариантами одежды и причёсок.

ВОЛОСЫ ПОКОРОЧЕ?

ЧИБИ-ВЕРСИЯ

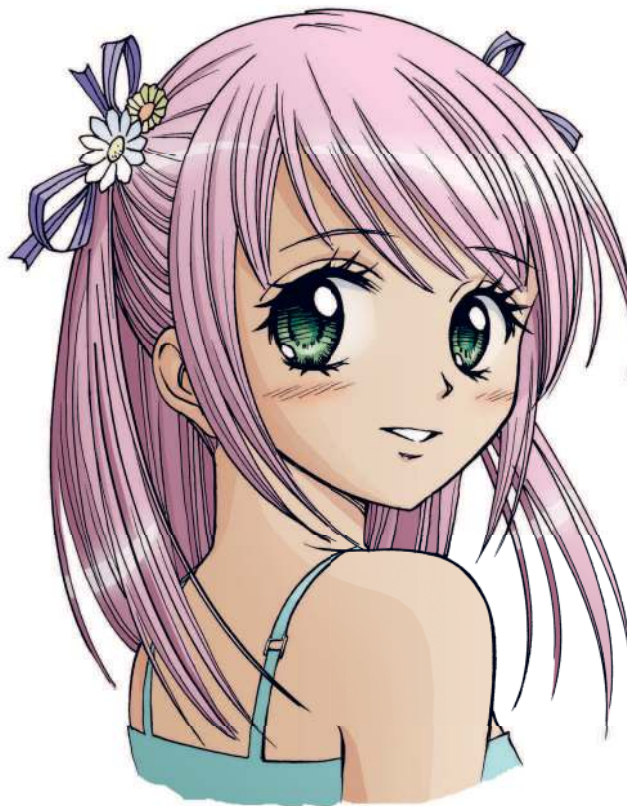

Разница между просто хорошим персонажем и отличным заключается в элементарном упорстве. По-настоящему отличный персонаж получается только после множества изрисованных листов; лучшая версия рождается в тот момент, когда отправная точка осталась далеко позади.

Милота сёдзё

Один из самых популярных жанров рисования в Японии — это стиль сёдзё. Он обычно используется в книгах, где целевая аудитория — женщины. Он идеально подходит для подростковых романов, историй из жизни и для любого сюжета, который сосредоточен больше на эмоциях, чем на экшен-сценах.

В этом уроке ты узнаешь, как рисовать персонажа в стиле сёдзё. Глаза должны быть широкими и детализированными, а контуры легкими и аккуратными. Хочешь придумать своего персонажа сёдзё? Это твой шанс: меняй детали и сделай его своим!

1 Обозначь основные контуры головы

Начни с рисования простого контура головы в полуобороте. Ширина формы должна примерно соответствовать ее высоте. Добавь две горизонтальные линии, чтобы обозначить верх и низ глаз. Верхняя из этих линий должна проходить примерно посередине между верхушкой головы и подбородком. Затем добавь изогнутую вертикальную линию, чтобы расположить нос и рот.

2 Нарисуй основные черты лица

Нарисуй глаза. Персонаж отворачивается от нас, но смотрит назад, так что овальные радужки смещены к краям каждого глаза. Заметь: из-за того, что глаз справа расположен дальше, он должен быть меньше, чем глаз слева. Экспериментируй с расположением носа, рта, уха и бровей. Ты можешь заметить, что иногда тебе больше нравится, когда они немного смещены.

3 Добавь деталей чертам лица

Добавь деталей глазам и уху. Используй маленькие круги на краях радужной оболочки, чтобы создать белые блики, которые потом придадут глазам блеска. Я решил сделать зрачки довольно широкими, но ты можешь сделать их меньше. Нарисовав одну линию над каждым глазом, можно показать складку века.

4 Нарисуй волосы и ресницы
Обозначь линиями волосы. Будь изобретателен — это не обязательно должно выглядеть так, как показано тут. Попытайся делать линии, которые будут выходить из макушки и изгибаться влево и вправо, показывая форму головы. Для сверхженственного образа добавь ресниц. Верхние ресницы часто рисуют более заметными, чем нижние.

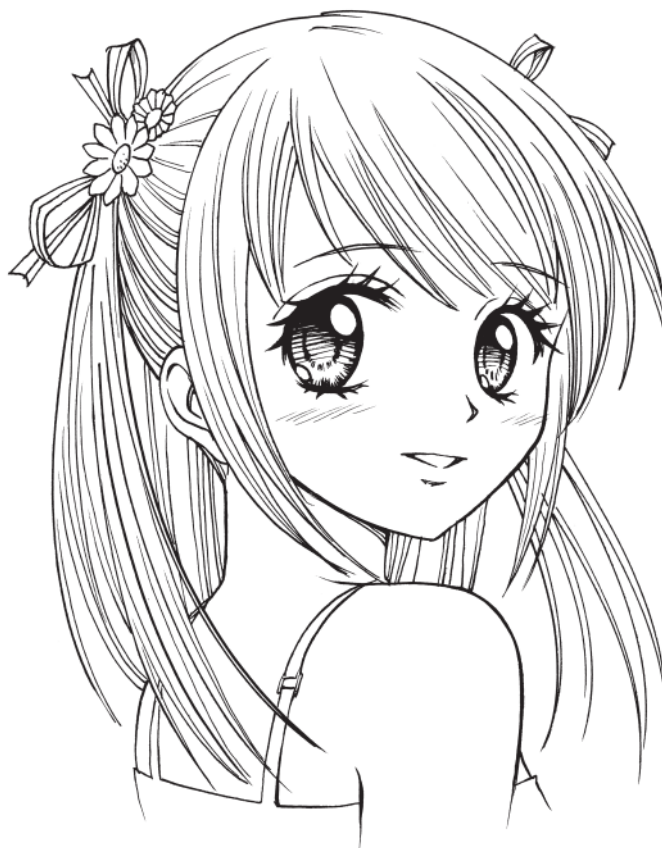
5 Нарисуй шею и плечи
Эта поза «из-за плеча» стоит того, чтобы выучить ее: она привлекательна, и визуально это более интересный способ представить твоего персонажа. Чтобы нарисовать ее правильно, обрати внимание на толщину шеи и расстояние между подбородком и плечом.

6 Добавь деталей волосам
Добавь еще линий волосам, разделяя широкие формы на более мелкие отдельные пряди. Когда волосы собраны в хвостик, пряди на висках повторяют контур головы. Я добавил бантики, чтобы придать персонажу невинности.

7 Добавь еще деталей волосам и глазам
Продолжай добавлять линии волосам и глазам. Ты можешь сделать волосы такими же детализированными или вовсе простыми — как захочешь. Я добавил тени к кончикам волос и верхушкам радужки, чтобы добавить глазам глубины.

8 Обведи рисунок
Смени карандаш на ручку и обведи все линии. Попробуй обводить волосы быстрыми свободными штрихами, чтобы получить наиболее мягкие контуры из возможных. Дай чернилам достаточно времени, чтобы высохнуть, затем сотри все карандашные линии. Поздравляю! Ты нарисовал настоящего сёдзё-персонажа от начала до конца.