

Рисуем мангу

с Марком Крилли

Содержание

Введение

страница 4

Что тебе понадобится

страница 6

Рисуем глаза, как в манге

страница 7

Создаем персонажа

страница 8

Выбираем твой стиль

страница 9

Глава 1

Головы и лица

страница 11

Женское лицо анфас

Женское лицо в $\frac{3}{4}$

Мужское лицо анфас

Мужское лицо в профиль

20 женских причесок

20 мужских причесок

Лицо взрослого анфас

Лицо взрослого в $\frac{3}{4}$

Лицо более полного персонажа анфас

Лицо более полного персонажа в $\frac{3}{4}$

Лицо ребенка анфас

Лицо ребенка в профиль

101 пара глаз, как в манге

12 основных выражений лиц манги

Глава 2

Пропорции и позы

страница 43

Рисуем человеческое тело

Пропорции: советы и приемы

Девушка-подросток

Альтернативные женские пропорции

Парень-подросток

Альтернативные мужские пропорции

Отцовская фигура

Советы по рисованию взрослых

Фигура полной девушки

Рисуем полных персонажей

Младший братик

Малыши и младенцы

Иногда ничего не поделаешь с большой головой

Варианты чиби

20 чиби-эмоций

50 способов нарисовать руки

50 способов нарисовать ступни

Коронный номер

Различные походки

Поцелуй

Целую, обнимаю: выражение привязанности

Драка

Бойцовский клуб

30 классических поз

Складки на одежде

Брюки и джинсы
Юбки
Футболки, свитера и пальто

Глава 3

Постановка сцены

страница 97

Основы перспективы

Сцена на улице с использованием перспективы
в одну точку схода

Большие и маленькие объекты

Интерьер дома с использованием перспективы
в две точки схода

Две точки схода

Внешний вид космической станции
с помощью перспективы в три точки

Точка обзора

Советы по нанесению чернил

Перо к бумаге

Анатомия чернильной иллюстрации манги

Штриховка

Панели и макеты страниц

Мой процесс

Последовательности компоновки

В панелях или не в панелях: различные компоновки

Создаем твою собственную последовательность

Создаем скачок: продвинутая последовательность

Мы можем поговорить? Облачко текста

Пошумим

Заключение

страница 124

Алфавитный указатель

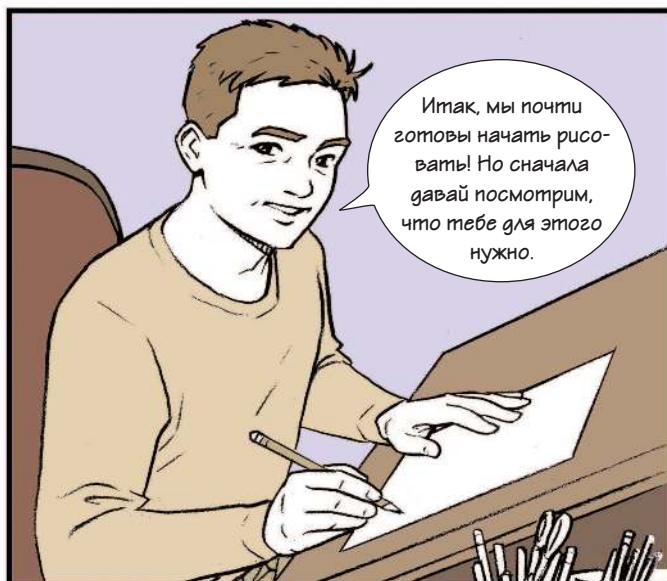
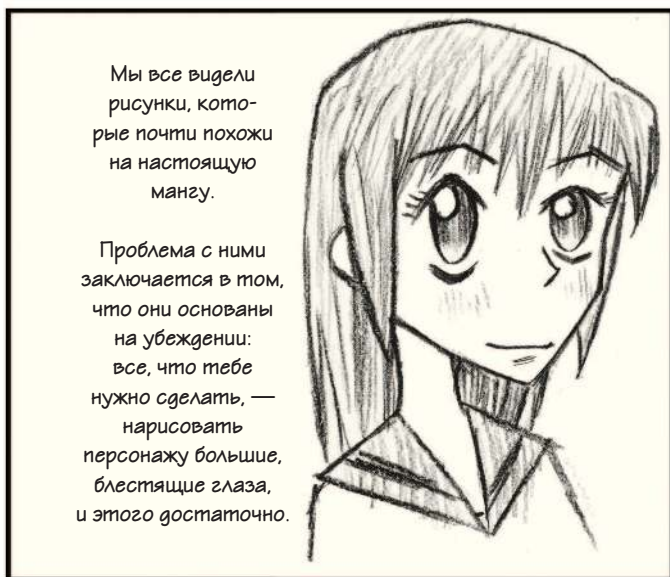
страница 125

Об авторе

страница 127

Введение

Что тебе понадобится

Многие начинающие художники слишком беспокоятся о материалах. Такое чувство, что покупка правильных вещей — это ключ к созданию великого произведения искусства. Однако это то же самое, что думать, будто бы золотые призеры Олимпиады по плаванию плывут быстрее из-за правильного костюма. Так это не работает.

Дело не в карандаше, а в голове человека, который его держит. Экспериментируй, чтобы найти размер, стиль и бренд. Все, что нужно, — чтобы тебе нравился твой рабочий инструмент.

Бумага

Я практически рыдаю, когда вижу, как кто-то тратит часы на рисование на листике из блокнота. Сделай себе одолжение и купи гладкую бумагу «Бристоль». Она толстая, стойкая и выдерживает повторные стирания.

Карандаш

У всех свои предпочтения относительно карандашей. Слишком жесткий или слишком мягкий для тебя может оказаться для меня идеальным. Мне нравится HB, которым мы все пользовались в детстве, но существуют карандаши различные по твердости и качеству. Попробуй все, но учти: чем он мягче, тем больше «мажется».

Ручки

Купи перманентную художественную ручку в специальном магазине. Ту, что не выцветет и не потечет со временем. Не ограничивайся ручками с супертонкими кончиками, ведь тебе нужно будет проводить линии различной толщины.

Линейки

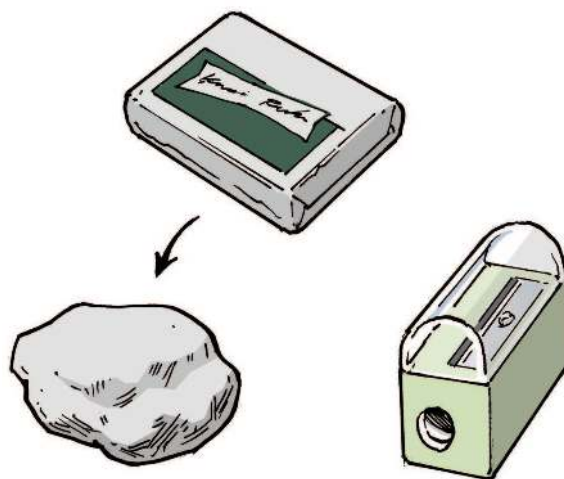
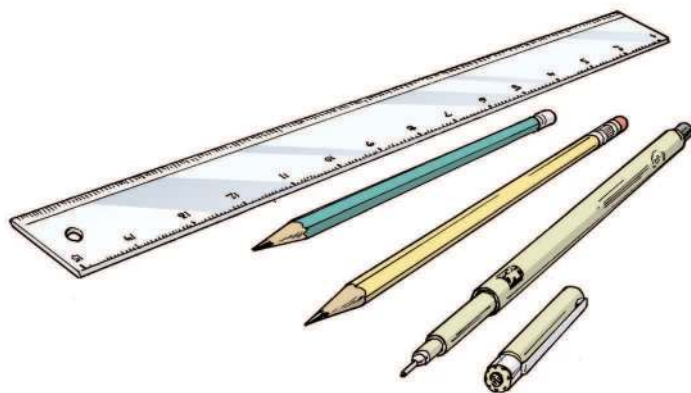
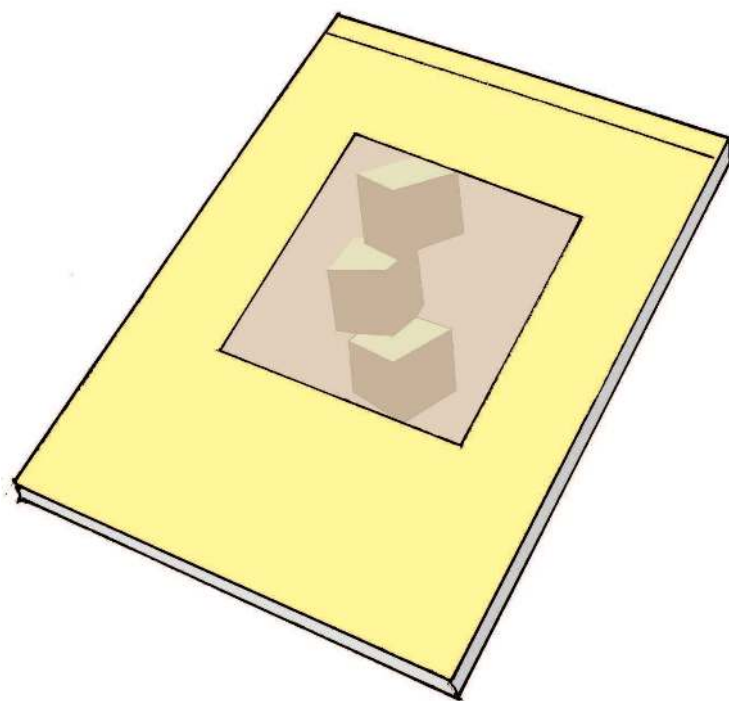
Купи себе хорошую прозрачную пластиковую линейку, чтобы видеть рисунок, когда рисуешь линии. Длины в 38 сантиметров, как показывает практика, вполне достаточно.

Клячка (ластик)

Эти большие мягкие ластики продаются в художественных магазинах. Они великолепно подходят для стирания огромных областей и не оставляют после себя ничего лишнего. Однако они не всегда могут стереть то, что надо, так что пользуйся и карандашным ластиком.

Точилка для карандашей

Я пришел к тому, что предпочитаю ручную точилку электронной. От нее будет больше толка, если лезвие будет идеально острым.

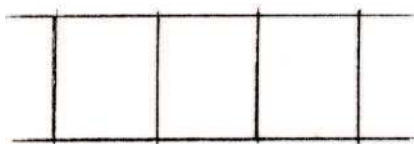

Рисуем глаза, как в манге

Начнем с разминки. Перед тобой пошаговая демонстрация: она познакомит тебя с методикой, которую мы будем использовать. Глаза — прекрасное начало, потому что это ключевой элемент персонажа. Кроме того, это сравнительно просто, если ты никогда не рисовал.

МАТЕРИАЛЫ

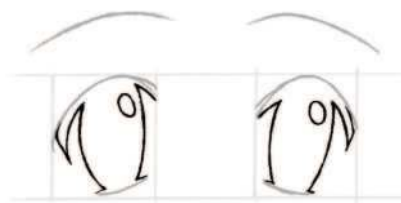
- Бумага «Бристоль»
- Чистая пластиковая линейка
- Клячка
- Карандаш HB
- Точилка
- Ручки с разными кончиками

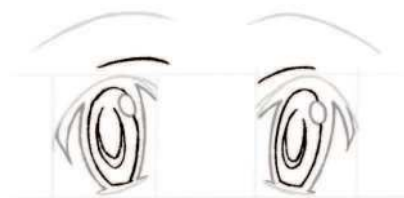
1 Нарисуй карандашом две горизонтальные линии, отстоящие одна от другой на 25 мм. Соедини их четырьмя вертикальными линиями на одинаковом расстоянии друг от друга. Получившиеся три фигуры должны быть немного больше в высоту, чем в ширину.

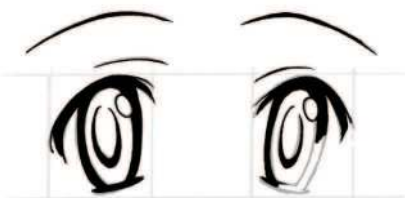
2 Нарисуй брови, а также верхние и нижние линии ресниц. Пусть овал каждой линии слегка уходит вверх по направлению к центру рисунка. Линии верхних ресниц более выражены. Твои направляющие линии, нарисованные ранее, помогут добиться правильного расстояния для линий ресниц, но когда ты примешься рисовать брови, то нужно будет решить все самому, чтобы получилось оптимальное пространство между каждой линией и нижними линиями ресниц.

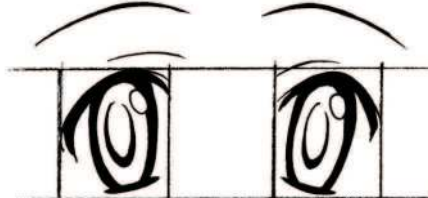
3 Для каждого глаза нарисуй радужку, оставляя маленький белый кружок сверху для создания эффекта блеска.

4 Нарисуй овал внутри каждой радужки позади белого кружка. Добавь меньшую петлю внутри каждого из этих овалов, чтобы обозначить зрачки. В дополнение сделай нижние части овалов более плоскими, так как они расположены вблизи нижних ресниц. Добавь две изогнутые линии над каждым глазом для складок век.

5 Ручку для рисования выбирай любую. Если ты все нарисовал аккуратно, то знаешь, где нужны более жирные линии.

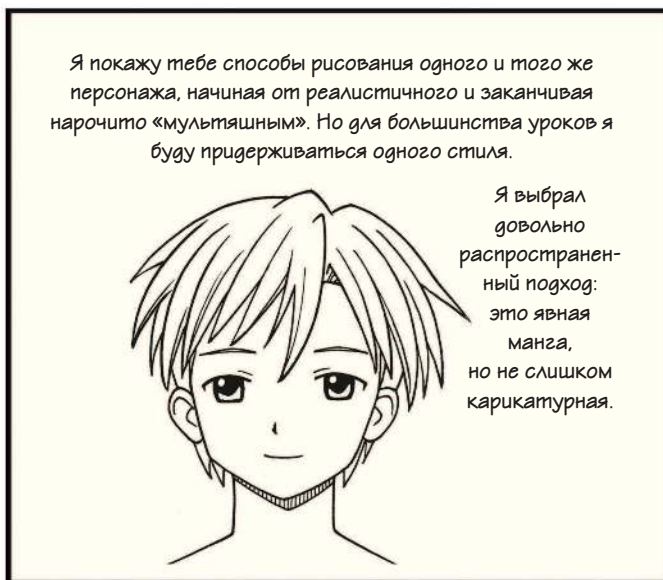

6 Когда чернила высохнут, сотри все карандашные направляющие линии.

Пусть карандашные линии будут легкими!

В пошаговых уроках этой книги линии кажутся жирными для ясности, но тебе надо делать их достаточно легкими в своих собственных рисунках. После нанесения чернил их необходимо стереть.

Создаем персонажа

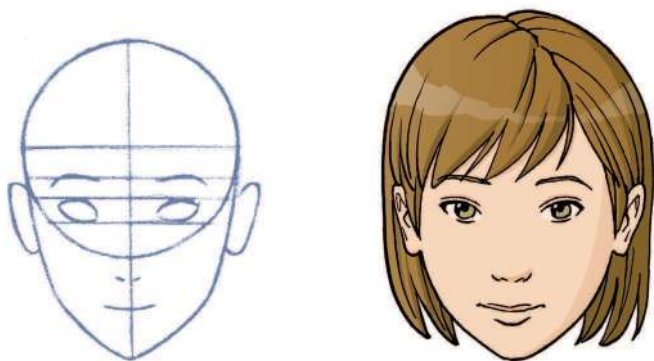
Выбираем твой стиль

Обрати внимание, что каждая голова имеет в основании верхней части круг с пересекающимися линиями в нем. Это отличная отправная точка, каждый раз одна и та же. Неподвижный центр круга не меняется. Как только я нарисовал круг, добавляю пересекающиеся линии. Остальную часть лица можно выстроить, как только ты увидишь, куда должны лечь линии, чтобы получился нужный тебе тип внешности персонажа.

Обращай внимание на все лицо

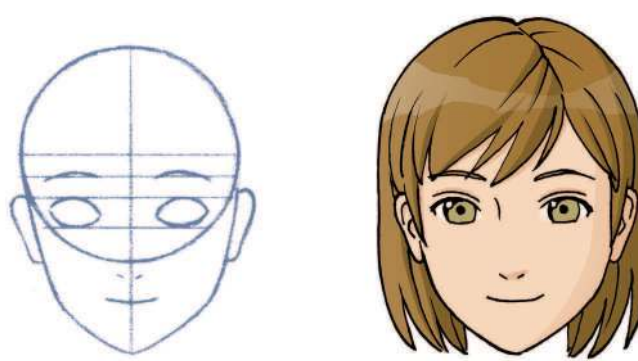
Во всех этих рисунках речь идет не только о том, что «глаза становятся больше».

Они, конечно, увеличиваются, однако нос и рот также играют не меньшую роль.

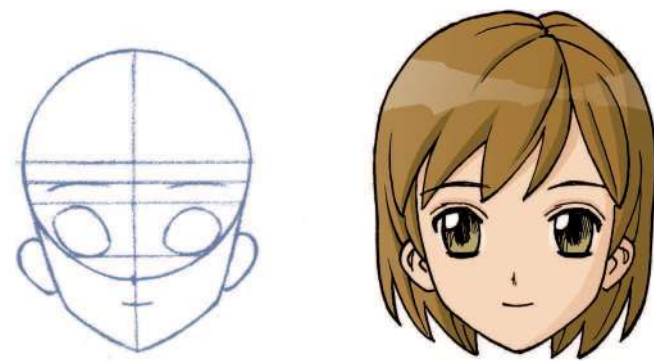
Реалистичный

Это лицо нарисовано согласно настоящей человеческой анатомии или очень близко к ней. Оно практически не подходит под стиль манга. На реалистичном человеческом лице глаза значительно меньше, нос и рот более выражены, а уши на том же уровне, что и глаза.

Немного мультяшный

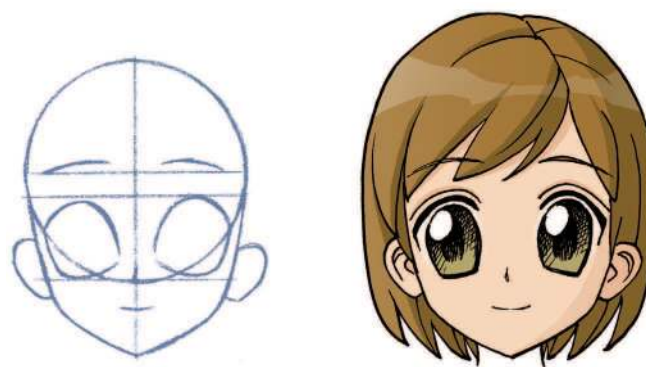
Такую конструкцию лица вы можете увидеть в мальчишечьей манге, ориентированной на экшн. Глаза становятся больше, а нос и рот — менее детальны. Однако расстояние между глазами и кончиком носа все еще довольно близко к анатомическому.

Очень мультяшный

При таком подходе увеличенные глаза приводят к другому соотношению с остальными чертами лица, а уши теперь находятся на одном уровне с носом.

Подчеркну, что воспроизвести этот баланс очень важно, если ты хочешь выбрать такой стиль. Фанаты манги — чрезвычайно разборчивая компания. Если ты ошибешься, они увидят это и дадут тебе знать!

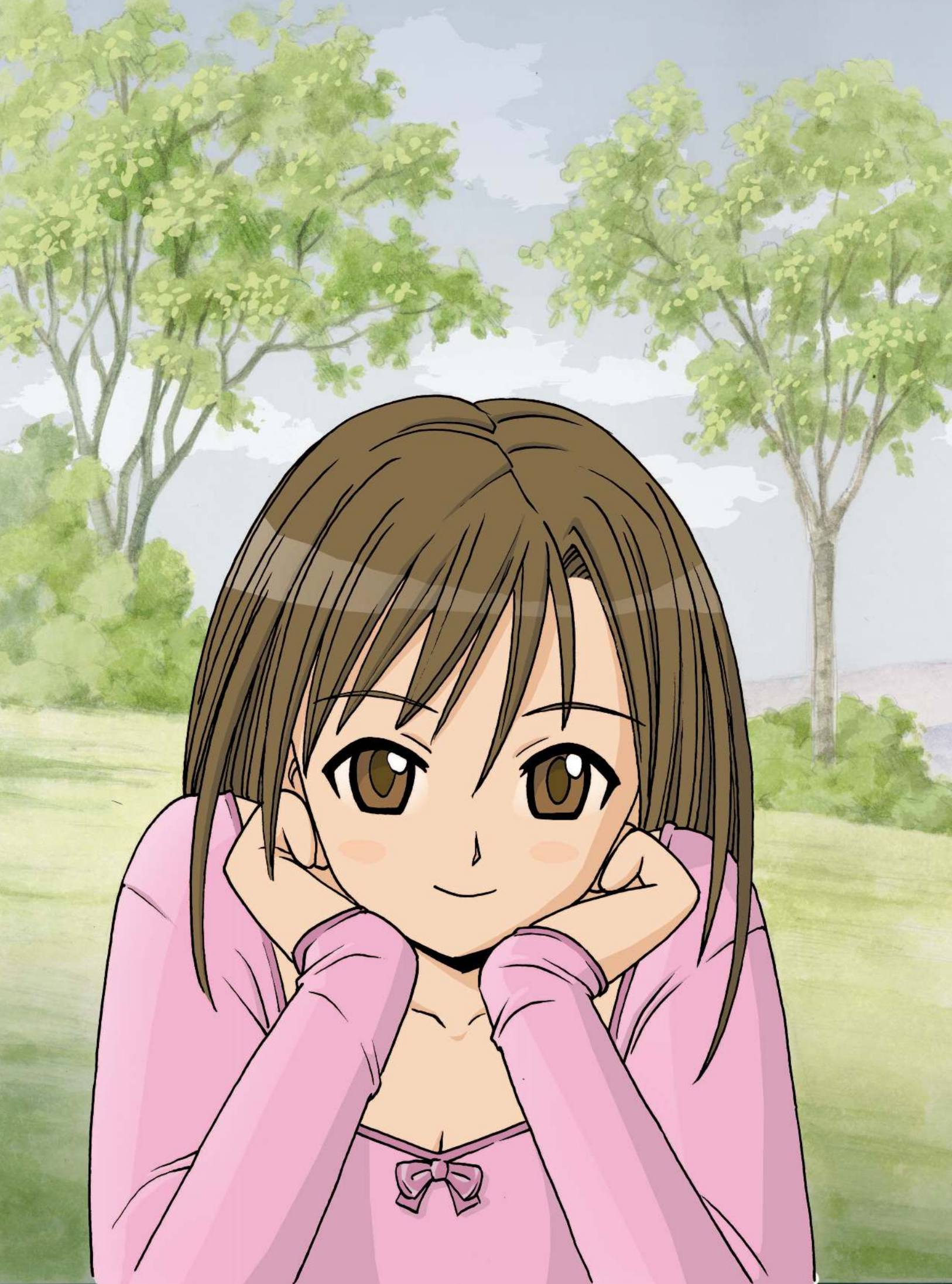

Невероятно мультяшный

Мы достигли здесь самого дальнего края спектра, но не довели его до предела.

Этот стиль больше подходит для романтического жанра сёдзё, где выразительные глаза — самое главное.

Глядя на эскиз головы, ты обнаружишь, что здесь брови расположены очень высоко.

Глава

I

Головы и лица

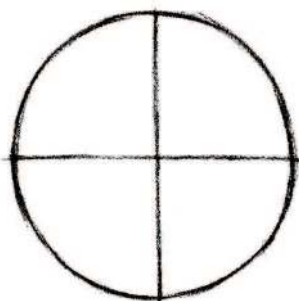
Лицо — это самый важный аспект рисования манги. Если ты отлично рисуешь фоны и одежду, но неправильно рисуешь лица, тебе будет трудно добиться того, чтобы твое искусство было принято поклонниками жанра.

К счастью, хорошо нарисовать лицо, как в манге, может даже самый неопытный художник, при условии, что он готов начать с нескольких основных рекомендаций.

Женское лицо анфас

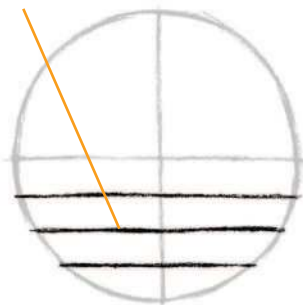
Некоторые художники рисуют почти фотографические лица, другие — персонажей с глазами размером с обеденные тарелки. В этом уроке ты научишься рисовать структуру лица где-то между этими двумя крайностями: узнаваемая манга, но не чрезмерная.

Акцент делается на том, чтобы придать голове правильную форму и расположить глаза, нос и рот в нужном месте.

1 Нарисуй свой круг
Начни с рисования круга, разделенного вертикальной и горизонтальной линиями. Вертикальная линия помогает расположить нос, горизонтальная — брови и глаза.

Чтобы равномерно распределить три линии, сначала нарисуй среднюю, разделив пространство пополам, а затем — две другие, разделив пространство на четверти.

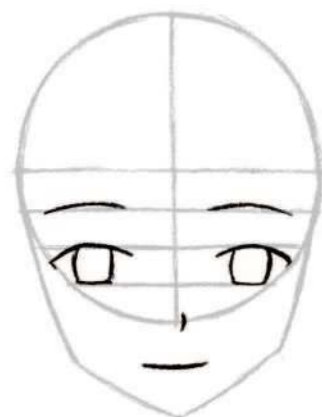
2 Определи характерные линии

Раздели нижнюю часть круга на четыре одинаковые секции тремя штрихами. Первый будет для бровей. Второй — для верхней линии ресниц, а третий — для радужки.

3 Очерти челюсть

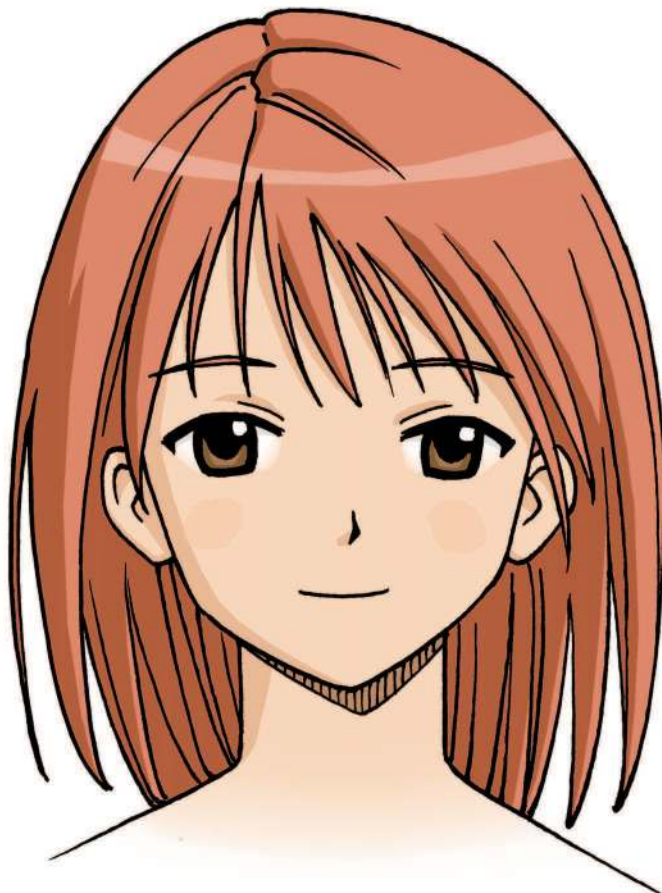
Добавь линии челюсти. Сфокусируйся на углах и форме в целом, которая создается между линиями и кругом. Расстояние от нижней части круга до подбородка равняется примерно $\frac{1}{4}$ диаметра круга.

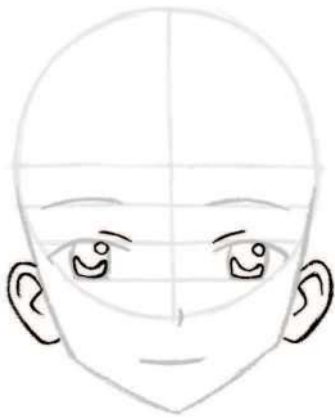

4 Размести черты лица

Верхние ресницы касаются круга. Между глазами должно быть оставлено расстояние с глаз размером, это так же важно, как и получившаяся форма.

Нос находится в нижней части круга. Если хочешь, помести его прямо в центр. Место рта — в центре между кругом и кончиком подбородка

5 Нарисуй уши и глаза

Верхняя часть уха находится примерно на уровне середины каждого глаза. Край мочки находится не ниже рта.

Линия над каждым глазом указывает на складку верхнего века. Многие художники помещают эти линии над внутренними уголками каждого глаза, а не растягивают их поперек, как это выглядит в реальной жизни.

6 От волос до шеи

Добавь линии для волос, шеи и плеч. Верхняя линия волос находится на приличном расстоянии над кругом, почти на $\frac{1}{4}$ всего диаметра. Головы в манге, как правило, довольно тяжелы сверху, что помогает персонажу выглядеть молодо.

7 Тонкая настройка

Укажи на тень под подбородком фигуры и добавь детали волосам. Линии волос изгибаются в соответствии с формой головы.

8 Заканчиваем рисунок

Нарисуй ручкой все линии, которые хочешь сохранить, и сотри грубые направляющие, как только чернила полностью высохнут. Готовый рисунок можно усилить оттенками серого или полностью раскрасить.

