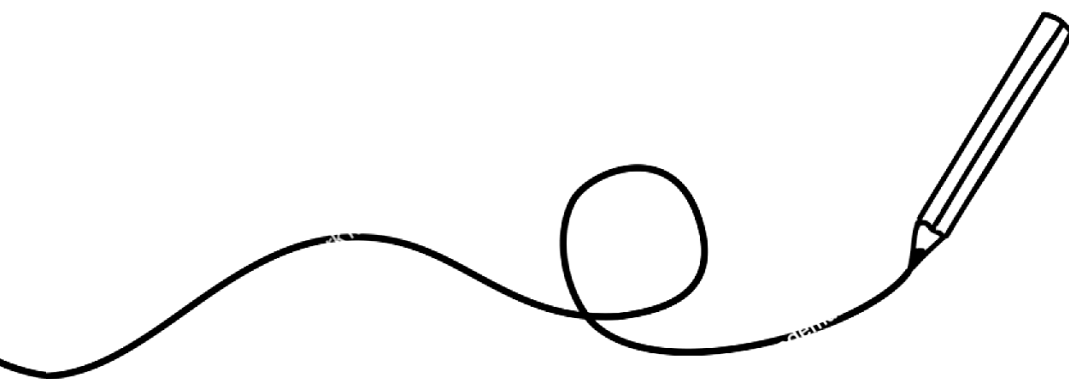

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава 1. Мир манги и манга в мире	7
Прототипы и родственники	8
Последние десятилетия	15
Глава 2. Знакомство: как устроена манга	21
Виды, жанры, стили	22
Особенности повествования	26

Глава 3. Общие правила. Рисование мужских персонажей	31
Рисуем голову! Чью? Пока неважно!	32
Пропорции мужской фигуры и не только.....	54
Глава 4. Женские персонажи	63
«Мы же девочки»: особенности рисования лиц и причесок.....	64
Рисование женской фигуры.....	72
Глава 5. Работа с эмоциями	79
Нейтральные и положительные эмоции.....	80
Отрицательные эмоции	86
Специальные символы	94
Глава 6. Перспектива и пространство: самое главное.....	103
Что такое перспектива и что с ней делать	104
Фигура в пространстве	110
Глава 7. Моя собственная манга	115
С чего начать?	116
Вы в кадре! Основные советы	120

ВВЕДЕНИЕ

Что такое манга? И какова история этого явления?

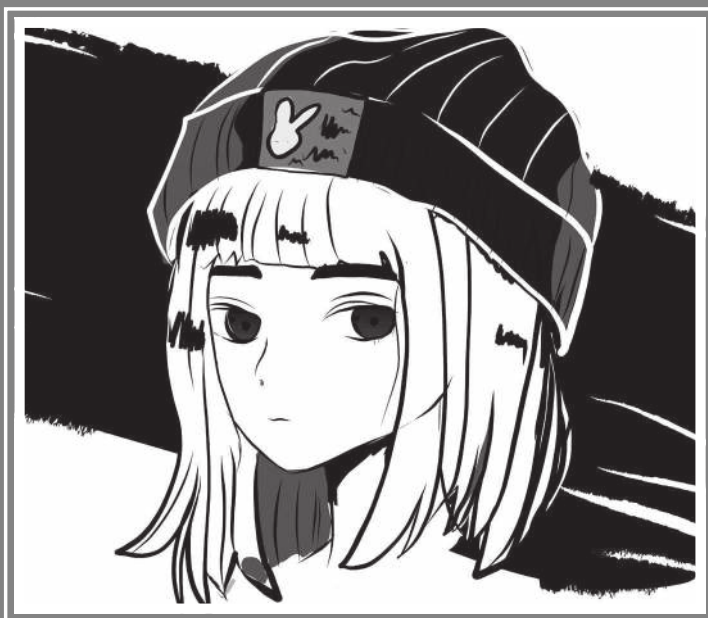
Ответы на эти вопросы на первый взгляд будут предельно просты: манга – это японские комиксы, истории в картинках. Наибольшую популярность этот вид искусства приобретает после Второй мировой войны. Многие относятся к манге пренебрежительно, считая ее одновременно и недокнигой, и недоживописью: мол, это развлечение для недалеких людей, не способных читать серьезную литературу и равнодушных к классическому искусству! Но если попробовать взглянуть на мангу без предубеждения, все окажется не так уж просто. Конечно, в этом жанре, как и в любом другом, есть качественные и некачественные продукты. Но его лучшие образцы вполне могут соперничать с книгами и картинами. Манга может напомнить, «что такое хорошо и что такое плохо», рассказать о традиционной культуре, обычаях, поведать захватывающий сюжет как из реальной жизни, так и из области фантастики. А рисунки для нее часто создают профессиональные и талантливые художники, превращая их в настоящие произведения искусства!

Можно ли сказать, что искусство манги очень молодо? С одной стороны, да, история манги, которую мы знаем, насчитывает менее ста лет, и многие утверждают, что это всего лишь подражание американским комиксам. С другой – истоки этого искусства можно найти в глубокой древности. Изображения, состоящие из отдельных эпизодов, встречались в раннесредневековом Китае и в Древней Руси, в государствах Арабского Востока и у коренных жителей Америки. А если вспомнить древнегреческие и римские рельефы для украшения саркофагов и храмов, на которых представлена какая-то последовательно разворачивающаяся история? Получается, что подобные приемы были известны людям с глубокой древности.

Для кого создается манга? Для всех. Существует множество видов и жанров, в которых каждый – от маленького ребенка до его бабушки и дедушки – найдет что-то интересное. И об этих разновидностях мы обязательно поговорим. Кстати, посвящена наша книга не столько истории манги, сколько приемам ее создания. Прочитав ее, вы сможете создать персонажа манги и поселить его в специально для него предназначенном пространстве! Давайте начнем.

Г
Л
А
В
А
1

**МИР МАНГИ
И МАНГА
В МИРЕ**

ПРОТОТИПЫ И РОДСТВЕННИКИ

Перед вами несколько примеров того, как в разных культурах и в разное время какие-либо истории были представлены в виде последовательных изображений. Подвиги римских полководцев и императоров, жития святых и деяния религиозных подвижников, танцы японских красавиц...

В Японии длинные свитки с живописным отображением какой-либо истории были известны с XII столетия. Например, творчество монаха Коба Седзё, который создавал серии юмористических картинок на бумажных полосах.

Знаменитый японский художник XVIII–XIX столетия Кацусика Хокусай, работу которого вы здесь видите, считается одним из родоначальников манги как отдельного вида искусства. И к его творчеству мы еще вернемся!

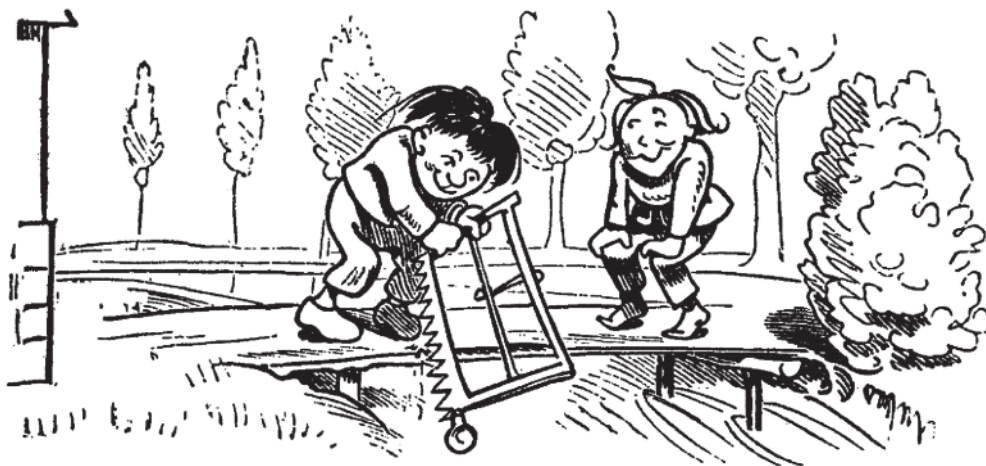
Во второй половине XIX века Япония, которая всегда была закрытой страной, выходит на международную арену благодаря прогрессивному императору Мэйдзи и тому интересу, который проявляли американцы и европейцы к загадочной Японии. И в японской культуре появляются черты, заимствованные из Европы, – например, серии газетных иллюстраций, отражающих громкие судебные процессы. Ведь фотография тогда еще не была широко распространена.

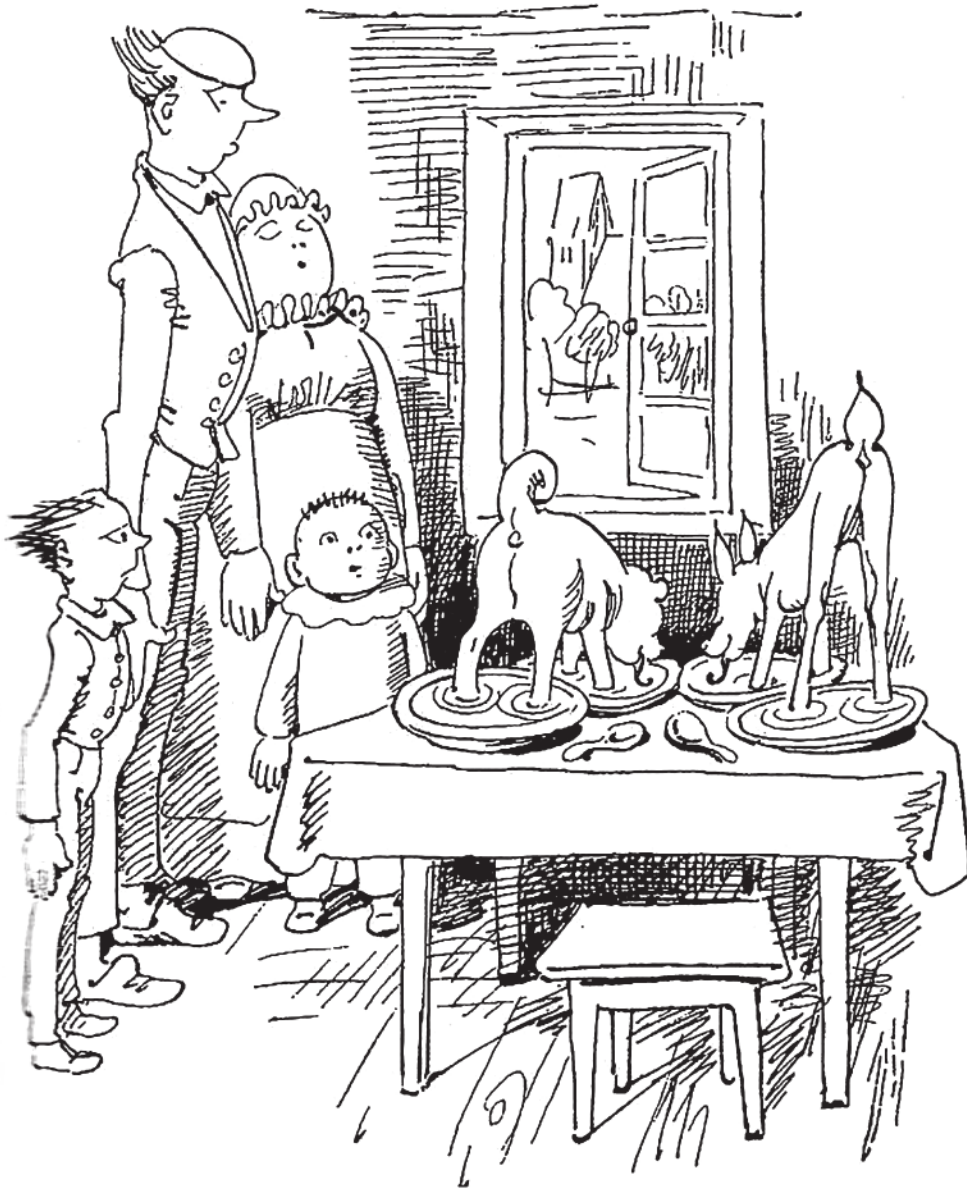
Кацусика Хokusай. Танцующие фигуры.
Первая половина XIX века

В европейских странах и в США истории в картинках были широко распространены с девятнадцатого столетия, но первые подобные произведения, так же как и в Японии, были известны гораздо раньше. Вспомните изображения сцен Священного Писания в средневековых соборах: они играли роль «Библии для бедных», рассказывая и растолковывая неграмотным прихожанам сакральные сюжеты. А с восемнадцатого столетия появляется все больше и больше иллюстрированной развлекательной продукции как для взрослых, так и для детей. Это могли быть серии картин или гравюр – например, такие создавал известный британский художник Уильям Хогарт. А могли быть просто листы, разделенные на небольшие квадратные или прямоугольные кадры с картинками и подписями.

Одним из отцов комикса считается немецкий поэт и художник Генрих Христиан Буш, создавший иллюстрированные стихотворения «Плих и Плюх» о проделках двух щенков и «Макс и Мориц» о двух нерадивых школьниках. Ну а расцвет комикса – и европейского, и американского, и японского – начинается уже в XX столетии.

Вильгельм Буш. Макс и Мориц пилят мост.
Вторая половина XIX века

Вильгельм Буш. Плих и Плюх съедают хозяйский обед.
Вторая половина XIX века

В Японии в XIX веке появилось интересное произведение, благодаря которому впервые было использовано слово «манга». Это так называемая Манга Хокусая – пятнадцать томов, созданных знаменитым японским художником и состоящих из рисунков, на которых представлены сценки из жизни разных сословий, а также всевозможные практические рекомендации (например, приемы рукопашного боя). Что означает слово «манга»? Приблизительно его можно перевести как «свободные рисунки», «причудливые изображения», «всеобъемлющие», «разнообразные». Вообще для японского искусства всегда были важнее смысл, настроение, идея, а не форма. Но отдельным популярным жанром манга тогда еще не была.

На рубеже XIX и XX веков приемы манги использовались, например, в японских военных плакатах, призывающих к борьбе с врагами и самоотверженности.

В XX веке комиксы во всем мире перестают быть исключительно легким, развлекательным произведением (а ведь слово «комикс» – от английского comic, «смешной», появилось именно потому, что первые образцы были чисто юмористическими!). Появляются комиксы-детективы, комиксы-ужастики, фантастические комиксы, комиксы о приключениях супергероев и так далее.

В Соединенных Штатах 1930–1950-е годы принято называть золотым веком комиксов. Почему так получилось? Есть интересная теория: чем сложнее обстановка в мире, тем больше в массовой культуре появляется персонажей с уникальными способностями, которые спасают слабых, обездоленных и борются с мировым злом. Ведь, например, знаменитый Супермен родился совсем не 15–20 лет назад, как некоторые думают, – первые комиксы о нем появились в 1938 году, когда призрак Второй мировой уже вовсю угрожал миру.

Страница из «Манги Хокусая». XIX век

В Японии очередной расцвет историй в картинках наступает после войны. Японские художники во многом ориентировались на американские образцы, которые ввозили в страну солдаты армии США. Именно в это время манга и становится примерно такой, какой мы знаем ее сейчас.

Манга военного времени часто бывала пропагандистской: рассказы о героизме воинов (не только современных, но и легендарных), иллюстрированные истории побед японской армии. А после того как Япония потерпела поражение, появились новые виды манги, предназначенные в основном для того, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей: приключения, фантастика, любовные истории. В историю вошло имя художника Осаму Тэдзуки, который в 1947 году создал мангу для детей «Новый остров сокровищ», имевшую бешеный успех. Тэдзуки стал считаться одним из отцов-основателей современной манги. Именно благодаря ему слово «мангака» приобрело уважительный оттенок.

Мангака – это не просто «тот, кто рисует комиксы». Зачастую мангака сам продумывает сюжет, пишет сценарий, создает характеры, внешность, историю персонажей и воплощает все это на бумаге. Иногда мангака собирает целую команду, работающую над концепцией и созданием комикса, но это бывает далеко не всегда. А с учетом того, что мангака, сотрудничающий с каким-либо журналом, обязан выдавать каждую неделю определенное количество рисованных страниц, получается, что это работа не только творческая, но и очень ответственная!

ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Благодаря таким художникам-мангакам, как Осаму Тэдзука, Матико Хасэгава, Мицутэру Ёкояма, были заложены основные каноны и правила классической манги: как располагать отдельные кадры на странице, как отображать эмоции персонажей, как преподнести их историю. Эти стандарты существуют по сей день. Не будем забывать, что если, например, в кино или в литературе биографию персонажа можно показать или подробно описать, то в жанре манги эти возможности очень ограничены. И многое зависит от таланта художника, от его способности передать сложные оттенки чувств и характеров средствами графики. Да, кстати, бóльшая часть манги черно-белая. Цветные изображения встречаются гораздо реже.

С 1950-х годов издание манги составляет значительную часть доходов японского книгоиздательства и не только. Ведь на основе манги часто снимают кино, аниме, создаются компьютерные игры. Персонажи манги встречают гостей в ресторанах и на фестивалях искусств, в детских садах и в магазинах.

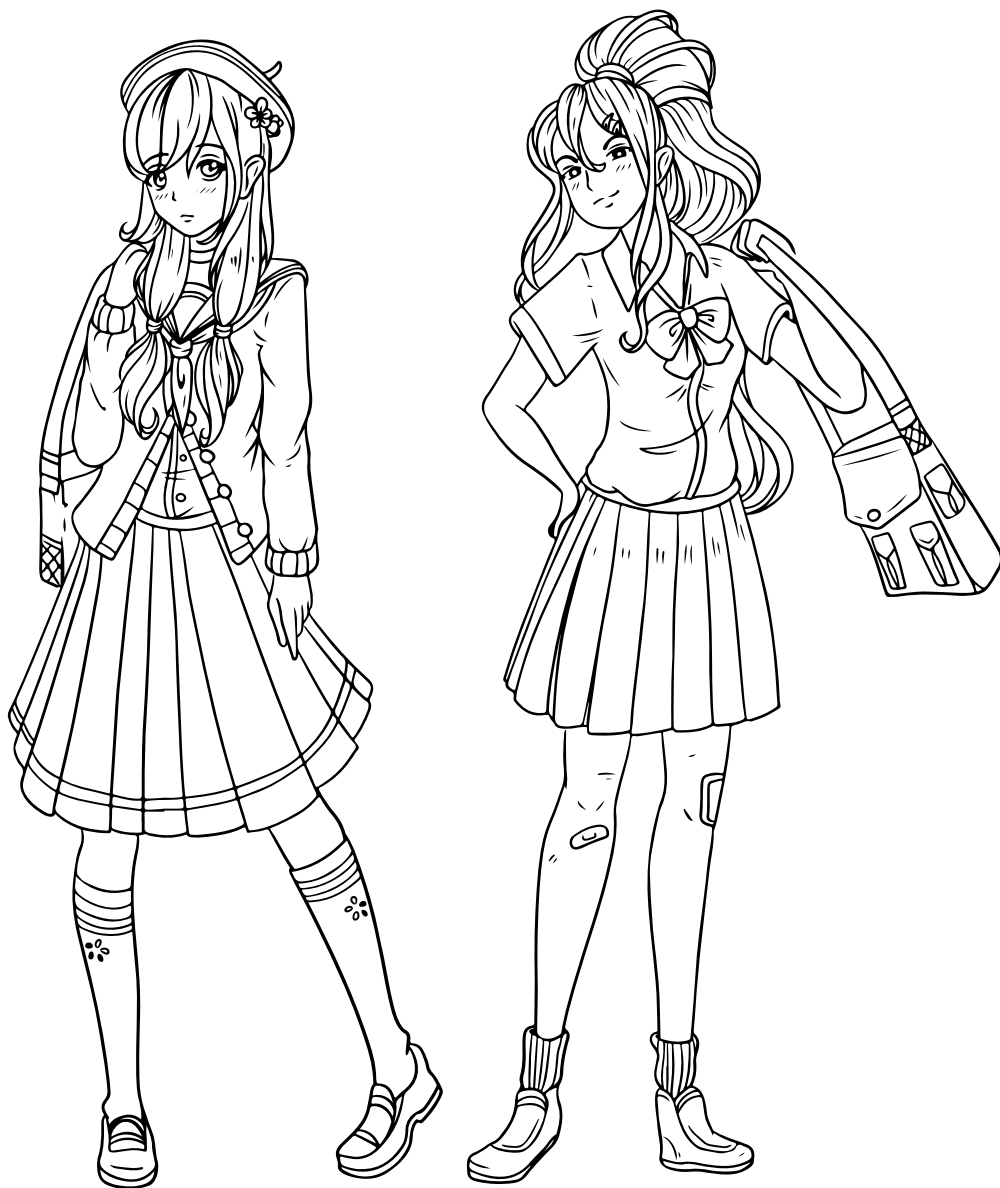
Почему этот вид искусства приобрел в Японии такую невероятную популярность? Возможно, дело в том, что в японской культуре всегда придавали большое значение визуальной стороне любого искусства: ведь даже иероглифы могут быть представлены как элемент декора, как украшение. А японские живописцы всегда славились способностью передать скупыми средствами самые тонкие и глубо-

кие чувства. Поэтому среднестатистический японец воспринимает мангу не просто как рассказ в картинках, а как неотъемлемую часть своей древней культуры.

Впрочем, искусство манги давно перешагнуло границы Японии и стало популярно во всем мире. В Америке, России, Европе существуют клубы любителей этого искусства, проводятся фестивали манги и аниме, показы моды, основанной на мотивах японского комикса. В продаже появляются наборы маркеров, карандашей, альбомов, предназначенных специально для рисования персонажей манги, а преподаватели дизайнерских курсов часто проводят особые занятия, посвященные этому виду искусства. Манга завоевала мир!

Так почему именно этот вид искусства так популярен не только у себя на родине, но и по всему свету?

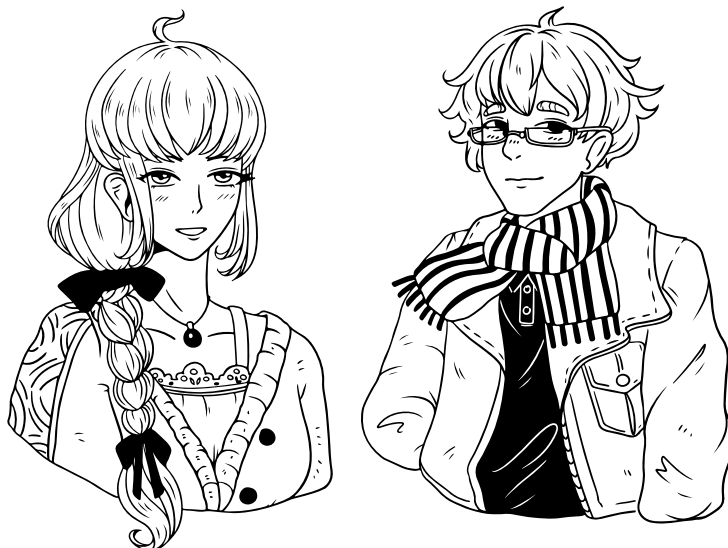
Возможно, дело в том, что в манге древние традиции сочетаются с современными тенденциями. И каждый может найти что-то свое – и любитель авангарда, и приверженец классической культуры. Как говорят искусствоведы, манга растет вместе со своими почитателями. А еще аниме и манга присутствуют онлайн, что всегда привлекает молодую аудиторию. Художники-мангаки непрерывно выдумывают самые сложные, самые непредсказуемые сюжеты, и в ожидании очередной части читатель может проявить творческие способности и попытаться предугадать исход самостоятельно. И не только предугадать, но и дорисовать, если есть желание, способности и возможность. По объему и сложности манга невероятно разнообразна – от нескольких листов с простыми забавными картинками для самых маленьких до сложных многотомных саг. Манга отражает окружающий мир и в то же время воздействует на него. Посмотрите, например, на классических персонажей на соседней странице.

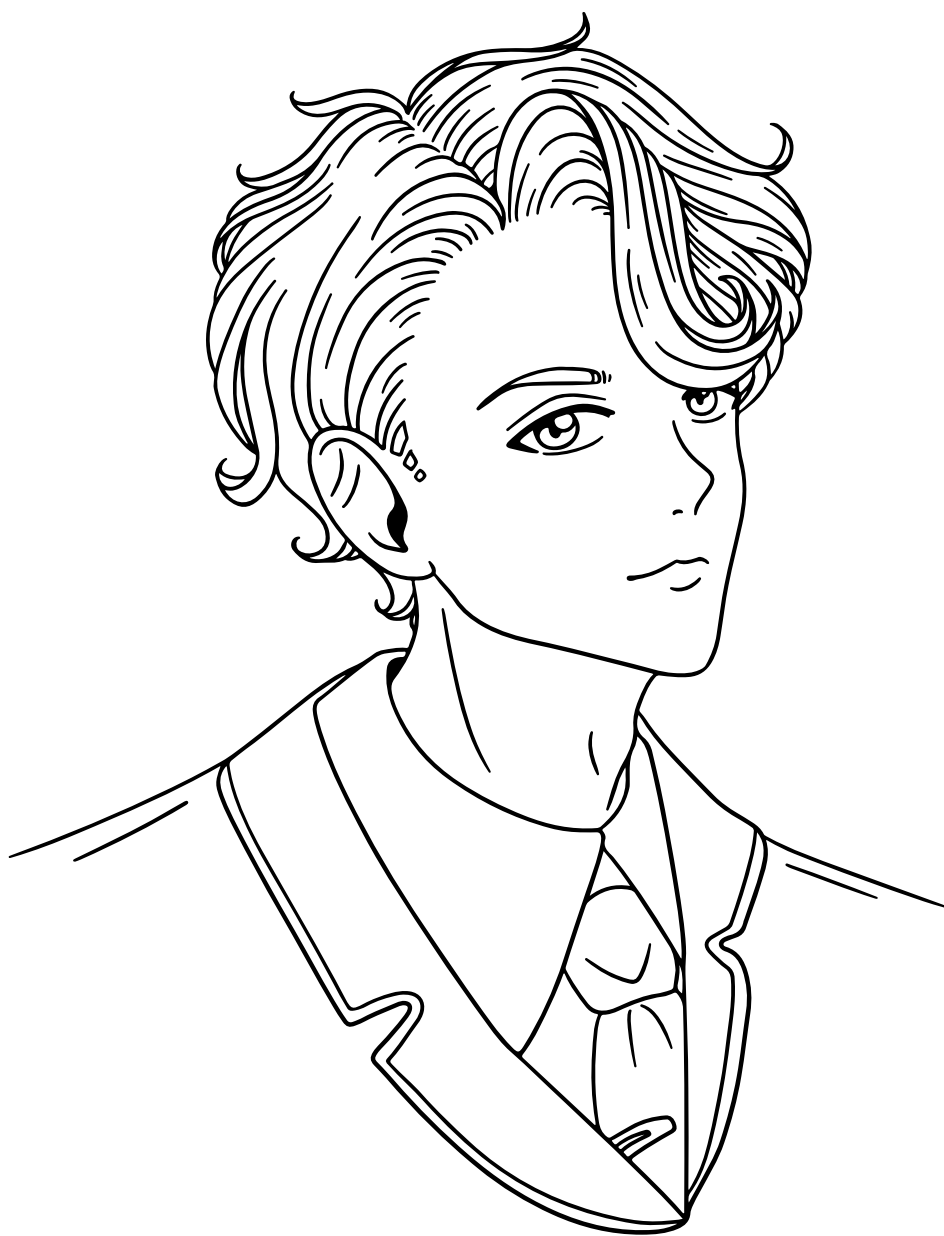
С одной стороны, костюм типичной школьницы перекочевал из реальной жизни в девчачьи разновидности манги. Так выглядит множество героинь. С другой – реальные школьницы часто копируют прически, детали одежды и украшения девочек-персонажей манги. Вот такой культурный круговорот!

Связь манги и моды была очевидна еще в 1940–1950-х годах. Например, художник Джюньити Накахара создавал картинки для модных девчачьих журналов, за что его потом провозгласили одним из отцов сёдзе-манги, предназначенной для девочек. Еще один известный мастер, создававший фантастически красивые образы принцесс (правда, с оглядкой на европейские традиции), – Макото Такахаси. Многие производители японской одежды, как традиционной, так и европеизированной, прямо заявляли, что вдохновлялись его работами. Ну а молодежные прически? На улицах японских (и не только) городов можно увидеть тысячи юношей и девушек, на головах которых прически в стиле манги и аниме!

Манга и все, что с ней связано, вносит большой вклад в экономику Японии. Коллекционные фигурки популярных персонажей, продажа товаров для косплееров, манга-кафе и многое другое – все это приносит деньги. Не говоря уже о продаже прав на экранизацию тех или иных комиксов или на использование персонажа в рекламе.

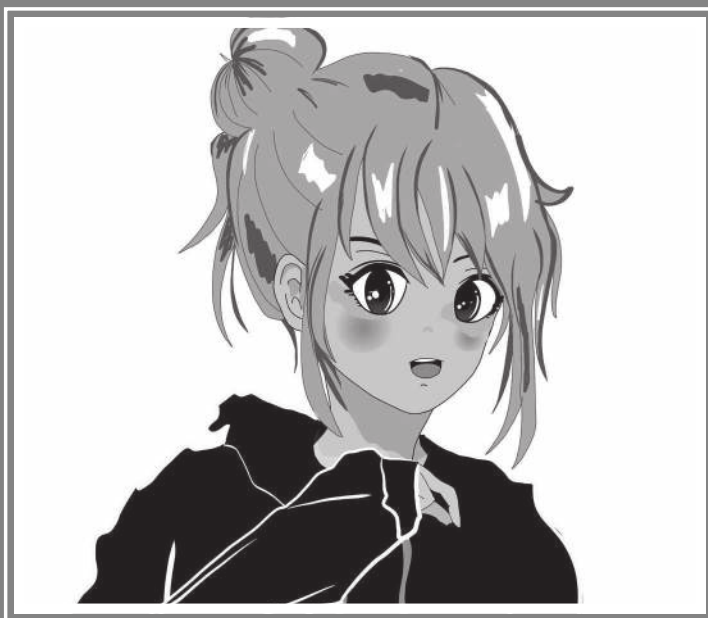

**Персонажи сёдзе или дзёсэй – жанров женской манги.
Вполне реалистичные!**

Персонаж современной манги. Положительный или отрицательный? Подождите немного, мы научимся определять это с первого взгляда! Пока просто полюбуемся его прической. Законодатель мод, не правда ли?

**Г
Л
А
В
А
2**

**ЗНАКОМСТВО:
КАК УСТРОЕНА
МАНГА**

ВИДЫ, ЖАНРЫ, СТИЛИ

Если говорить о том, в каких печатных формах издается манга, то тут можно выделить два основных направления: журналы манги и так называемые танкобоны. Журнал – это нечто вроде дайджеста, в котором публикуются одновременно несколько манга-сериалов (в среднем десять) по одной-две главы в неделю. С одной стороны, это удобно, так как читатель может следить за ходом сразу нескольких повествований. С другой – половина опубликованных в журнале историй вам может быть не слишком интересна. И вы, таким образом, будете платить за ненужные вам комиксы, чтобы познакомиться с теми, которые вам нравятся. В таких журналах могут быть представлены также и небольшие, односерийные истории, которые еще называют синглами.

Кстати, существует даже четырехкадровая манга – ёнкомма. Она может представлять собой как законченную мини-историю (часто юмористическую, нечто вроде рисованного анекдота), так и продолжаться в будущих выпусках журнала.

Еще один вариант издания – это так называемый танкобон, отдельный том, в котором та или иная манга представлена от начала и до конца. Танкобоны, как правило, печатаются на более каче-