

КАК РИСОВАТЬ *Лучше всех!*

ЯПОНСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО РИСОВАНИЮ
КОМИКСОВ МАНГА
МАНГА!

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

Харуно Нагатомо

Создана и рекомендована специалистами
Токийского колледжа анимации Гакуин

Харуно Нагато

ЯПОНСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО РИСОВАНИЮ
КОМИКСОВ МАНГА

МАНГА!

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

Создана и рекомендована специалистами
Токийского колледжа анимации Гакуин

Санкт-Петербург
ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК

УДК 741.02
ББК 85.15
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.*

Нагатоно, Х.

Н16 **МАНГА!** Японское руководство по рисованию комиксов манга для любителей и профессионалов от 7 до 70 лет / Харуно Нагатоно. — СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2011. — 128 с.: ил. — (Лучше всех!).

ISBN 978-5-93878-984-5

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 начальную, самую основную информацию для того, чтобы просто взять и начать рисовать любимых героев по самым понятным и легким для исполнения инструкциям. С этой книгой ты узнаешь и освоишь: какие материалы и инструменты стоит выбрать для рисования в стиле манга; как рисовать, соблюдая пропорции, тела и лица персонажей; техники простых, но впечатляющих эффектов при работе с карандашом и тушью; полезные правила для рисования в перспективе; секреты использования фотографий, рисунков и трафаретов для создания фона твоих собственных комиксов и многое другое. Ты полюбишь героев этой книги, ты научишься рисовать мангу лучше всех!

Популярное издание

Харуно Нагатоно

МАНГА!

**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 и иллюстрации *Kyuzo Akashi, Kei Katsura, Nanae Kusanagi, Emu Yamada*

Подписано в печать 20.10.20010. Формат 84 × 108¹/₁₆.

Усл.-печ. л. 13,44. Доп. 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».

ISBN 978-5-93878-984-5
ISBN 978-4-7700-2951-5 (англ.)

© 2003 by Coade and Kodansha Internantional Ltd.
© Перевод с английского: А. Бродоцкая, 2009
© Издание на русском языке: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2010
© Серия, оформление: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Интервью **6**

Такао Ягучи 6
Тору Фудзисава 14

Как рисовать манга. Основы мастерства **19**

Без чего не обойтись 24
Рисуем манга. Главные шаги 28

Урок 1. Материалы **33**

Бумага для манга 34	Линейки 56
Карандаши 38	Ножи 57
Перья и ручки для перьев 40	Резинки 58
Тушь 43	Скринтоны 59
Фломастеры 47	Советы профессионала: рейсфедеры 60
Белая тушь и корректор 51	

Урок 2. Рисуем персонажей **61**

Тело 62	Волосы 74
Лицо 68	Советы профессионала: не жалейте светотени! 78
Глаза 71	

Урок 3. Спецэффекты **81**

Спецэффекты ручной работы 82	Вспышки 90
Точки 83	Скринтоны 94
Штриховка 84	Основы применения 94
Сходящиеся линии 87	Эффекты 98
Линии движения 89	Советы профессионала: еще о спецэффектах 102

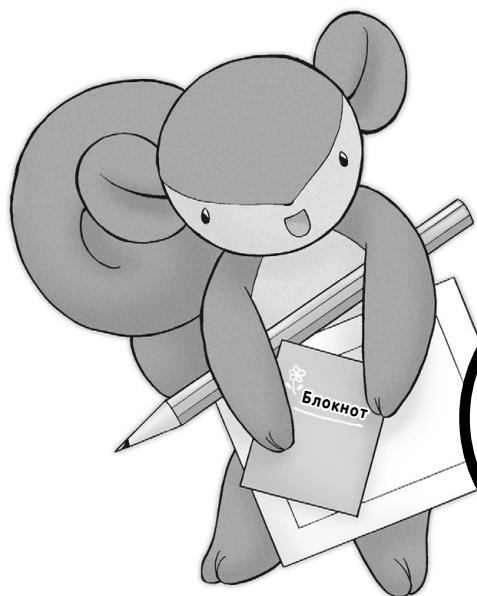
Урок 4. Фон **105**

Что такое перспектива? 107
Одна и две точки схода 111
Можно ли делать фон из своих фотографий? 118
Персонажи — деталь фона! 122
Советы профессионала: три точки схода 126

РИСУЕМ МАНГА. ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

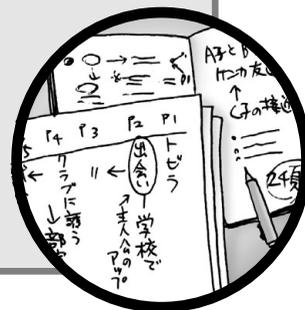
Итак, материалами
мы запаслись,
можно приступать
к работе.

Важны все шаги,
поэтому изучи их
повнимательнее.

1. ПЛАН СЮЖЕТА

Запиши свои мысли о сюжете,
героях, их репликах.
Составь план истории.

2. НАБРОСКИ

Разметь страницу, в том числе
продумай расположение рамок,
позы и выражение лица героев,
реплики. Затем сделай все
наброски, продумай
спецэффекты.

3. КОНТУРОВКА

Научись прежде всего рисовать тушью
аккуратные рамки: тогда картинка
будет четкой и ясной. Затем нарисуй
облачка с репликами и впиши
все слова. Прорисуй тушью
контуры персонажей.
В последнюю очередь
добавь спецэффекты
и фон. Почаще чисти
перо!

4. РЕЗИНКА

Подожди, когда тушь просохнет, и тщательно сотри все карандашные линии! Стирай такой резинкой, которая требует как можно меньше усилий, иначе рука быстро устанет.

5. ЗАЧЕРНЕНИЕ

Зачерни тушью нужные участки — одежду, волосы и т. п. Мелкие детали лучше закрашивать тонким фломастером, крупные — толстым маркером. Для волос хорошо подходят ручки-кисточки.

7. СКРИНТОНЫ

Можно купить самые разные скринтоны, по-разному их вырезать, накладывая друг на друга, добиваясь самых удивительных эффектов.

Прежде чем приклеивать скринтоны, тщательно очисти рисунок от мусора и пыли.

8. ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

БЛИКИ

Белой тушью добавь блеска глазам и волосам.

РЕПЛИКИ

Их можно вписать от руки, но компьютерная печать смотрится эффектнее. К тому же можно поиграть с разными шрифтами.

6. ИСПРАВЛЕНИЯ

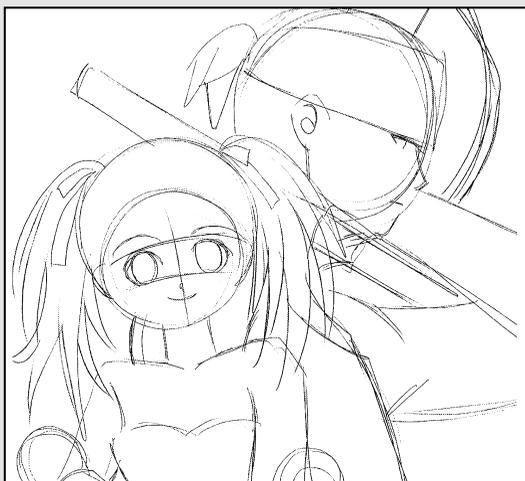
С корректирующими жидкостями в любом виде работай аккуратно. Тщательно забели все ошибки и ненужные линии. Не прикасайся к рисунку, пока корректор полностью не просохнет.

Можно посылать в журнал! А может быть, выпускать собственный?

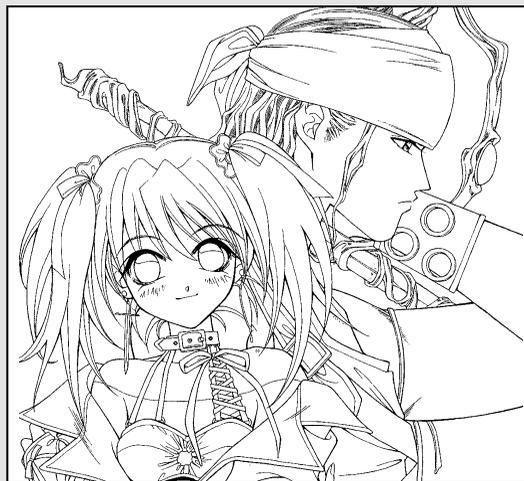
ИЛЛЮСТРАЦИИ С НАЧАЛА ДО КОНЦА

Помнишь все этапы?
Повторим самое важное.

1. СНАЧАЛА — ГРУБЫЙ НАБРОСОК

Расставь персонажей,
наметь выражения лиц.

3. ТЕПЕРЬ БЕРИСЬ ЗА ТУШЬ

Прорисуй картинку тушью.

2. ТЕПЕРЬ — КАРАНДАШ- НАЯ ПРОРИСОВКА

Прорисуй все детали,
и персонажей, и фон.

4. ЗАЧЕРНЕНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Зачерни волосы и другие черные участки.
Когда тушь просохнет, сотри карандаш.
Исправь все ошибки корректирующей
жидкостью.

Рисунок уменьшен — 75% оригинала.

5. НАКОНЕЦ, ДОБАВЬ СКРИНТОНЫ И БЛИКИ — И РИСУНОК ГОТОВ!

Добавь последние штрихи скринтонами, а белой тушью поставь блики на волосах, в глазах и на одежде.

Тени, волосы, одежду, банданы и т. д. можно сделать скринтонами с постепенным высветлением тона — только нужно учесть, откуда падает свет.

Добавь объема возле складок, например на банданах, — оставь белые места.

Тень будет выглядеть по-разному в зависимости от того, какие скринтоны ты приклеишь — с крупными или мелкими точками.

Татуировки у этих персонажей мы сделали при помощи скринтонов с узорами. Кстати, можешь разрезать узоры на кусочки и переклеить в другом порядке — будет только интереснее.

ТИПЫ СКРИНТОНОВ

Мы пользовались маркой IC.

IC SCREEN

S-799 S-945 S-978
S-3020 S-3032
S-5012 S-5030

IC SCREEN YOUTH

Y-1242 Y-1616 Y-1648
Y-1651 Y-1652 Y-1675
Y-1676

СПЕЦИАЛЬНАЯ БУМАГА ДЛЯ МАНГА

А специальная бумага — это обязательно?

Разве нельзя рисовать на обычной бумаге для ксерокса или на писчей?

Это для тех рисунков, которые ты друзьям покажешь.

А чтобы слать работы в журналы, нужна специальная бумага для манга.

Можно, но...

Или в альбомах для рисования?

Внимательно посмотри на эти манга. Картинки расположены очень аккуратно.

Это называется «кадры».

Простой здравый смысл!

А!

Журналы предъявляют определенные стандарты к размеру страницы и кадров.

Если пользуешься специальной бумагой — нет. На ней уже напечатаны основные границы рисунка и поля.

Ты прав, они аккуратные.

А трудно им следовать?

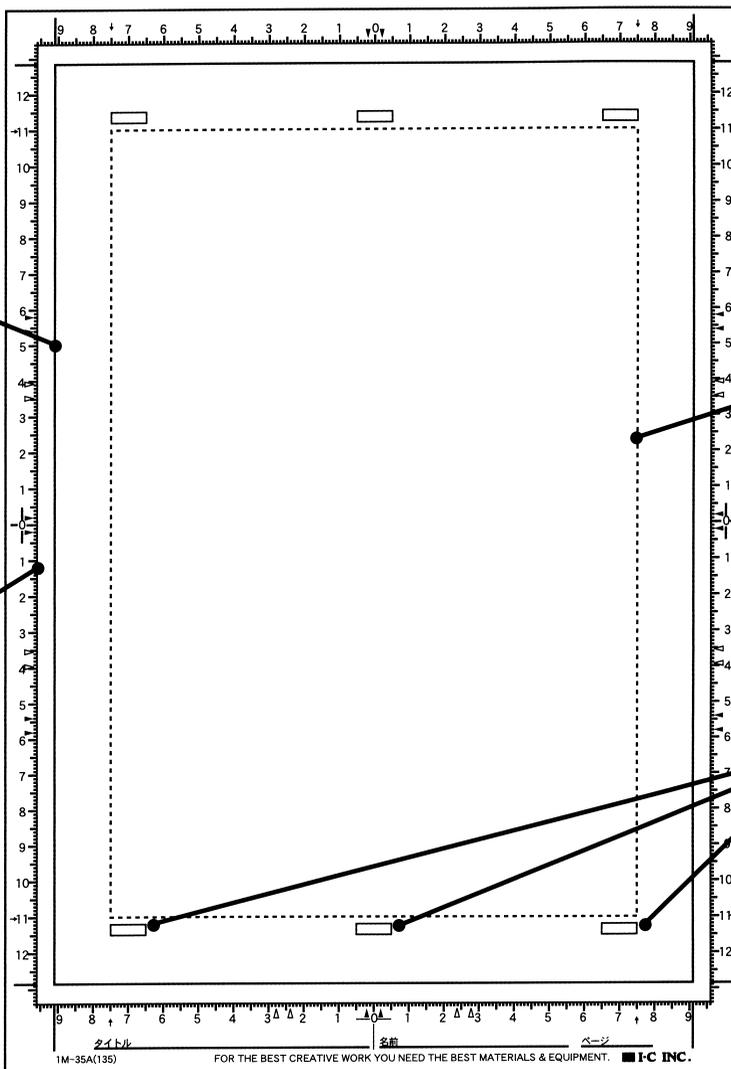
Расположены не как попало.

ВНЕШНЯЯ ГРАНИЦА

Это край журнальной страницы

ВНЕШНИЙ КРАЙ

Чтобы рисунок хорошо лег на страницу, нужно рисовать до этой линии.

Давай посмотрим, как выглядит лист специальной бумаги.

ВНУТРЕННЯЯ ГРАНИЦА

Иллюстрации и реплики должны кончаться здесь.

НОМЕРА

Стандартные поля для номеров страниц в журнальных работах.

Профессиональная бумага хороша еще и тем, что вся разметка сделана бледно-голубым цветом.

Если рисуешь на другой бумаге, например на белой чертежной, придется чертить разметку самой!

Бледно-голубой цвет не виден при копировании.

Надоело уже!

Хватит!

Некоторые сорта бумаги тебе вообще не годятся — например, тонкая бумага и бумага для рисования, которая легко портится, когда стираешь резинкой.

ШКРЯБ, ШКРЯБ

Бумага для рисования

Здесь тушь расплывется.

А это нельзя будет копировать.

Тонкая бумага

С рисунка на специальной бумаге получаются отличные копии!

Ага, ясно. Кажется, я поняла про внешние и внутренние границы, —

но что такое внешний край?!

Почему мне нужно рисовать до самого края листа?

Внешнее поле — это очень важно.

Когда печатают книгу, почти невозможно совместить внешнюю границу с обрезом.

Как здесь

Поэтому надо рисовать до самого внешнего края.

Или здесь.

ПРАВИЛЬНО:

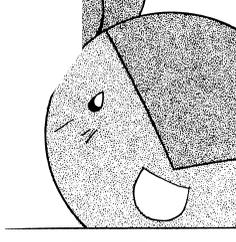
картинка доходит до самого внешнего края

↑ Внешний край

НЕПРАВИЛЬНО:

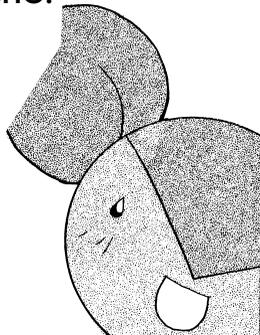
Картинка не доходит до самого внешнего края

Когда страницу будут обрезать, может остаться белая полоска в 1–2 мм, получится вот так.

ПРАВИЛЬНО:

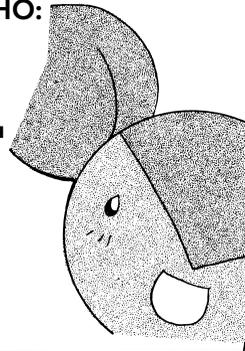
картинка доходит до самого внешнего края

Когда страницу будут обрезать, если рисунок доходит до самого внешнего края, никаких неприятностей не будет.

НЕПРАВИЛЬНО:

картинка не доходит до самого внешнего края

Видишь, что бывает? Картинки не хватает до края, и получается вот так. Некрасиво, правда?

Вот чтобы этого не было, и надо рисовать до внешнего края.

Бумага для манга бывает двух форматов: профессионального и стандартного.

Ой! Какие большие листы!

А что, большой формат — только для профессионалов?

Стандартный формат любительских журналов — B5.

Нет, не так.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТ B4 специальной бумаги для манга

Для профессиональных журналов. Для создания любительских журналов формата A4 и B5.

Для любительских журналов формата A5 и B6 такая бумага не подходит.

СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ A4 специальной бумаги для манга

Для любительских журналов формата B5. Годится для любительских журналов формата A5 и B6.

Любительские журналы обычно делаются формата B5 или A5.

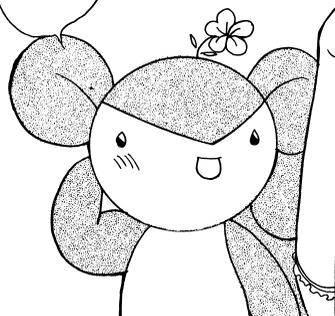
Когда делаешь книжку формата A5 из стандартной бумаги для манга, печатная версия уменьшается до 82–83% оригинала.

Манга в таком уменьшенном формате выглядит намного лучше!

B5 —
7¹/₈ на
10¹/₈
дюйма.

B4 —
10¹/₈ x 14³/₈ дюйма.

A5 —
5⁷/₈ x 8¹/₄
дюйма.

Из такого — вот такое!

