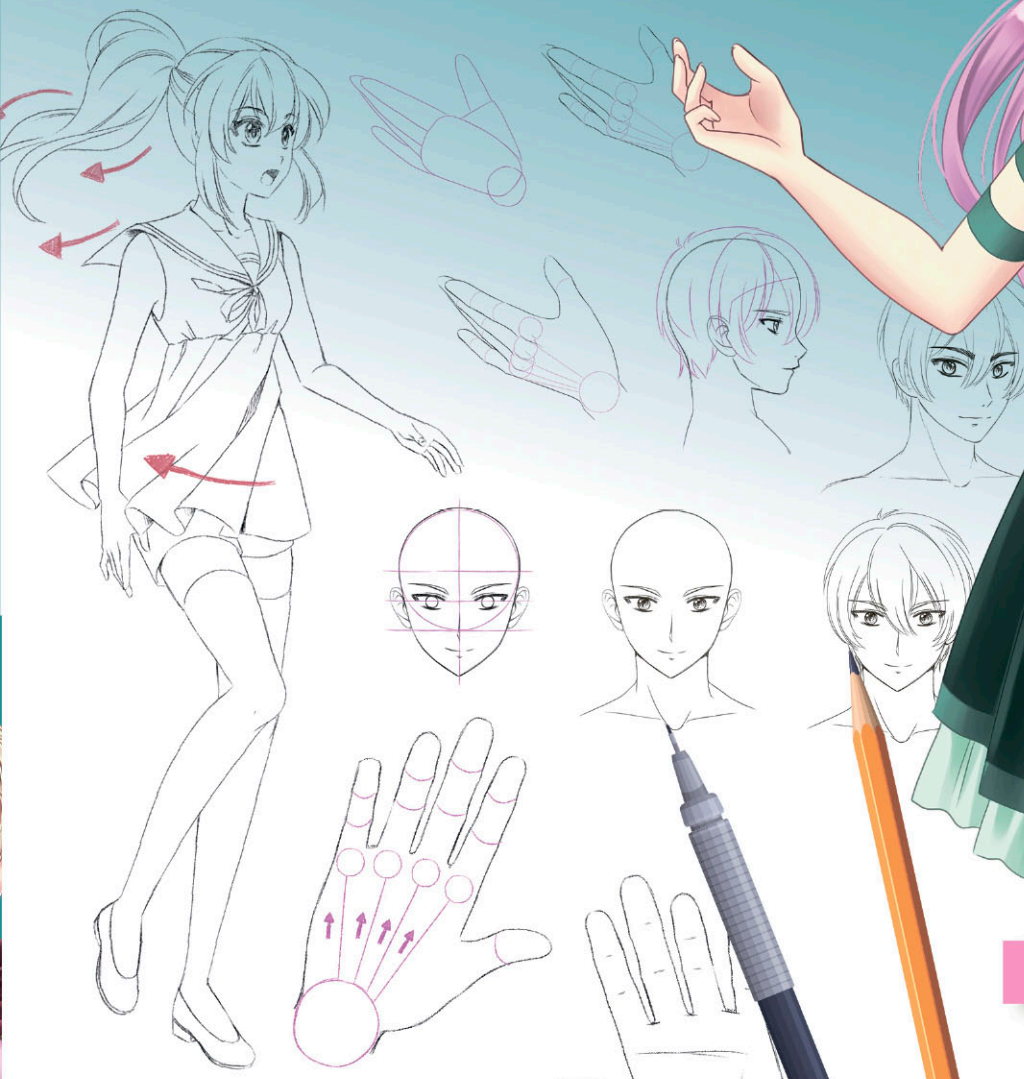
Рисуем МАНГУ

КУРС ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ

- Базовые техники
- Различные стили
- Лайфхаки

ДЖЕННИ ЛИЗ

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга
Для старшего школьного возраста

Бос уақытқа арналған басылым
Жоғарғы мектеп жасына арналған

Серия «Мой мир манги и аниме»

Дженни Лиз

РИСУЕМ МАНГУ. КУРС ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ
MAGIC MANGA ZEICHNEN LERNEN MIT JENNY LIZ

(Орыс тілінде)

Перевод с немецкого Екатерины Абрамовой

Шеф-редактор *Ю. С. Волченко*
Редактор *И. С. Ремизова*
Ответственный редактор *М. Б. Шульман*
Младший редактор *Ю. Д. Рухаленко*
Дизайн обложки и компьютерная вёрстка *Е. Ю. Дукельской*
Корректор *Т. Е. Суслова*

Соответствует Техническому регламенту ТР ТС 007/2011
КО ТР 007/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарушы ел: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.
Тел.: (495) 419-24-90.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Өндіруші: «Издательство «Эксмо» ЖШҚ 123308, Ресей, Мәскеу қаласы,
Зорге көшесі, 1-үй, 1-құрылыс, 20қабат, 2013-каб.Тел. 8 (495) 419-24-90
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин: www.book24.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасына импорттаушы ТОО «РДЦ-Алматы» ЖШС
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Дистрибьютор және Қазақстан Республикасында өнімге шағымдар қабылдау жөніндегі өкіл «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Алматы қ., Домбровский көш., 3 «а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін растау туралы
мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады: http://eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом
регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»: **www.eksmo.ru/certification**

Ресей Федерациясында өндірілген. Сертификаттауға жатады

Дата изготовления/Подписано в печать 26.10.2023.
Формат 84x100/16 Гарнитура Intro Light.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 15,5.
Тираж 3000 экз. Заказ № .

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
филиал «Дом печати – ВЯТКА»
610033, Россия, г. Киров, ул. Московская, д. 122

УДК 087.5
ББК 85.14я7
ISBN 978-5-04-180030-7

© ООО Издательство «Эксмо», издание на русском языке, 2024

© Е. В. Абрамова, перевод, 2023

© Edition Michael Fischer GmbH, 2021

This translation of MAGIC MANGA – ZEICHNEN LERNEN MIT JENNY LIZ
first published in Germany by Edition Michael Fischer
GmbH in 2021 is published by arrangement
with Silke Bruenink Agency, Munich, Germany.
www.emf-verlag.de

ISBN 978-5-04-180030-7
www.vk.com/eksmo_kids

6+

Содержание

ОСНОВЫ РИСУНКА

Предисловие 7

Материалы 10
- Традиционные материалы 10
- Диджитал-инструменты 12

Анатомия персонажей манги 14
- Реалистичные пропорции тела 15
- Нереалистичные пропорции тела 15

Основы женской анатомии 16
- Особенности женской фигуры 16
- Строение женского тела 18
- Рисуем женскую анатомию по шагам 19

Основы мужской анатомии 22
- Особенности мужской фигуры 22
- Строение мужского тела 24
- Рисуем мужскую анатомию по шагам 25

Рисуем лица 28
- Анатомия лица 28

Голова. Вид спереди (анфас) 30

Голова. Вид вполоборота (полуанфас) 32

Голова. Вид сбоку (профиль) 34

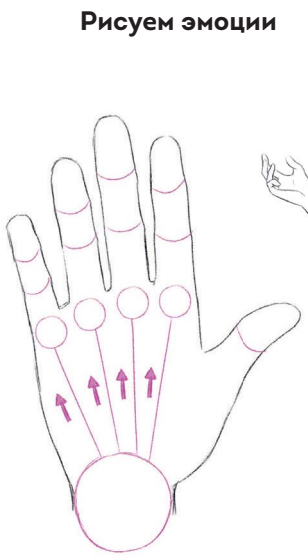
Рисуем эмоции 36

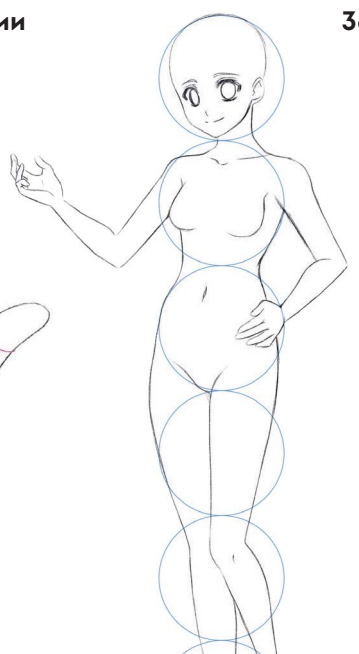
Рисуем руки 38
- Рука. Прямое положение 38
- Рука. Боковая перспектива 40

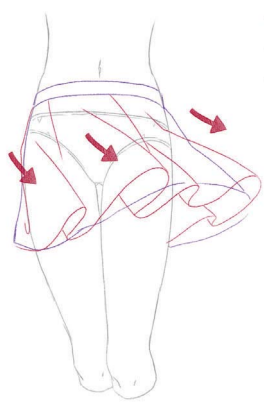
Перспектива снизу и сверху 42
- Перспектива снизу 42
- Перспектива сверху 43

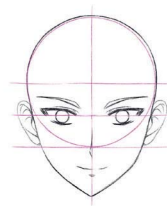
Основы динамики 44
- Движения вперёд и назад 44
- Бег и быстрые движения 44
- Динамика в бою или во время магических атак 45

Рисуем одежду 46
- Куртка 46
- Лонгслив на мужском теле 47
- Футболка на женском теле 47
- Капюшон 48
- Длинные свободные брюки 49
- Бриджи с накладными карманами 50
- Облегающие леггинсы 51
- Короткие шорты 52
- Юбка 53
- Динамика развевающейся юбки 54
- Плиссированная юбка 55
- Плиссированная юбка. Вид снизу 56
- Типы плиссированных юбок 57

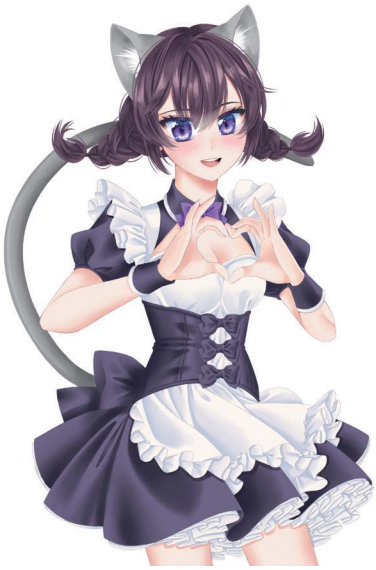

ДИЗАЙН ПЕРСОНАЖЕЙ

Сладкоежка 60
Рисуем сладости 65
Под водой 66
Чиби-ассасин 72
Цветочная девочка в стиле чиби 76
Воин 80
Супергерой 84
Влюблённая парочка 88
Рисуем золото 93
Милые котики 94
Добавляем детали 99
Официантка из мейдо-кафе 100
Эльф-бабочка 106
Раскрашиваем листья 111
Чародейка 112
Супергероиня из будущего 116
Сказочное существо 122
Лиловая волшебница 126
Добавляем изюминку 131
Парочка в кимоно 132
Слёзы в темноте 138
Раскрашиваем слёзы 143
Рапунцель 144
Рисуем юбку с рюшами 147
Футболист Якоб 148
Танцуй для меня 152
Жёлтые цветы 156

Благодарности 160

Об авторе 160

Предисловие

ПРИВЕТ!
МЕНЯ ЗОВУТ ДЖЕННИ!

Большое спасибо за внимание к моей книге!
Я очень рада, что ты будешь учиться рисовать вместе со мной.

Дай-ка угадаю: ты хочешь придумывать собственных персонажей манги и воплощать идеи в жизнь? Тогда эта книга точно для тебя! Не имеет значения, новичок ты или уже многое умеешь, здесь ты найдёшь советы, с помощью которых сможешь нарисовать полноценные иллюстрации для собственной манги.

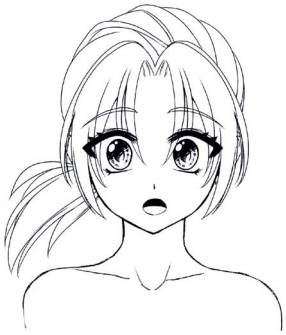
В этой книге тебя ждут подробные уроки по созданию персонажей: от базовых принципов анатомии и видов эмоций до разнообразных нарядов.

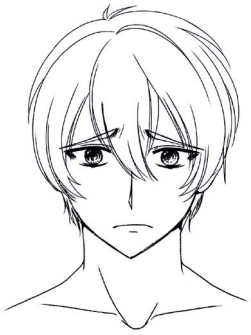
Также на страницах второго раздела представлено множество идей для дизайна персонажей. Все они нарисованы по инструкциям из первой части данной книги. Это не просто подборка образов, а полноценное учебное пособие, которое поможет тебе проработать популярные типы героев манги и создать собственные их версии.

Желаю тебе хорошо провести время и получить настоящее удовольствие от рисования!

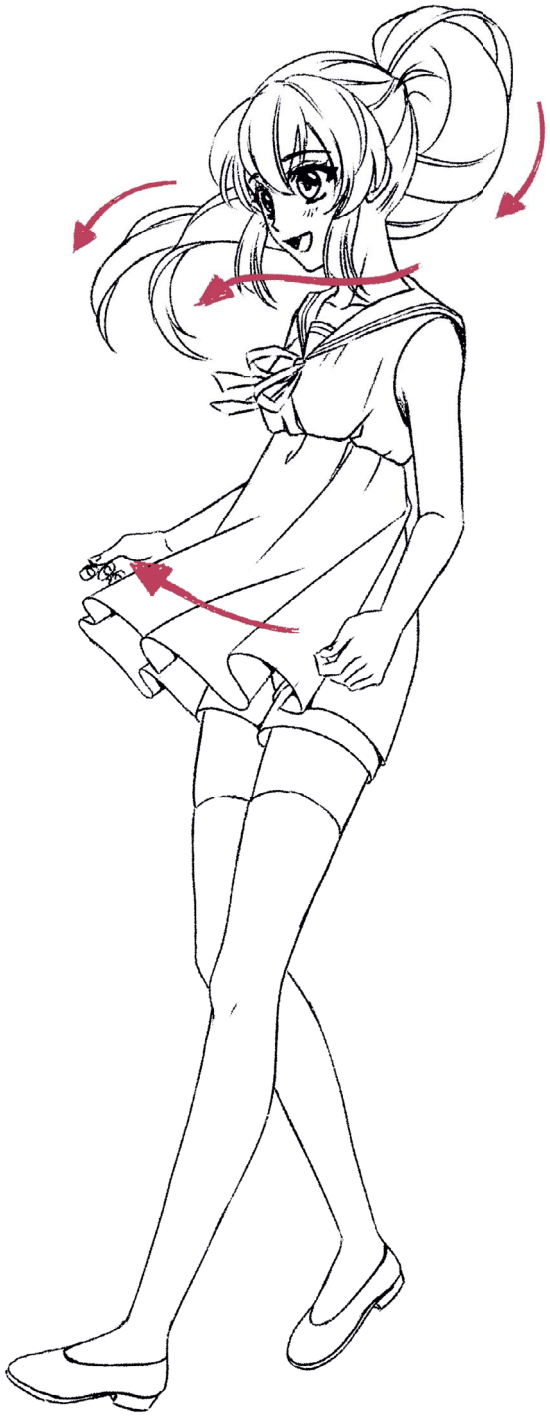

ОСНОВЫ РИСУНКА

Материалы

Здесь ты найдёшь маленькую шпаргалку по материалам для рисования, которые можешь использовать в работе. Сама я уже четыре года творю исключительно в цифровом формате, но иногда так приятно взять в руки настоящую кисть.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НАБРОСКИ И ЭСКИЗЫ

С помощью этих материалов ты сможешь создавать быстрые скетчи, которые потом превратишь в более проработанные эскизы.

Контурные цветные карандаши
Контурные цветные карандаши – огромное подспорье в создании набросков, они помогут сделать их более понятными и наглядными. Но лучше не оставлять наброски незавершёнными надолго, поскольку такие карандаши легко стираются и блёкнут со временем.

Простые карандаши
Простым карандашом ты можешь обвести первый набросок, намеченный цветными карандашами. Механический карандаш в этом деле особенно хорош, так как он позволяет делать более тонкие и чёткие линии и его не нужно точить.

Ластик
Для традиционного рисования резинка – незаменимая вещь. Используй мягкий ластик, и лучше всего белый – он не оставляет цветные следы на бумаге. Для работы с тонкими линиями существуют специальные ластики-карандаши, в которых вместо грифеля белая и мягкая резинка. Только не используй красно-синий ластик, он смазывает рисунки и оставляет грязные пятна.

КОНТУР – СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ В ТВОЕЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Линеры
Для обводки твоих персонажей лучше всего подойдут линеры. Они бывают разной толщины и цветов. Очень важно обращать внимание на кончик. Например, у стандартного линера Stabilo толщина линии в среднем 0,3 мм. Если ты хочешь перейти на новый уровень рисования, то советую тебе выбирать линер с толщиной линии от 0,03 мм до 0,1 мм. Проконсультируйся с продавцом в художественном магазине или поищи информацию в интернете.

ДОБАВЛЯЕМ ЦВЕТ

С помощью этих материалов ты раскрасишь свой рисунок и тем самым оживишь его.

Цветные карандаши

Цветные карандаши пригодятся любому художнику, и ты можешь использовать их абсолютно по-разному. При слабом нажатии карандаши оставляют бледный и лёгкий след, а при сильном он будет выглядеть уже ярче и насыщеннее. Если у тебя ещё нет никаких материалов для рисования, то советую начать с цветных карандашей. Они совместимы с обычной офисной бумагой и любыми скетчбуками (только бумага не должна быть слишком гладкой).

Акварельные краски и карандаши

Здесь ты можешь увидеть специальные акварельные карандаши, которые отлично подходят для рисования вне дома. Также ты можешь использовать обычную медовую акварель или профессиональную, но для этого тебе понадобятся пара кисточек с мягким кончиком, стаканчик с водой и акварельная бумага.

Брашпен

Акварельная кисть с резервуаром для воды – очень полезная штучка, с которой я познакомилась в Японии. С помощью брашпена ты сможешь разбавить уже нанесённую акварель для создания плавного перехода. Такую кисть можно приобрести в любом художественном магазине.
Это не обязательный инструмент, но он существенно облегчит работу с акварелью. Вместо брашпена ты можешь использовать обычную кисть, смоченную в воде. Главное – не забудь об акварельной бумаге.

Маркеры

Маркеры – это фломастеры на спиртовой основе, которые легко и ровно наносятся на бумагу, не оставляя раздражающих полосок. Но важно помнить, что маркеры часто растекаются по бумаге, поэтому с ними нужно работать аккуратно и быстро. Для маркеров лучше всего подойдёт бумага плотностью 250 гр/м^2.

ПОДСКАЗКА

Не бери бумагу с низкой плотностью, даже если производитель указывает, что она подходит для маркеров.

ПОДСКАЗКА

Если ты хочешь по-особенному украсить фон, попробуй использовать трафарет и пастель, которой можно закрасить «окошки» в трафарете.

Пастель
Пастель не очень подходит для закрашивания самой иллюстрации, но она пригодится в оформлении фона.

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ

Эти материалы помогут добавить изюминки в твою работу.

Гелевая ручка, белая тушь или белила
Самый простой и аккуратный способ украсить иллюстрацию – использовать белую гелевую ручку. Она поможет добавить волосам персонажа реалистичности, выделит отдельные пряди и подчеркнёт их блеск. Но есть один нюанс – гелевая ручка рисует довольно толстую линию, примерно как линер 0,5 мм. Если тебе нравятся линии потоньше, то можно использовать белую тушь или белила и тонкую кисть.

Белый карандаш
С помощью мягкого белого карандаша ты можешь подчеркнуть акценты в иллюстрации. Он не очень плотный и не перекрывает рисунок полностью, что позволит добавить лёгкие блики на фон или сделать фрагмент иллюстрации более прозрачным и воздушным.

ДИДЖИТАЛ-ИНСТРУМЕНТЫ

Скажу сразу, цифровой формат рисования – самый дорогой вариант. Однако в долгосрочной перспективе он тебе обойдётся гораздо дешевле традиционного, так как при аккуратном использовании диджитал-инструментам не будет сноса и не придётся постоянно тратить деньги на материалы. Если ты уже опытный художник и хочешь перейти на цифровой формат рисования, то здесь ты найдёшь всё, что тебе нужно.

КОМПЬЮТЕР

Если ты хочешь рисовать на компьютере, то тебе понадобится само устройство и программное обеспечение для него. Но сначала убедись, что оснащение твоего компьютера соответствует техническим требованиям графического планшета и программного обеспечения. Если всё в порядке, приступай.

ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ

Без графического планшета дорога в мир цифровой живописи закрыта. Существует множество разных вариантов данного инструмента, прежде чем покупать, изучи информацию в интернете и отзывы на форумах художников.

ПОДСКАЗКА

Сегодня существует большое количество графических планшетов для работы с компьютером, но не каждый из них подходит для рисования. Поэтому при покупке лучше всего проконсультироваться с продавцом и объяснить ему, для каких целей тебе нужен планшет.

Графический планшет без экрана

Это самый доступный вариант для рисования на компьютере. Графический планшет без экрана предназначен для рисования, при этом процесс и результат можно просматривать только на экране компьютера. Поначалу это может показаться неудобным, потому что ты водишь рукой по планшету, но смотришь не на него, а на экран компьютера. Но не переживай, ты быстро привыкнешь.

Графический планшет с экраном

Графический планшет с экраном – средний по цене вариант. Его преимущество заключается в том, что ты можешь рисовать и видеть результат прямо на экране, что едва ли отличается от обычного рисования на бумаге (только здесь тебе придётся привыкнуть к интерфейсу и разобраться в функциях).

Графический планшет без подключения компьютеру

Такой графический планшет является самым дорогим из всех перечисленных, так как в его комплектации есть не только экран, но и встроенный процессор. Получается два в одном. Как и в предыдущем варианте, рисование происходит прямо на экране планшета, поэтому ты почти не увидишь разницы в сравнении с обычной бумагой.

ПОДСКАЗКА

Если ты хочешь рисовать именно персонажей манги, то лучшим вариантом для тебя будет CLIP STUDIO PAINT, потому что данная программа специально разработана для создания манги или комиксов. Помимо этого, она предлагает невероятный спектр возможностей для создания иллюстраций в целом и является самой универсальной среди всех остальных программ. Лично я рисую очень много иллюстраций через CLIP STUDIO PAINT EX. Если ты хочешь рисовать только мангу, то тебе подойдёт более бюджетный вариант – PaintTool SAI.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

После всего этого тебе понадобится ещё и программное обеспечение, а сегодня его выбор невероятно широк. Вот список пяти самых известных программ для рисования:

CLIP STUDIO PAINT
(Windows/Mac/iPad/iPhone/Galaxy)

Photoshop CC (Windows/Mac)

PaintTool SAI (Windows)

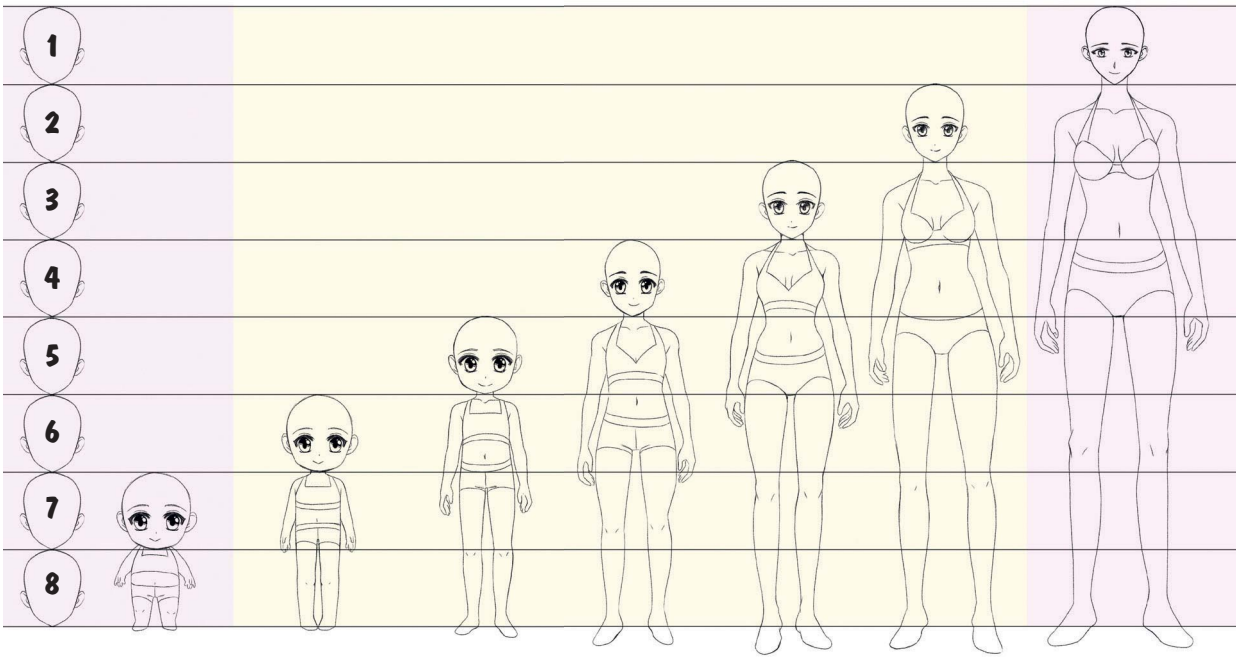
ibisPaint (iPad/iPhone/Android)

Procreate (iPad)

Анатомия персонажей манги

При создании персонажа важно соблюдать принципы пластической анатомии, в частности пропорции тела. Давай пробежимся по основным правилам и приступим к рисованию твоего собственного героя манги!

Соотношение головы к телу помогает определить не только внешний вид персонажа в целом, но и его возраст. Хочешь создать персонажа помоложе? Тогда нарисуй голову чуть больше, чем она должна быть. Так герой будет выглядеть милым и юным. Если предпочитаешь персонажей постарше, то придерживайся соотношения 1:6 и 1:7. В таком случае голова будет меньше, а значит – больше приближена к реальности.

1:2 (Чиби или младенец) | *1:3 (Ребёнок 2–5 лет)* | *1:4 (Ребёнок 6–9 лет)* | *1:5 (Подросток 10–14 лет)* | *1:6 (Подросток 15–18 лет)* | *1:7 (Взрослый человек, 19+)* | *1:8 (Неестественная пропорция для человека)*

ПОДСКАЗКА

При соотношении головы к телу 1:2, 1:3 и 1:4 форма головы чаще всего круглая, а при более высоком – овальная.

РЕАЛИСТИЧНЫЕ ПРОПОРЦИИ ТЕЛА

ДЕТИ (1:3, 1:4)

Для рисования детей такое соотношение подходит как нельзя лучше. Ты можешь использовать его при создании симпатичных персонажей милых историй для детей.

ПОДРОСТКИ И ВЗРОСЛЫЕ (1:5, 1:6, 1:7)

Такие пропорции тела идеально подойдут, если ты хочешь нарисовать подростка или взрослого персонажа. Но помни, чем меньше соотношение головы к телу, тем старше будет выглядеть твой герой.

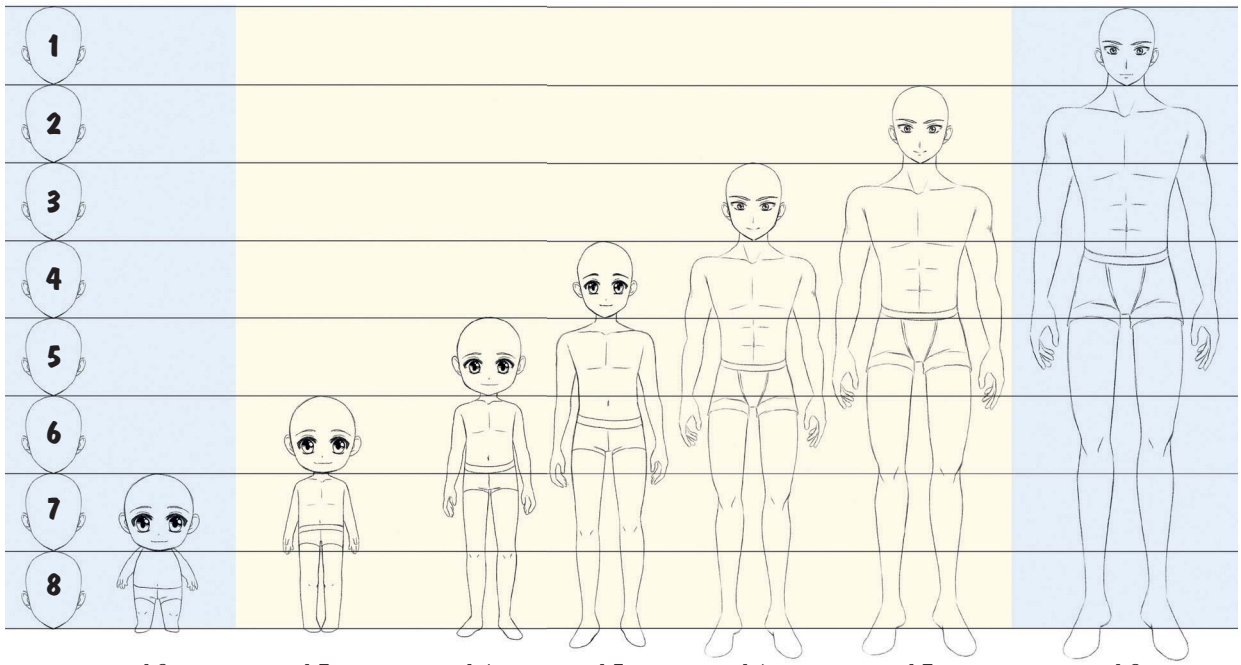
НЕРЕАЛИСТИЧНЫЕ ПРОПОРЦИИ ТЕЛА

ЧИБИ (1:2)

Если ты хочешь нарисовать чиби (яп. «маленький, похожий на карлика»), то тебе подойдёт нереалистичное соотношение головы к телу 1:2. В Японии чиби-стиль очень любят использовать для создания забавных историй, он невероятно популярен среди молодёжи.

СЛИШКОМ ВЫСОКИЕ ВЗРОСЛЫЕ (1:8)

Довольно нетипичное соотношение головы к телу, которое редко используется. К нему прибегают в основном только в историях, адресованных взрослым или если художник хочет изобразить кого-то нарочито крупным.

1:2 (Чиби или младенец) | *1:3 (Ребёнок 2–5 лет)* | *1:4 (Ребёнок 6–9 лет)* | *1:5 (Подросток 10–14 лет)* | *1:6 (Подросток 15–18 лет)* | *1:7 (Взрослый человек, 19+)* | *1:8 (Неестественная пропорция для человека)*

ПОДСКАЗКА

Обрати внимание: форма головы взрослого мужского персонажа часто немного у́же привычного, а глаза несколько меньше. Это позволяет герою выглядеть серьёзнее.

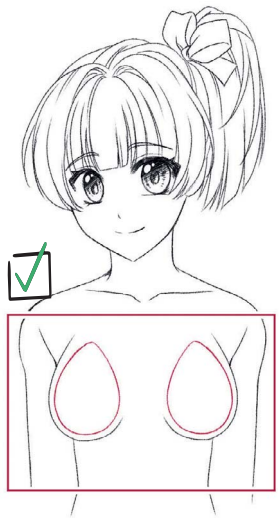
Основы женской анатомии

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ

Одной из самых важных особенностей женского тела является грудь.

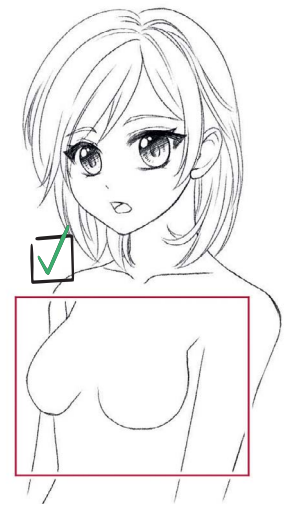
Внимание, так делать нельзя! В таком случае грудь была бы похожа на воздушный шарик.

Из-за силы тяжести грудь у девушек немного свисает вниз, как капля воды. Используя природную форму капли, ты сможешь нарисовать грудь очень просто и реалистично.

Аккуратно, так тоже нельзя!

В естественной анатомии между грудями есть небольшое пространство.
В качестве ориентира снова используй форму капли. Если грудь похожа на неё, значит, ты всё делаешь правильно!

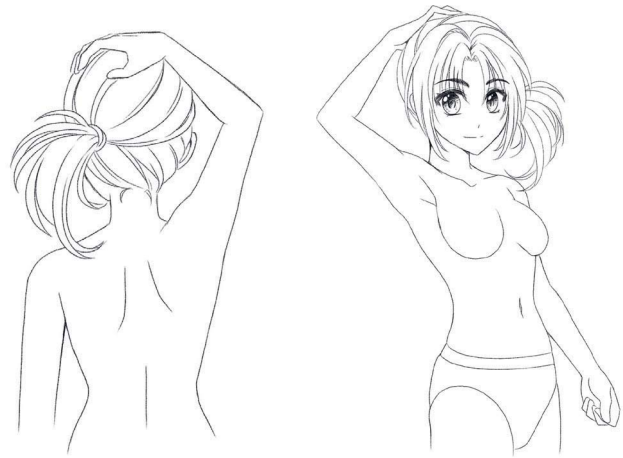
Обрати внимание на то, что, когда твоя героиня поднимает руку, вместе с ней поднимается все плечо, а также грудь. Из-за этого одна грудь находится чуть выше другой и прижимается ближе к телу.

Внимание, это неправильно!

Так лучше! Плечо полностью поднято, поэтому грудь тоже слегка приподнялась и прижалась к телу.

С других ракурсов это выглядит так.

Без бюстгальтера грудь опускается вниз из-за силы тяжести.

Он фиксирует грудь на одном месте, визуально увеличивая её, поэтому ты можешь сделать её полнее. Просто нарисуй каплю не овальной, а округлой формы.

ПОДСКАЗКА

Если руки девушки опираются перед ней на какую-либо поверхность, то груди в этот момент сжимаются под давлением плечей и «встречаются» в центре.