

Рисуем мангу

с Марком Крилли

30 ПОШАГОВЫХ
уроков от

самого популярного
мангаки на YouTube

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

Головы и лица

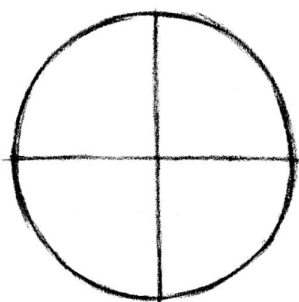
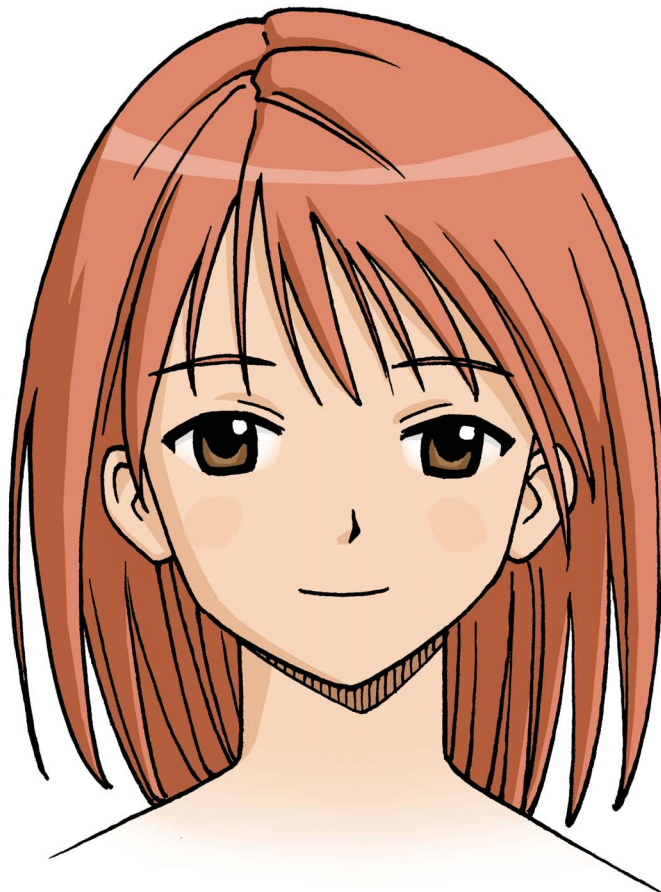
Лицо — это самый важный аспект рисования манги. Если ты отлично рисуешь фоны и одежду, но неправильно рисуешь лица, тебе будет трудно добиться того, чтобы твоё искусство было принято поклонниками жанра.

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

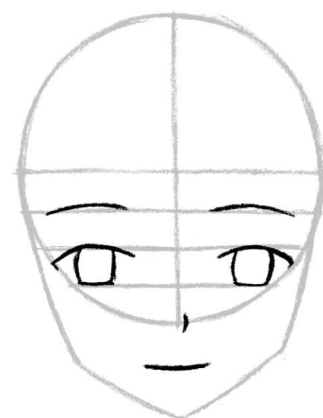
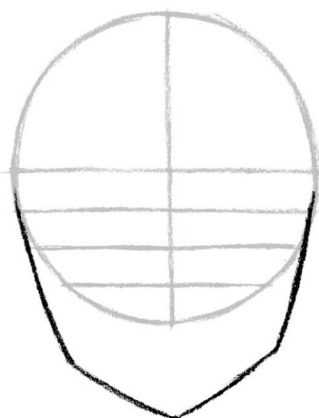
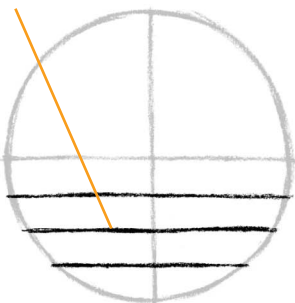
Некоторые художники рисуют почти фотографические лица, другие — персонажей с глазами размером с обеденные тарелки. В этом уроке ты научишься рисовать структуру лица где-то между этими двумя крайностями: узнаваемая манга, но не чрезмерная.

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.

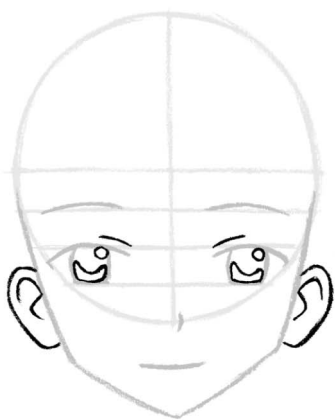

2 Определи характерные линии
Раздели нижнюю часть круга на четыре одинаковые секции тремя штрихами. Первый будет для бровей. Второй — для верхней линии ресниц, а третий — для радужки.

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 тяжёлы сверху, что помогает персонажу выглядеть молодо.

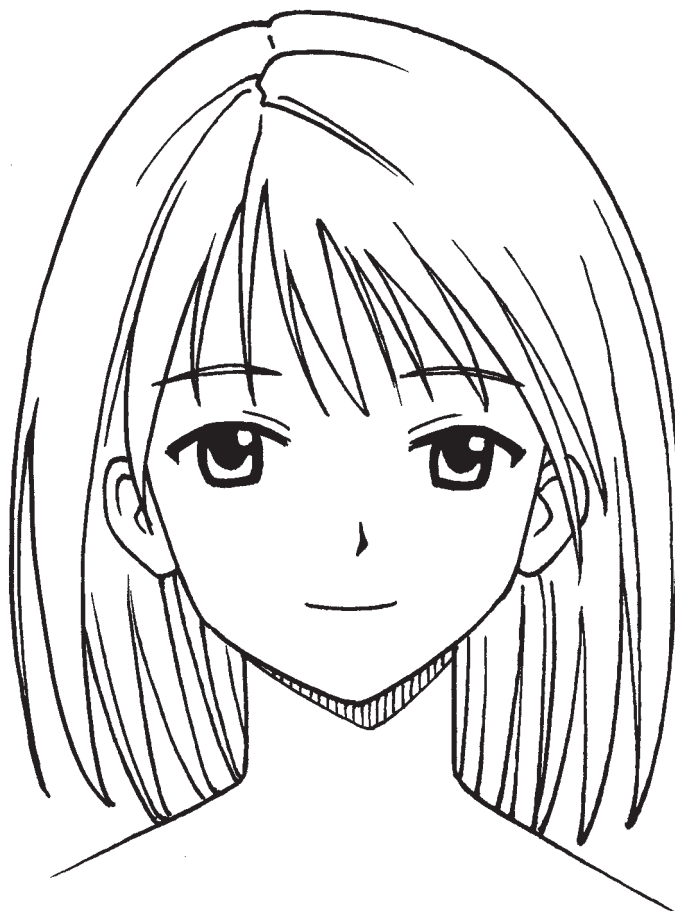
7 Тонкая настройка

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

8 Заканчиваем рисунок

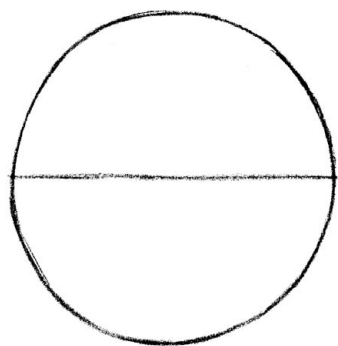
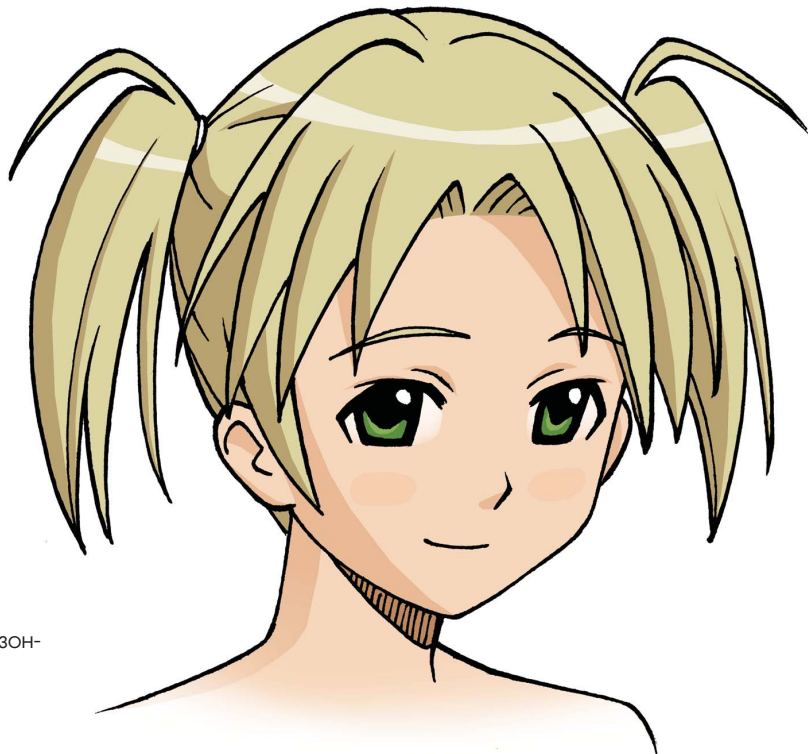
Нарисуй ручкой все линии, которые хочешь сохранить, и сотри грубые направляющие, как только чернила полностью высохнут. Готовый рисунок можно усилить оттенками серого или полностью раскрасить.

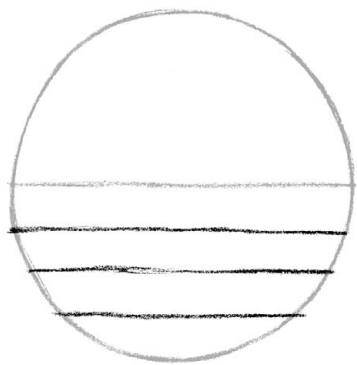
Женское лицо В $\frac{3}{4}$

Самый важный способ рисования лица манги — это не вид спереди, а вид в три четверти. В конце концов, в реальной манга-истории редко бывает так, чтобы персонаж говорил прямо с читателем. Чаще всего он общается с кем-то другим в рамках сюжета и будет слегка повернут в одну сторону.

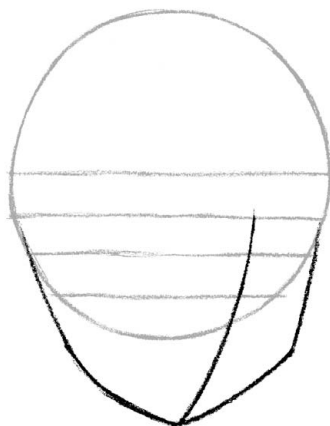
К счастью, это не так сложно, и чтобы рисовать, как профессионал, нужно всего лишь немного практики!

1 Нарисуй круг
Раздели его горизонтальной линией.

2 Обозначь характерные линии
Раздели нижнюю часть круга на четыре одинаковые секции тремя штрихами.

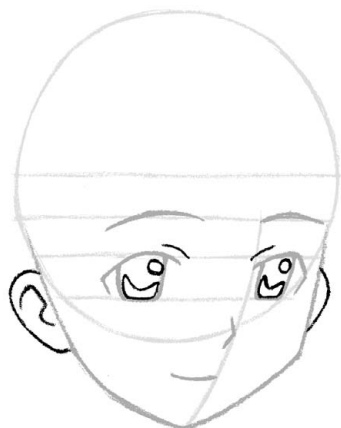

3 Очерти челюсть
Добавь легкую кривую вертикальную линию, которая берет свое начало из подбородка и направлена слегка в сторону. Сфокусируйся на этих линиях и на форме, которые они создают вместе с кругом. Ваши штрихи должны заканчиваться на уровне бровей — вторая от линии лба.

4 Размести черты лица
Нарисуй глаза, брови, нос и рот так, чтобы они касались изогнутой линии в различных местах пересечения. Будь осторожен, рисуя левый глаз. Окружающие его пустые пространства так же важны, как он сам.

Обрати внимание, что при взгляде на три четверти правая бровь находится не прямо над глазом, а немного в стороне.

5 Нарисуй уши и глаза
Создай блеск в верхней части каждой радужки, а в нижней — изогнутые формы. Также добавь короткие изогнутые линии чуть выше внутреннего угла каждого глаза.

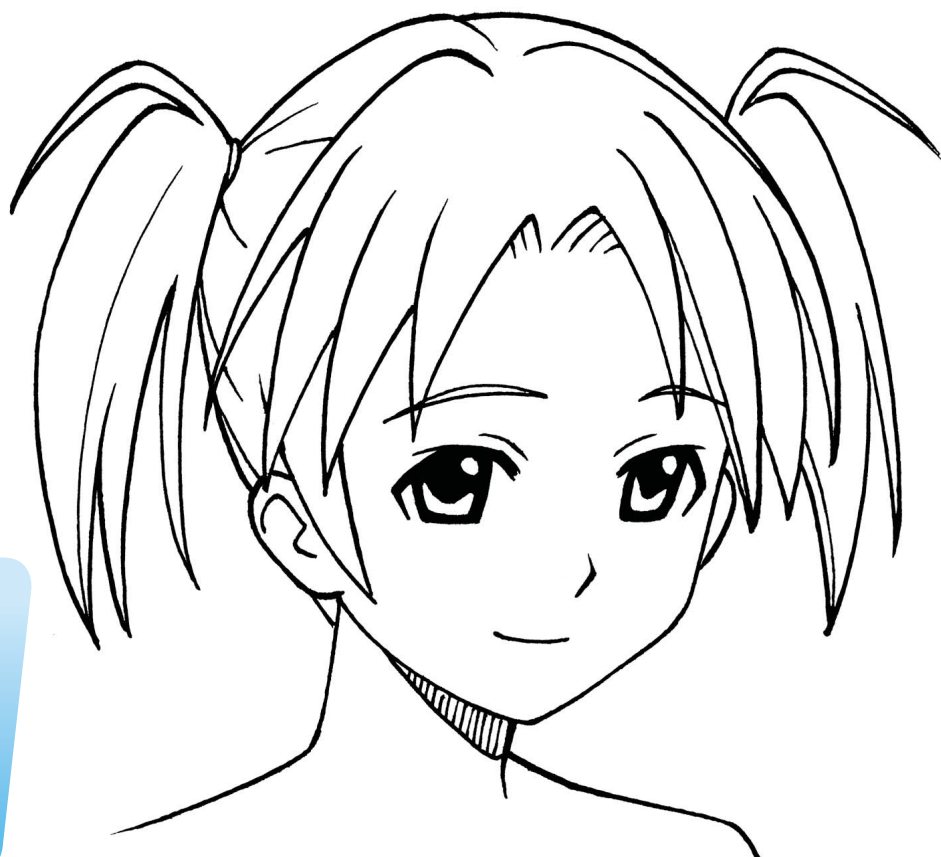

6 От волос до шеи
Нарисуй шею, чтобы она пересекалась с ухом и щекой с одной стороны и краем подбородка с другой. Сделай набросок волос.

7 Тонкая настройка
Добавь волосам формы с помощью дополнительных линий. Еще несколько локонов сверху могут придать естественный вид. Обозначение тени под подбородком помогает картинке выглядеть трехмерной.

8 Заканчиваем рисунок
Почти дорисовали! Бери ручку и закрась все финальные линии. Дай высохнуть, затем сотри все направляющие, чтобы оставить идеальный, профессиональный результат.

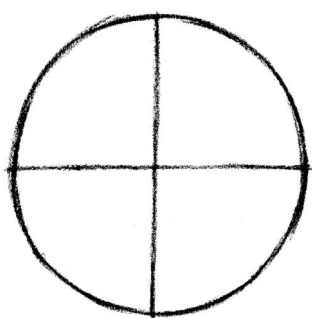
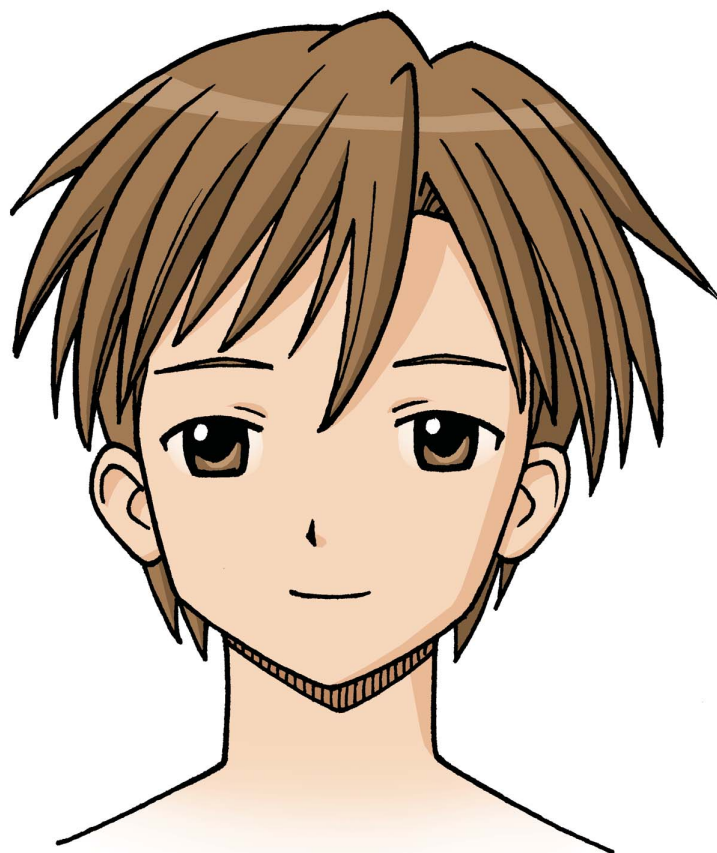

Счастливая укладка

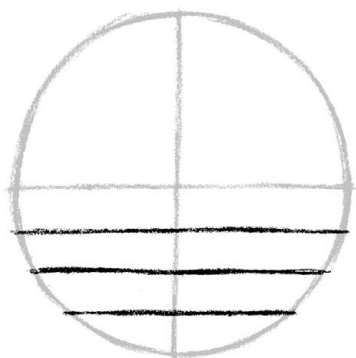
Конечно, нет никакой необходимости, чтобы твой персонаж имел ту же прическу, какую ты видишь здесь. Возможно, тебе понравится что-то из раздела «20 женских причесок», который ты увидишь далее.

Мужское лицо анфас

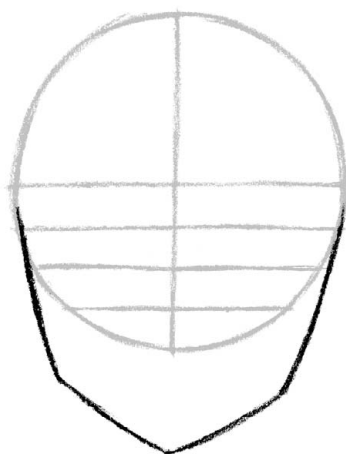
В американской и европейской традиции комиксов мужские и женские персонажи рисуют совершенно по-разному. Лицо Супермена имеет гораздо более квадратную челюсть, чем у Лоис Лейн, и если бы вы поменяли две структуры лица местами, результаты были бы действительно странными! Это не относится к большинству персонажей манги, где различия между мужскими и женскими лицевыми структурами часто ничтожны. Нам остается только сказать, кто есть кто, главным образом по волосам и только по намеку на разницу в форме глаз. Это хорошая новость для начинающих художников манги. Если ты хорошо рисуешь женские лица, благодаря нескольким корректировкам линий у тебя получится мужчина. На самом деле первые пять шагов почти точно такие же!

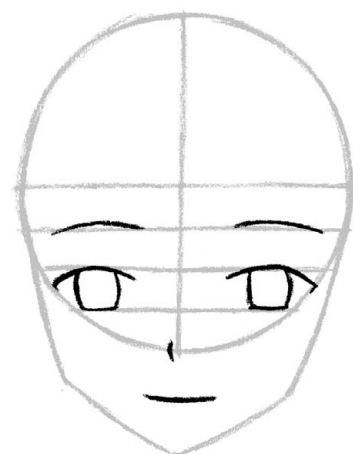
1 Нарисуй свой круг
Раздели круг вертикальной и горизонтальной линиями.

2 Определи характерные линии
Раздели нижнюю часть круга тремя линиями на четыре одинаковые секции.

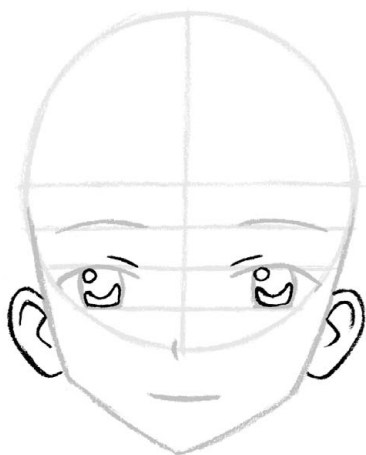
3 Очерти челюсть
Сфокусируйся на углах каждой линии и форме, созданной между ними и кругом. Расстояние между нижней частью круга и подбородком равняется примерно $\frac{1}{4}$ диаметра круга.

4 Размести черты лица
Верхние ресницы касаются окружности. Между глазами должно быть оставлено расстояние с глаз размером, что так же важно, как и форма, которая у вас получится.

Нос находится в нижней части круга. Помести его прямо в центр, если хочешь.

Рот находится в центре между кругом и кончиком подбородка.

5 Нарисуй уши и глаза

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

Линия над каждым глазом указывает на складку верхнего века. Нарисуй их над внутренними уголками глаз. Создай блеск в верхней части каждой радужки, заставив глаза сиять.

6 Добавь волосы и линию шеи

Не у всех парней короткие волосы, но сравнительно короткая стрижка поможет воспринимать твоего персонажа более мужественным.

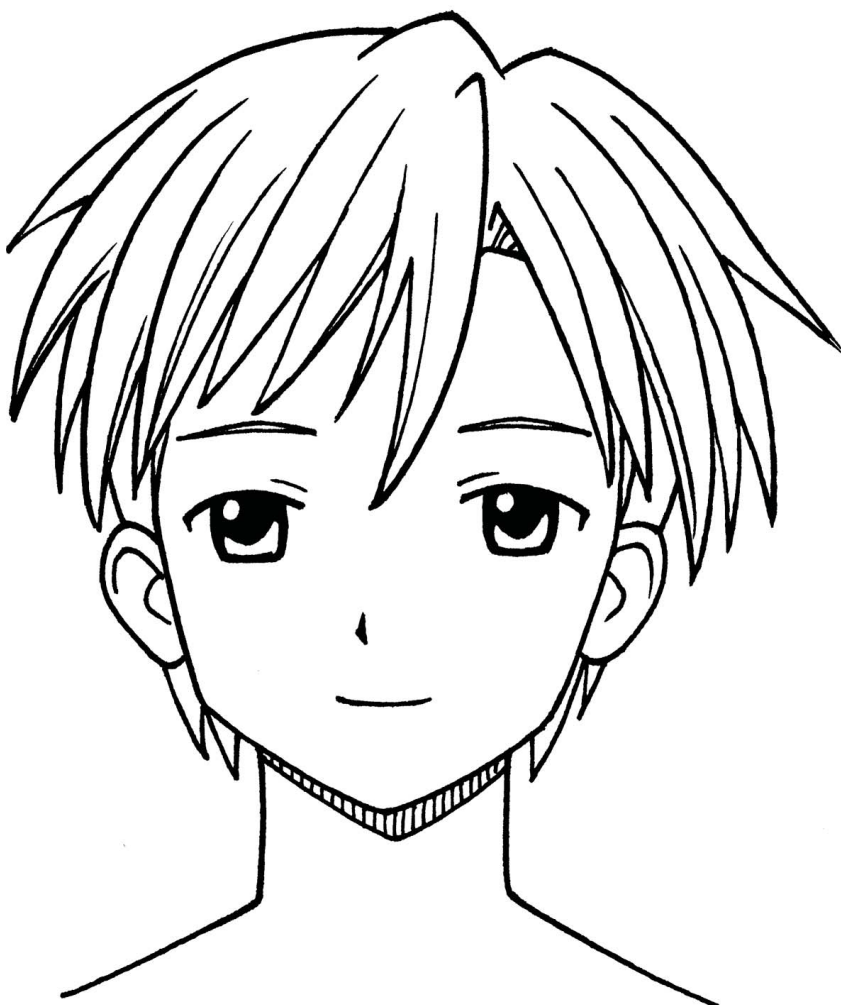

7 Тонкая настройка

Художники манги часто структурируют волосы, как у меня здесь, с прядями на лбу, чтобы они не мешали видеть глаза персонажа. Добавь тень под подбородком, и готово — можно прорисовывать чернилами.

8 Заканчиваем рисунок

Линии верхних ресниц немного тоньше, чем в случае, когда мы рисуем женщину. Небольшая, но важная деталь, потому что это единственная разница между их лицами. Дай чернилам полностью высохнуть, а затем сотри линии. Оставь как есть или добавь цвет!

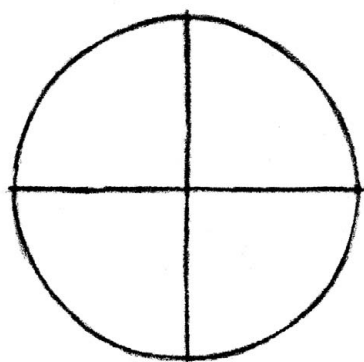
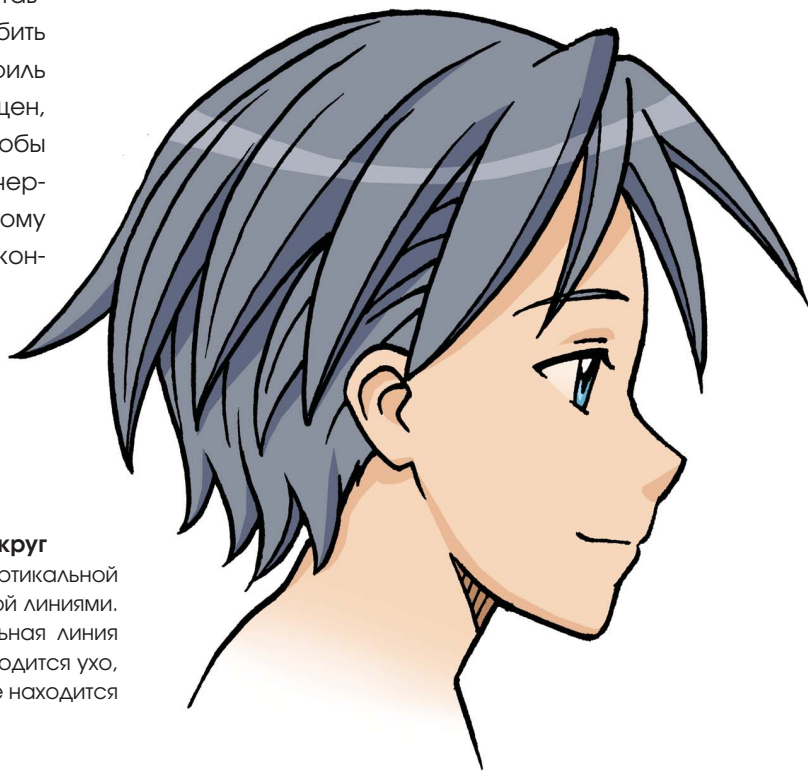

Волосы дыбом

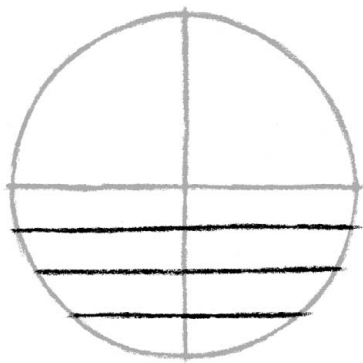
Ты также можешь попробовать одну из «20 мужских причесок», показанных далее в этой главе.

Мужское лицо В профиль

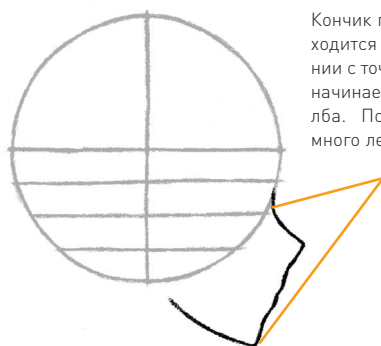
Рисование реалистичного лица в профиль представляет собой уникальные трудности, которые могут сбить с толку даже самых опытных иллюстраторов. Профиль в стиле манги значительно более обтекаем и упрощен, но тем не менее требует особых усилий для того, чтобы все получилось. Расстояния между различными чертами лица, конечно, должны быть изучены, но к этому добавляется еще одна трудность — нарисовать контуры лба, носа и рта.

1 Нарисуй свой круг
Раздели круг вертикальной и горизонтальной линиями. В этот раз вертикальная линия говорит тебе, где находится ухо, горизонтальная — где находится бровь.

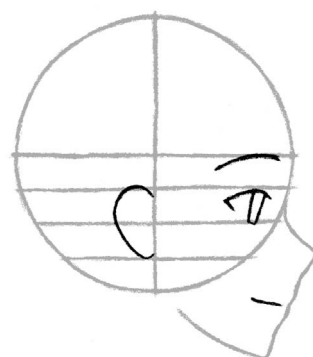
2 Определи характерные линии
Раздели нижнюю часть круга на четыре одинаковые секции тремя линиями.

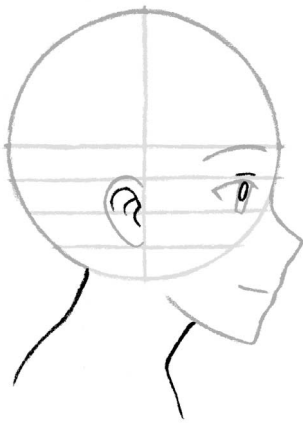
Кончик подбородка находится на одной линии с точкой, где линия начинает изгибаться от лба. Подбородок немного левее.

3 Очерти челюсть
Начни с линии, которая изгибается от окружности между второй и третьей линиями. Угол, когда кривая достигает кончика носа, всего лишь слегка выше нижней горизонтальной линии. Оттуда проведи линию вниз к подбородку, сделав небольшие выпуклости для губ на полпути вниз.

Наконец, добавь изогнутую линию челюсти, чтобы она шла назад к нижней части вертикальной линии, не касаясь ее полностью.

4 Размести черты лица
Добавь глаз, бровь, ухо и рот. Глаз находится между второй и третьей горизонтальными линиями, причем близко к краю круга, но не касается его. Ухо располагается между второй и четвертой горизонтальными линиями, и по отношению к вертикальной линии оно плоское. Рот находится близко к средней точке между носом и подбородком.

5 Добавь деталей
Соедини шею с головой с помощью линии на задней стороне шеи, ведущей в сторону левого уха. Линия горла начинается на полпути между кончиком подбородка и нижней частью вертикальной линии круга.

Добавь глазам зрачки и кривые к внутренней стороне уха.

6 Нарисуй волосы
Набросай пару штрихов взъерошенных волос.

7 Тонкая настройка
Добавь отдельные пряди волос и тень под подбородком.

8 Заканчиваем рисунок
Тщательно обрисуй ручкой рисунок, стараясь не испачкать чернилами ни одну из направляющих. Дай ему высохнуть, а затем сотри карандашные линии.

Готовый рисунок можно оставить как есть, дополнить серыми тонами или полностью раскрасить.

Mark Crilley

MASTERING MANGA WITH MARK CRILLEY:
30 drawing lessons from the creator of Akiko

Mastering Manga with Mark Crilley.
Copyright © 2012 by Mark Crilley.

All rights reserved including the right of reproduction
in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with IMPACT Books,
an imprint of Penguin Publishing Group,
a division of Penguin Random House LLC.

Крилли, Марк.

К82 Рисунг мангу с Марком Крилли : [пошаговые техники и практические советы] / Марк Крилли ; [перевод с английского А. Фасхутдиновой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 128 с. : ил. — [Учимся рисовать аниме и мангу].

Мечтаешь нарисовать Могучего Атома, Наруто или придумать свой комикс в стиле легендарной Госпожи Садзэ?

Тогда руководство по рисованию манги от самого популярного мангаки на YouTube Марка Крилли — именно то, что тебе нужно!

Манга — это нечто большее, чем огромные блестящие глаза и причудливые причёски всех цветов радуги. Это настоящий культурный феномен, с каждым днем покоряющий все большее число художников.

Марк Крилли — популярный американский художник и ведущий канала на YouTube. Благодаря своим простым пошаговым урокам автор обрел армию поклонников, состоящую из 3 000 000 подписчиков.

Внутри вы найдете:

- 30 пошаговых уроков, которые позволят вам быстро и легко освоить базовые принципы манги;
- Разнообразные варианты изображения героев в зависимости от возраста, пола и настроения;
- Доступные объяснения перспективы и базовые знания, необходимые любому начинающему художнику.

Берите в руки карандаш и пройдите свой путь мангаки, став настоящим художником-японистом.

УДК 741(075.4)
ББК 85.14я7

© А. Фасхутдинова, перевод
на русский язык, 2020
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2020

ISBN 978-5-04-113464-8

Об авторе

Марк Крилли — автор и иллюстратор нескольких серий графических романов и прозаических фантастических книг, включая AKIKO — тринадцатикратного номинанта на награду Eisner, Billy Clikk, Miki Falls и «Призрака Броуди». С тех пор его выбрали для журнала Entertainment Weekly

Крилли выступал на сотнях площадок по всему миру и стал одним из 25 самых популярных среди подписчиков гуру YouTube, создав демонстрационные видеоролики по рисованию, которые собрали более 60 миллионов просмотров. Его работы были представлены в USA Today, New York Daily News и Disney Adventures Magazine, а также на Comcast On Demand и CNN Headline News.

Моя книга посвящена моим подписчикам на YouTube.

Ее не существовало бы, если бы не вы и ваша многолетняя поддержка.

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
УЧИМСЯ РИСОВАТЬ АНИМЕ И МАНГУ

Крилли Марк

РИСУЕМ МАНГУ С МАРКОМ КРИЛЛИ
Пошаговые техники и практические советы

Главный редактор Р. Фасхутдинов
Руководитель направления Т. Коробкина. Ответственный редактор А. Апалина
Литературный редактор И. Толстикова. Младший редактор Н. Крюкова
Художественный редактор Е. Анисина. Технический редактор Л. Зотова
Компьютерная верстка А. Щербакова. Корректор М. Козлова

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Tayap berici: «Эксмо»
Интернет-магазин: www.book24.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды
қабылдаушының өкілі «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.
Сертификация туралы ақпарат сайты: www.eksmo.ru/certification
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certification
Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления / Подписано в печать 25.08.2020. Формат 60×84¹/₈.
Гарнитура «Авангард». Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,93.
Тираж экз. Заказ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОМБОРА — лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

Мы в соцсетях:

[f](#) [v](#) [t](#) [bomborabooks](#) [bombora](#)
bomбора.ru

book 24.ru

Официальный
интернет-магазин
издательской группы
«ЭКСМО-АСТ»

ISBN 978-5-04-113464-8

