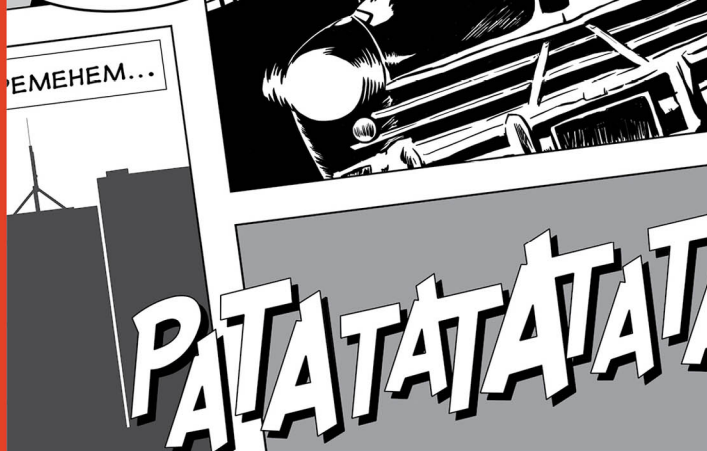
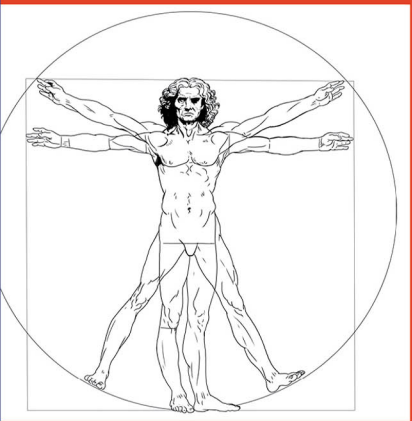




КАК РИСОВАТЬ КОМИКСЫ



ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ
КАДР, РАСКАДРОВКА, РАКУРС



УДК 76
ББК 85.15
Ф42

*Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается*

Феоктистов, Дмитрий Вениаминович.

Ф42 *Как рисовать комиксы.* — Москва : Издательство АСТ, 2020. — 128 с. — (Полный курс рисования).— 208 [ил.] с.

ISBN 978-5-17-111900-3

Любое произведение искусства начинается с идеи. Комикс не исключение. Иногда в голове появляется какая-то сцена или событие, которые тянут за собой весь остальной материал. Когда возникает желание создать комикс, главная задача — помнить, что это не набор рисунков, а увлекательно рассказанная история. Интересной ее не сделают необычные локации или стильный рисунок. Главное — крутые и необычные персонажи. Прочувствовать атмосферу комикса, его героев, сделать самую дику фантазию реальностью — это задача любого художника.

УДК 76
ББК 85.15

ISBN 978-5-17-111900-3

© Д.В. Феоктистов, текст 2019
© Д.В. Феоктистов, рисунки 2019
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2020

ВСТУПЛЕНИЕ



М

ы живем в удивительное время. Совсем недавно еще комиксы считались дешевым развлечением для детей и подростков, продавались в газетных ларьках за копейки и никто даже представить себе не мог, что на этом можно зарабатывать миллиарды. Сегодня никого не удивляет, что самые популярные актеры просят студии о ролях в очередном фильме по комиксам, а по всему миру проходят фестивали комиксов, собирающие тысячи фанатов рисованных историй. Сегодня комиксы — это большой бизнес, при всей своей серьезности строящийся как и на заре своего существования, на чистом листе, черной туши и интересной истории.

Благодаря повсеместному распространению интернета, каждый день появляются все новые и новые талантливые авторы и художники, которые погружают нас в свои выдуманные миры и заставляют сопереживать придуманным ими героям. О чем еще надо говорить, если комиксы уверенно начинают становиться университетскими специальностями?

Если Вы читаете эту книгу, значит Вас интересует то, как создать собственный комикс и рассказать свою самую крутую и интересную историю. Не имеет значения ваш возраст, опыт и умение рисовать. Я попытаюсь дать вам понимание основных, базовых вещей, необходимых для создания комикса. Комикс — это очень пластичный и гибкий вид искусства, пространство для эксперимента огромно и очень часто поощряется любовью читателей и фанатов. Не ограничивайте себя рамками и условностями, творите и создавайте, ведь в жизни нет ничего интереснее, чем создавать собственные миры!







BOOM!

ЧТО
ТАКОЕ
КОММЕРС

КОМИКС КАК ЖАНР

Если спросить любого человека «Что такое комикс?», скорее всего, он ответит, что это история в картинках. Удивительно, но он будет одновременно прав и не прав. Комикс — это в первую очередь отдельное искусство. Не стоит считать, что это глупое, дешевое чтение. Можно назвать десятки, если не сотни книг комиксов, по своему значению и остроте тем не уступающих «Преступлению и наказанию» Достоевского или «Войне и миру» Толстого. Комиксы могут быть любыми по своему жанру — от социальных и трагичных до самых невероятных фантастических приключений. Ужасы, боевики, романтика, исторические и философские истории, обучающие и рекламные комиксы — перечислять жанры и виды можно очень и очень долго. Но главное, что ограничений нет. Комиксы могут рассказывать обо всем, что интересует автора.

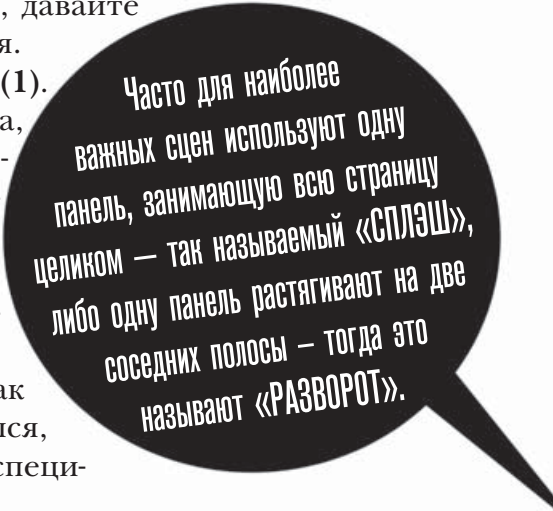
Единственное, что связывает все комиксы в единый жанр — так это способ рассказа истории. Именно рассказывание истории — главная задача комиксов. Но не стоит путать их с литературой. В отличие от нее, комикс рассказывает историю не только и не столько текстом и словом, а несколькими простыми и уникальными способами. Часто говорят, что комикс — это синтез литературы и кино, иногда отмечают, что это пьесы в картинках, но это все не совсем точно. Литература — РАССКАЗЫВАЕТ историю словом и дает читателю самому представлять, как эта история могла бы выглядеть. Кино — ПОКАЗЫВАЕТ то, как история выглядит, давая возможность зрителю додумывать мотивацию и психологию персонажей, не вошедшую в ограниченный хронометраж. Комикс же РАССКАЗЫВАЕТ историю, ПОКАЗЫВАЯ ее. Самый яркий пример силы комикса — существование полноценных историй без слов. Беря лучшее от литературы и кино, комикс дает мощнейшие инструменты для раскрытия историй, доступные почти каждому и не требующие глобальных финансовых затрат. Для отличного комикса нужна только ваша фантазия, бумага и карандаш.

СТРУКТУРА КОМИКСА

Разобравшись в том, как комикс рассказывает историю, давайте поговорим о том, какие инструменты для этого используются.

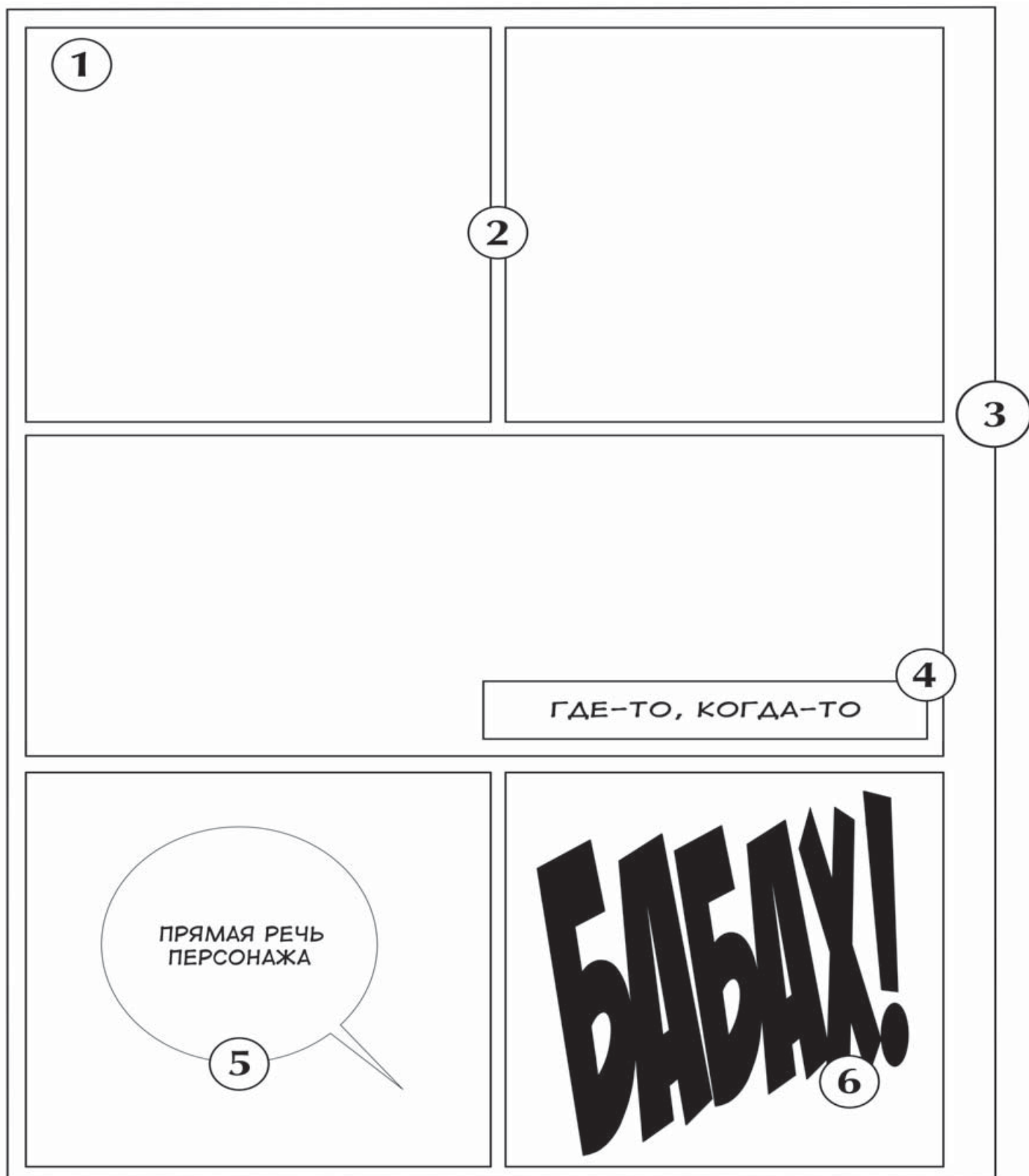
Основная, базовая единица комикса — панель или кадр (1). Именно из них строится любой комикс. Отдельная картинка, в которой происходит действие. Включает в себя изображение и текст. Панель отделена от других панелей пространством, которое профессионалы называют «гаттер» (2). Несколько панелей, разделенных гаттером, размещенных на одной странице, составляют «полосу» (3) — главный термин печатного комикса.

Текст в комиксе может идти как от автора, рассказчика, так и от персонажа напрямую. Для того чтобы читатель не путался, кто и что говорит, принято разделять эти варианты текста специальными блоками или объектами.

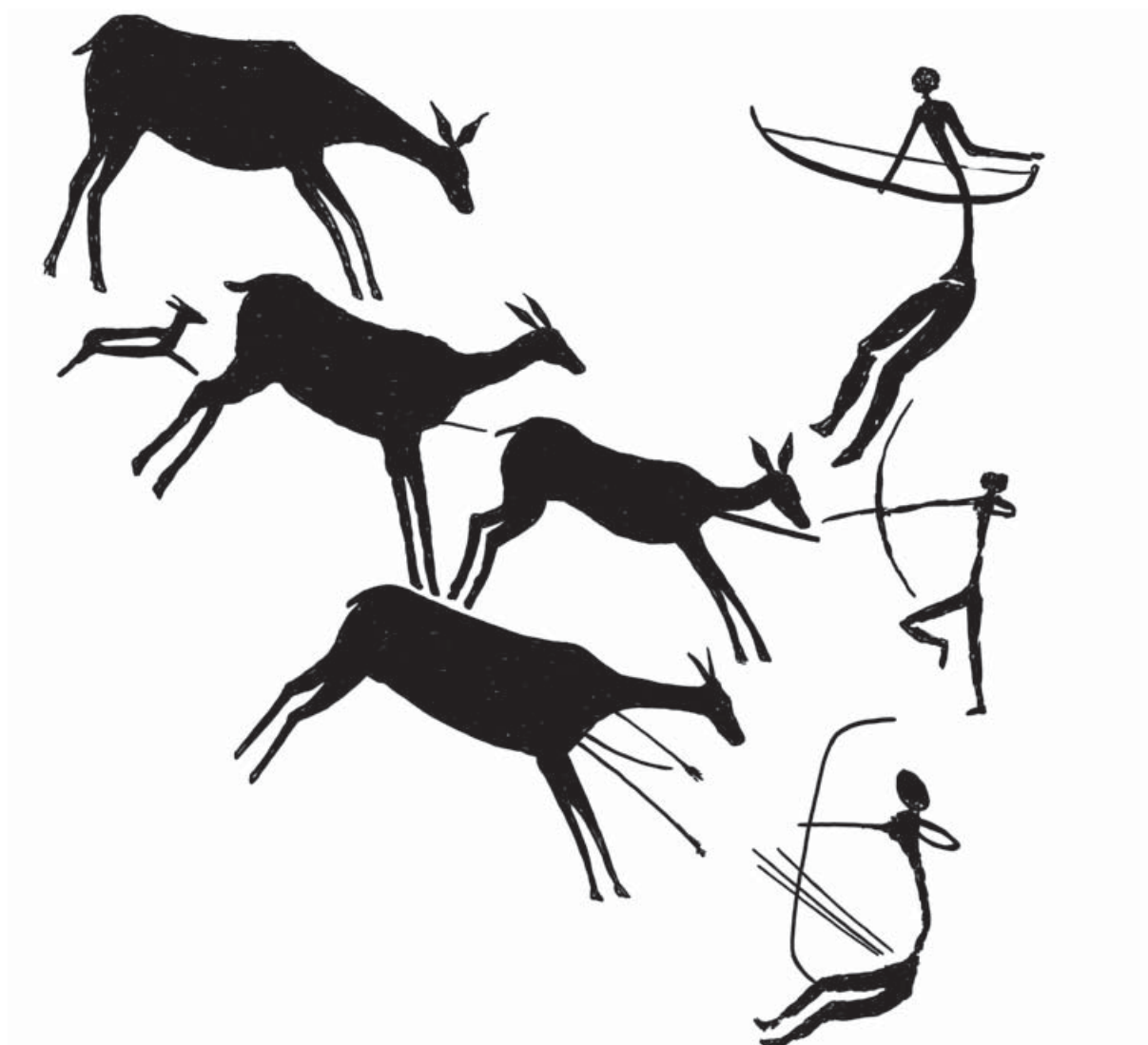


Часто для наиболее важных сцен используют одну панель, занимающую всю страницу целиком — так называемый «СПЛЭШ», либо одну панель растягивают на две соседних полосы — тогда это называют «РАЗВОРОТ».

Авторский текст чаще всего либо помещают в рамку, либо пускают без ограничения поверх иллюстрации (4). Для отображения прямой речи персонажей используют так называемые бабблы или попросту «пузыри» (5). Необычный хвостик, идущий от пузыря указывает на того, кто произносит реплику. Часто для придания зрелищности сцене авторы прибегают к использованию звуковых эффектов (6).



ПОЯВЛЕНИЕ КОМИКСА



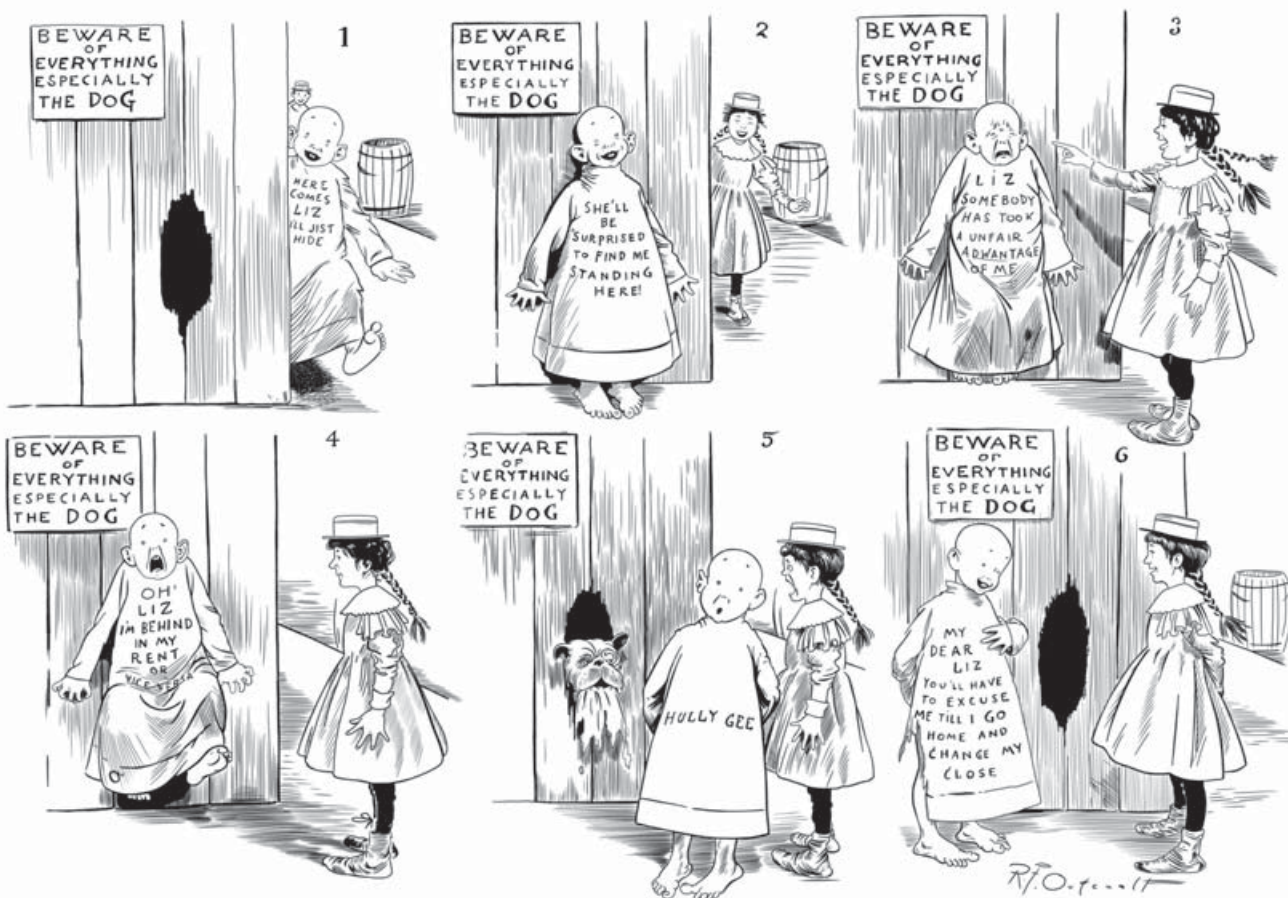
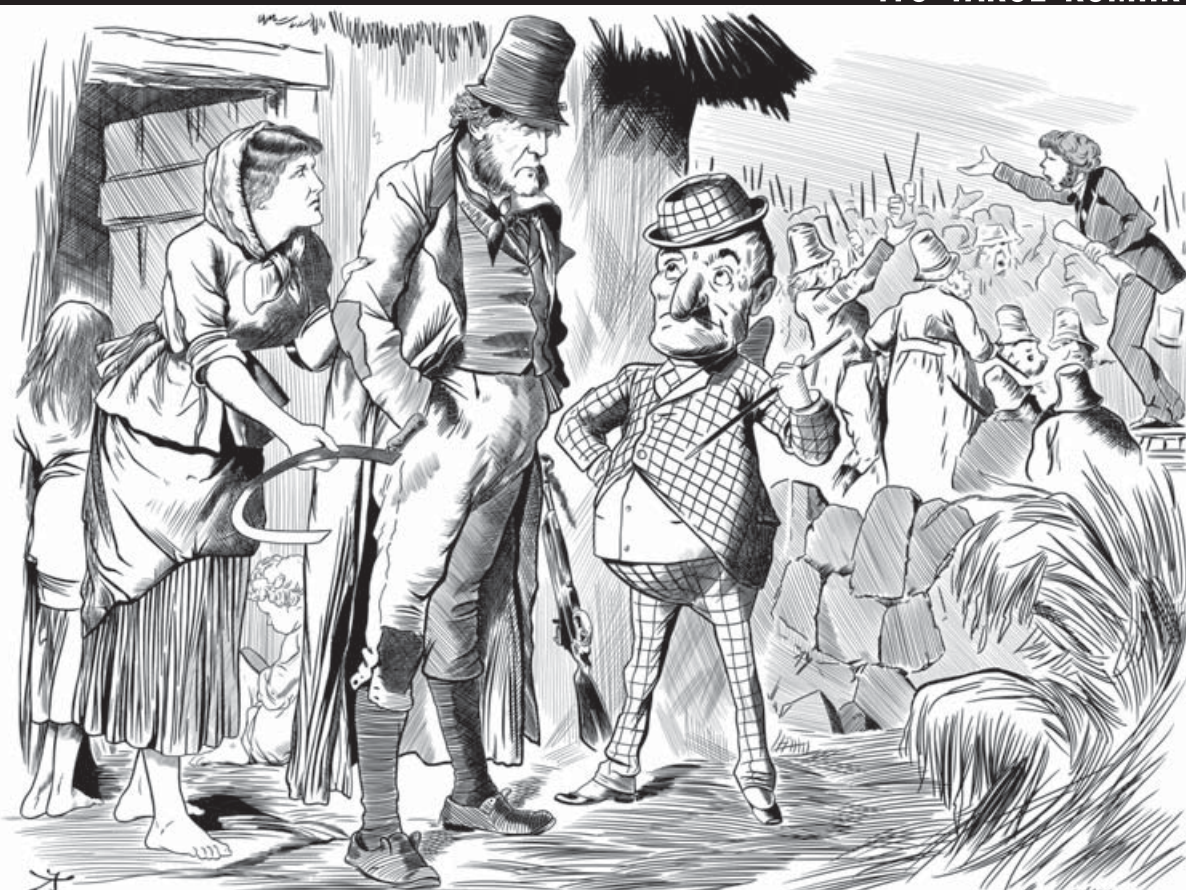
До сих пор идут споры о том, когда появился первый комикс. Некоторые считают, что первым комиксом был рисунок на стене пещеры, сделанный неандертальцем и рассказывающий в картинках последовательную историю охоты на бизона.

Другие говорят, что комикс зародился в Средние века в форме икон с жизнеописаниями святых.

Третьи ведут историю комикса от появления карикатур с подписями в массовых газетных тиражах середины-конца XIX века.

Правдивые доводы есть у каждой из сторон. Но в целом, можно сказать, что почти всю свою историю человечество использовало сочетание слова и изображения для рассказа историй. Формально же первыми комиксами считаются так называемые стрипы — короткие юмористические истории, печатавшиеся в газетах конца XIX — начала XX века. Они выходили как приложения к популярным газетам по воскресеньям и имели бешеную популярность, как у детей, так и у взрослых. Для того чтобы понимать всю степень популярности нового вида развлечения, нужно помнить, что на тот момент конкуренцию комиксам создавали только литература и театр. Ни кино, ни анимации, ни телевидения еще не было, и появляться они начнут только через несколько лет или десятилетий.



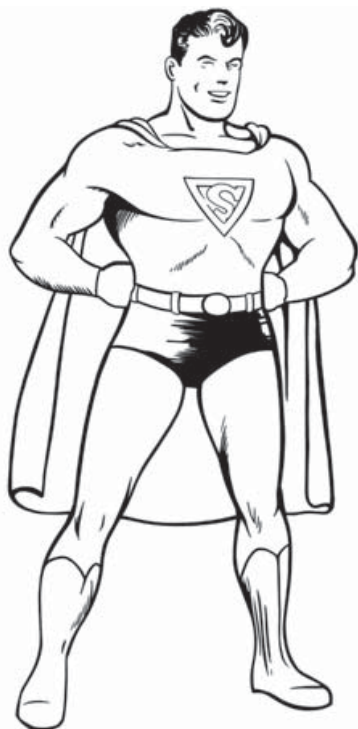


THE YELLOW KID LOSES SOME OF HIS YELLOW.

НОВЫЕ ГЕРОИ

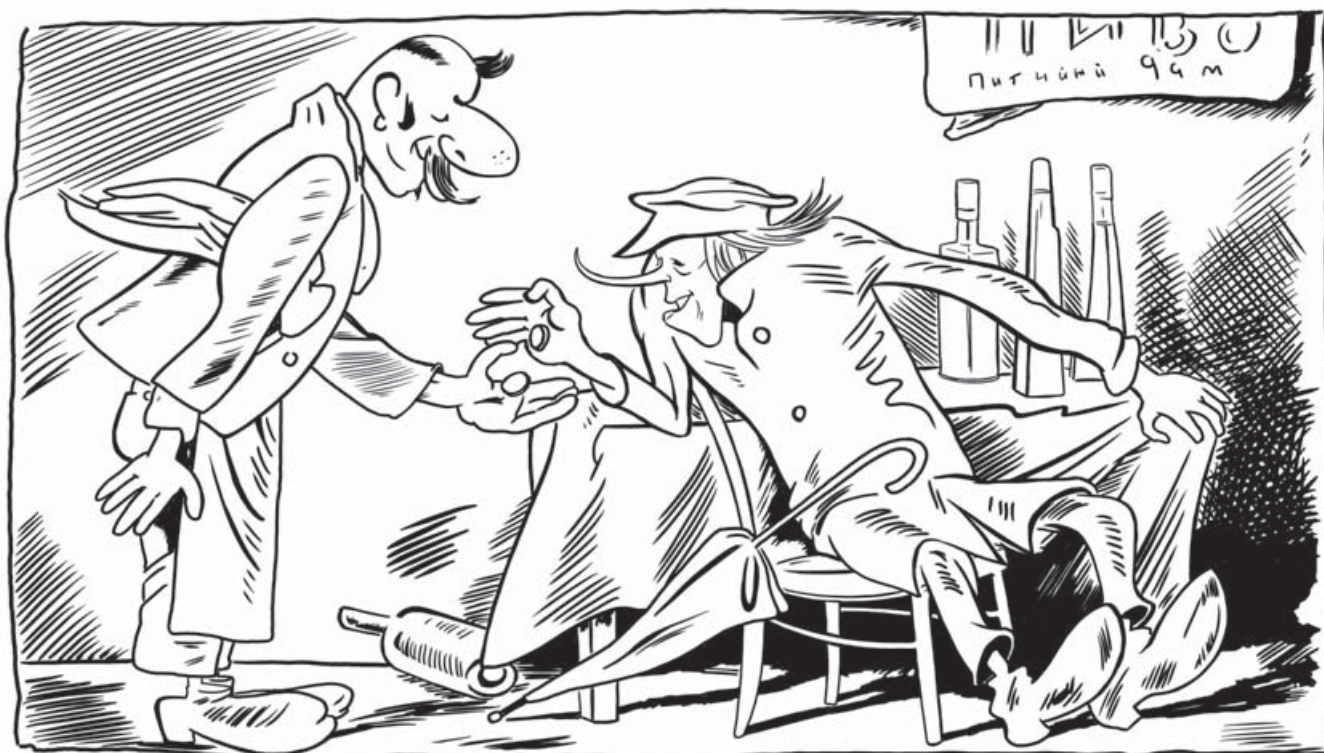
Важнейшей вехой в истории комиксов и популярной культуры в целом стало появление нового типа персонажей — супергероя. Человека, обладающего уникальными фантастическими способностями и непоколебимой моралью.

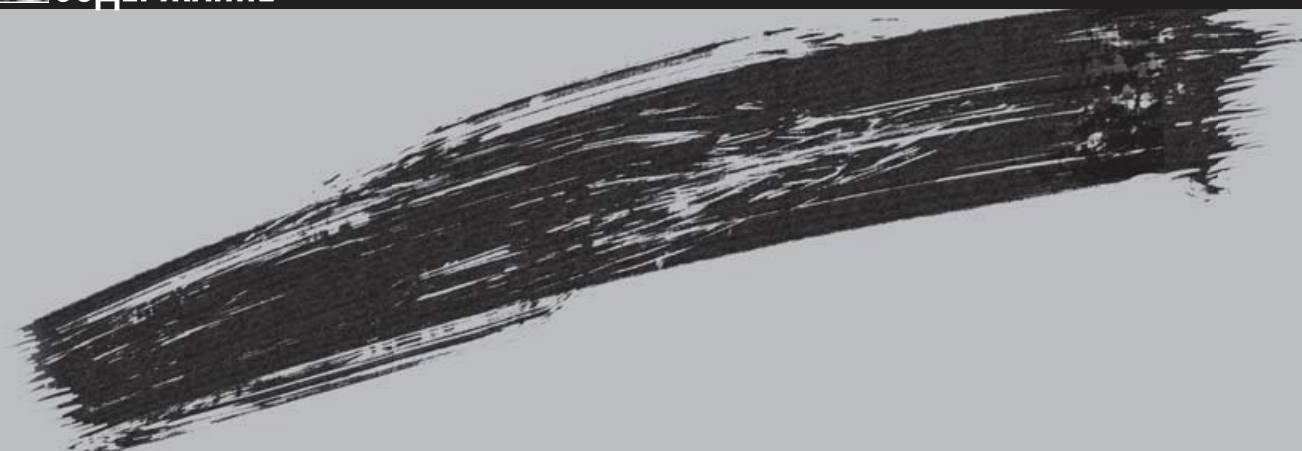
Страшно представить, но один из самых известных и узнаваемых персонажей — Супермен — родился в далеком 1938 году! Его появление стало сенсацией. Ежемесячные журналы, печатавшиеся на дешевой бумаге и продававшиеся за 10 центов, приносили огромные прибыли издателям, что породило гигантскую волну новых супергероев, многие из которых до сих пор продолжают жить на страницах комиксов и радовать фанатов.



Интересно, что примерно в это же время в СССР популярны приключения Мурзилки, комиксы про Евлампия Надькина выходят в журнале «Бегемот». Журнал «Ёж» мог похвастаться целыми двумя сериями «кусковых рисунков» — про «Агентство Пинкертона» и приключения красноармейца Макара Свиного. Не говоря уж о повсеместном распространении плакатов из серии «Окна РОСТА» и творчества коллектива КУКРЫНИКСЫ в годы Великой Отечественной. В Королевстве Югославия образовывается сильная школа русских комиксистов, которые рисуют уникальные истории и шедевры классики русской литературы.

В Бельгии зарождается собственная уникальная школа комикса — в 1929 году появляется популярная серия о приключениях Тинтина. Комиксы становятся неотъемлемой частью массовой культуры.





Вступление.....	4	Идеальные панели.....	47
ЧТО ТАКОЕ КОМИКС.....	8	КАРАНДАШ.....	61
Комикс как жанр.....	8	Основные законы рисунка.....	62
Структура комикса.....	8	Перспектива.....	65
Появление комикса.....	10	Персонаж.....	72
Новые герои.....	13	Фигура.....	90
Какие бывают комиксы.....	14	Движение в комиксе.....	96
КАК СОЗДАЮТСЯ КОМИКСЫ.....	17	ТУШЬ.....	103
Законы создания.....	18	Философия черного.....	104
Инструменты и материалы.....	20	Советы при работе с тушью.....	113
Кадр и раскадровка.....	33	БУКВЫ.....	115
Кадр.....	34	Шрифт.....	116
Раскадровка.....	34	Пузыри.....	117
Панельная сетка.....	35	Звуковые эффекты.....	120
План.....	36	Цвет.....	122
Ракурс.....	40	Обложка.....	123
Восьмёрка.....	43	Структура обложки.....	124
Негативное пространство.....	46	Заключение.....	126

