

РИСУЕМ

- Пошаговые иллюстрации
- Лучшие проекты
- Секреты мастеров

МАНГА

РИСУЕМ

МАНГА

УДК 744
ББК 74.100.5 **Draw Manga**

Р 54 Рисуем манга / Пер. с англ. – М.: Издательская группа «Контэнт», 2011. – 96 с.; цв. ил.

ISBN 978-5-91906-151-9

Научитесь рисовать в стиле манга с помощью этого подробного пособия! Благодаря этой книге вы освоите основные принципы рисунка, необходимые для создания персонажей манга. Пройдете цикл уроков, который охватывает все детали рисунка, включая глаза, волосы, одежду, аксессуары, освещение и цвет. Изучите пошаговые демонстрации, которые научат вас, как создавать персонажей любого возраста: детей, подростков и взрослых. Книга написана и иллюстрирована группой художников, которые занимаются исключительно созданием оригинальных комиксов и иллюстраций в стиле манга.

УДК 744
ББК 74.100.5

ISBN 978-5-91906-151-9

Text and illustrations copyright © 2006
New Holland Publishers (UK) Ltd
Copyright © 2006, 2008 New Holland
Publishers (UK) Ltd
© Издательская группа «Контэнт»,
перевод и издание на русском языке, 2011

РИСУЕМ МАНГА

Перевод с английского К. И. Молькова

Ответственный редактор *Е. Зуевская*
Дизайнер-верстальщик *А. Смирнов*

Налоговая льгота – общероссийский классификатор продукции ОК-005-93,
том 2; 953000 – книги, брошюры.

Издательская группа «Контэнт»
123298, Москва, ул. Маршала Бирюзова,
д. 1, корп. 1А, офис 415.
Телефон/факс: (499) 943-03-84
E-mail: info@content-publish.ru

Подписано в печать 01.07.11
Формат 84 x 108 ¹/₁₆. Печ. л. 6,0.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 7000 экз. Заказ № 6878

Никакая часть издания не может быть воспроизведена, использоваться в любой множительной системе или передаваться в любой форме и любыми средствами: электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими другими – без предварительного письменного разрешения издателя.

*Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ЗАО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь, www.pareto-print.ru*

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 6
Инструменты и материалы 8

Уроки

Голова 10
Глаза 12
Лицо и выражения лица 14
Волосы 16
Фигуры и пропорции 18
Ладони и ступни 22
Линии движения и позы 26
Взаимодействие 30
Одежда 32
Аксессуары 36
Освещение 38
Теория цвета 40
Чиби / персонажи с деформированными пропорциями 42

Пошаговые проекты

Мальчик 44
Девочка 50
Юноша-подросток 56
Девушка-подросток 62
Взрослый мужчина 68
Взрослая женщина 74

Проекты от мастеров

Акварель 80
Цветные карандаши 84
Цветные маркеры 88
Перо и тушь 92

Указатель 96

Предисловие

Слово «манга» уже давно стало широко известно всему миру. По-японски «манга» в буквальном смысле означает «комикс». Однако «комикс» – далеко не самое точное определение манга. Манга охватывает множество жанров: не только приключенческие боевики, которые составляют подавляющее большинство западных комиксов, но и романтические истории, учебные пособия и романтические драмы. Стиль манга рассчитан на самых разных любителей, от школьников до домохозяек. Зародившийся в Японии и Восточной Азии, стиль манга выработал так много разнообразных выразительных форм и стилей, что превратился в самостоятельный вид искусства.

Эта книга научит вас, как рисовать в этом уникальном стиле комиксов. Хотя есть множество способов изобразить персонаж, в зависимости от содержания истории и возраста читателей, на которых эта история рассчитана, существует ряд основных приемов и правил, которые распространяются на все жанры манга. Одна из основных характерных особенностей персонажа манга – большие, выразительные глаза. Другая особенность – пышные, блестящие волосы. Кроме того, в манга принято изображать лицо персонажа пропорционально более крупным и преувеличенно подчеркивать его выражение. Эта книга научит вас основам искусства манга, а также познакомит с многочисленными образцами различных стилей и интерпретаций.

Эта книга адресована начинающим художникам любого возраста. Совсем юные читатели могут учиться по включенным в книгу рисункам, а более взрослые узнают еще больше из сопроводительных текстов, в которых мы будем рассматривать наиболее сложные моменты в создании рисунка и предложим ряд полезных советов – таким образом, у читателя появится возможность заглянуть в мысли художника.

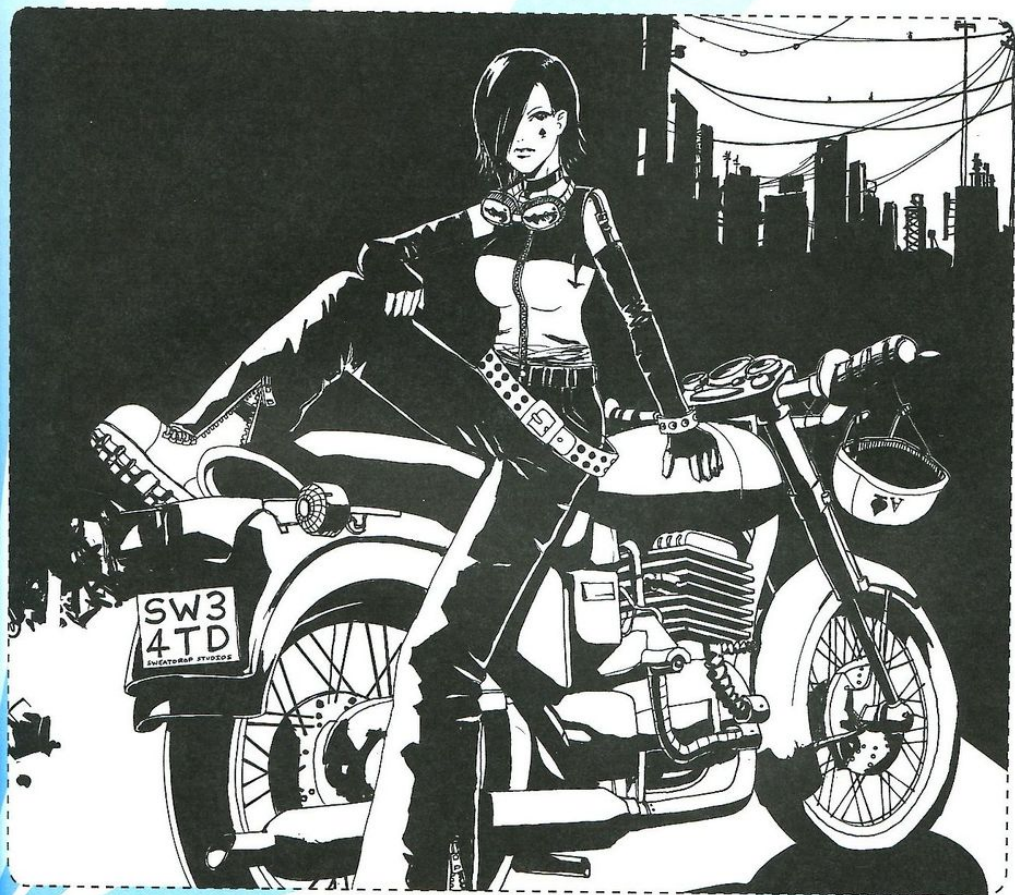
Книга состоит из трех разделов: это три ступени, ведущие от самых азов к созданию изящных законченных проектов, выполненных в различной технике.

Первый раздел, «Уроки» (с. 10–43) знакомит с тем, как создать персонажа манга из отдельных элементов – мы будем говорить о пропорциях фигуры и анатомии человека, а затем постепенно дойдем до аксессуаров и красок. Второй раздел называется «Пошаговые проекты» (с. 44–79). Здесь будут рассмотрены популярные персонажи из мира манга и аниме, и мы будем учиться рисовать их шаг за шагом, а заодно познакомимся с различными интерпретациями, или стилевыми различиями. Заканчивается книга разделом «Проекты от мастеров» (с. 80–95), который рассказывает о том, каким образом профессиональные худож-

ники создают стандартные композиции в стиле манга с помощью различных техник: акварелью, цветными карандашами, цветными маркерами и тушью.

Освоив основные приемы, вы будете готовы подключить свою фантазию и начать рисовать собственных персонажей. Возможно, вам удастся нарисовать целую манга-историю или даже снять короткое аниме. Мы надеемся, что эта книга вдохновит вас на то, чтобы постоянно практиковаться в рисунке, чтобы найти и усовершенствовать свой собственный неповторимый стиль. А теперь начнем рисовать манга!

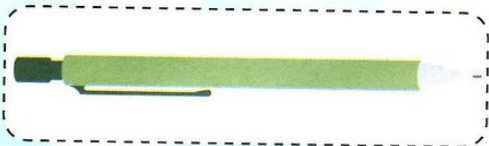
8 • ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Инструменты и материалы

Каждый художник должен с чего-то начать, и этим «чем-то» обычно становится выбор инструментов и материалов для работы. Набор качественных инструментов и материалов необходим для достижения наилучшего результата независимо от уровня мастерства художника.

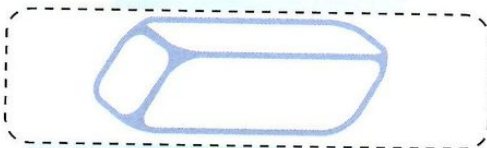
Инструменты для рисования

Карандаш

Карандаш – самый необходимый для рисования инструмент. Для иллюстраций лучше всего подходят карандаши с твердым грифелем (H), который не размазывается по бумаге, если его случайно задеть рукой во время работы. Многие художники пользуются цанговыми карандашами, позволяющими рисовать, не прерываясь на то, чтобы заточить грифель.

Ластик

Существует два вида ластиков: пластиковый и мягкий мастичный. Пластиковые ластики бывают самыми разными по размеру и форме, и лучше всего подходят для обычных нужд. Мастичные ластики можно сминать, придавая им любую форму по желанию – это делает их незаменимыми для того, чтобы исправлять мелкие ошибки или добавлять световые блики на сделанные карандашом рисунки.

Ручки-роллеры

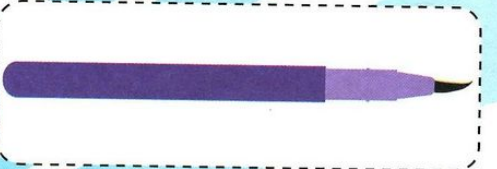
Роллеры – это ручки с маленьким пластиковым пером, которые используют для технических рисунков или иллюстраций. Они проводят ровные четкие линии, а размер кончика может быть разным. Большинство роллеров – одноразовые, но бывают и более дорогие многоцветные ручки, которые можно заправлять тушью, выбрав любой цвет по своему желанию. Рисовать ручками-роллерами легче и удобнее всего.

Перьевые ручки

Перьевые ручки – традиционный инструмент для работы тушью. Пером можно проводить самые разные по виду линии, и использовать при работе такой ручкой можно тушь любого цвета и оттенка. Однако такие ручки могут испачкать рисунок и руки, их не так просто носить с собой, и требуется определенный навык, чтобы правильно контролировать нажим на перо. Во время работы перья нужно постоянно прочищать и регулярно менять.

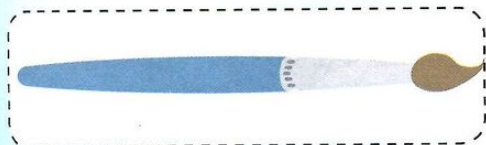
Ручки-кисти

Это современная альтернатива традиционной кисти. Ручки-кисти легко промываются и удобны в работе. Кисти с фибровым кончиком дешевле, они твердые, их легко контролировать во время работы, однако это одноразовый инструмент. Если вы хотите, чтобы рисунок выглядел сделанным настоящей кистью, купите ручку со щетинным кончиком. Такие кисти дороже, однако, в них, как правило, имеются многоцветные картриджи. Правда, со временем щетинки стираются или изнашиваются, и ручку-кисть придется менять.

Инструменты для окрашивания

Кисти

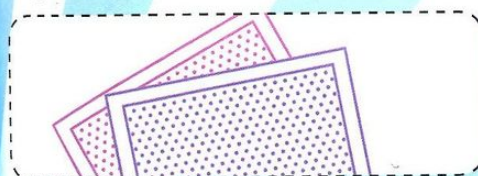
Выбирая кисти, убедитесь в том, что они предназначены для работы в выбранной вами технике. Мягкие кисти лучше всего использовать для туши или акварели, а жесткие кисти, для акрила и масла. Не покупайте самые дешевые кисти или кисти с расщепленным кончиком.

Акварельные краски

Акварель – это растворимая в воде краска, которую продают в тюбиках или кюветах. С помощью акварели можно создать целый ряд эффектов, однако для того, чтобы научиться работать акварелью, необходимо время и навык. Акварель – дешевый, легко доступный материал, которым работают многие художники-иллюстраторы.

Скринтоны

Скринтон – это приспособление для добавления текстур и оттенков на рисунок, которые добавляют вместо штриховки на черно-белые рисунки в комиксах и иллюстрации. Большинство скринтонов – это простые полутона, изображенные с помощью точек, однако существуют и более абстрактные рисунки, и даже цветные скринтоны. Скринтоны – это самоклеющиеся прозрачные листы с точками или другими рисунками, из которых ножницами или ножом для поделок вырезают нужный по размеру и форме кусок, а затем переносят на рисунок и плотно прижимают, чтобы скринтон приклеился на место.

Цветные карандаши

Цветные карандаши дешевы и бывают самых разных цветов и видов, включая акварельные и пастельные карандаши. Ими очень легко пользоваться, но работа карандашами над рисунком большого размера занимает много времени. Как правило, их лучше всего использовать в сочетании с другими материалами.

Маркеры

Любимые многими художниками манга маркеры отличаются стойкостью и постоянством цвета. Маркерами на спиртовой основе работать легче, и результат получается лучше, чем при работе с маркерами на водной основе, правда, спиртовые маркеры дороже. Маркеры удобны для того, чтобы носить их с собой, но для того чтобы собрать достаточно большую палитру цветов, придется заплатить немало денег.

Компьютеры

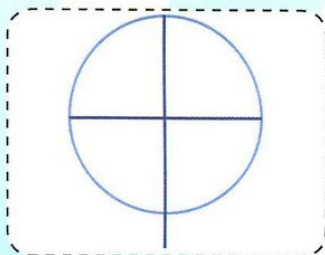

Компьютерами для создания рисунков пользуются многие профессиональные иллюстраторы и художники-любители. Они работают графическими планшетами, на экране которых можно рисовать чувствительным к нажиму цифровым пером. Это предоставляет художнику полную свободу и открывает большие возможности, несмотря на то, что работать при этом приходится неосознанным цифровым инструментом. Для работы с цифровым пером существует множество компьютерных программ, с помощью которых можно создавать самые разные эффекты.

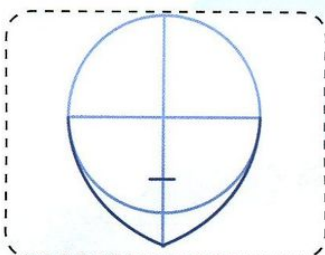
Урок: Голова

Хотя манга имеет свои характерные особенности, это искусство опирается на фундаментальные навыки построения фигур и знание анатомии человеческого тела. Очень часто начинающие художники сразу же хватаются за наиболее характерные аспекты манга, такие как преувеличенно подчеркнутые черты лица и пышные волосы, а, закончив рисунок, вдруг обнаруживают, что в нем что-то не так. Очень важно, прежде всего, понять общие правила, по которым рисуется голова персонажа, поскольку базовые очертания образуют то «плотное», на котором можно правильно расположить отдельные черты лица. Зная, как рисуется голова, вы быстро научитесь изображать ее практически под любым углом. Голова человека отличается разнообразием размеров и форм. Однако основа любой головы – это череп, который можно наметить в виде сферы с выступающим в нижней части подбородком.

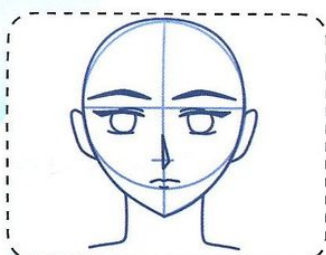
Строительные блоки

1. Нарисуйте круг для верхней части головы. Проведите вертикаль и горизонталь, чтобы разделить круг на четверти. Вертикаль отображает центральную линию головы и лица. Горизонталь отображает линию верхнего края глазной впадины.

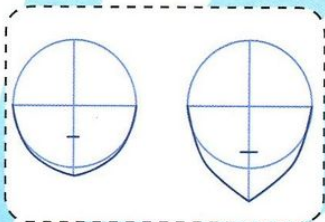

2. Проведите изогнутые линии, опускающиеся от нижнего края вертикали. Эти линии намечают подбородок и нижнюю челюсть. Наметьте примерно посередине между линией глаз и нижним концом подбородка еще одну горизонталь. Эта линия поможет правильно расположить нос.

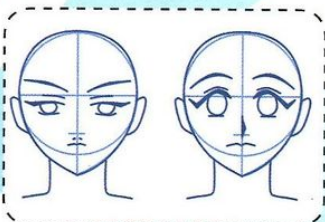

3. Используя эти линии в качестве приблизительного ориентира, добавьте черты лица: глаза, нос, уши, рот и шею. Уши начинаются на уровне глаз, откуда плавно опускаются вниз по бокам головы. Рот располагается примерно посередине между нижним кончиком носа и нижним краем подбородка.

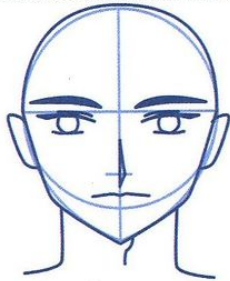
Полезные советы

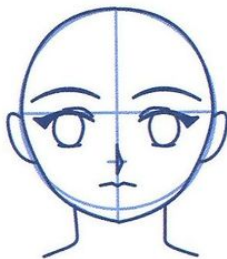
Обратите внимание на то, что угол и длина изгиба линий подбородка сильно изменяют форму лица в зависимости от того, насколько далеко нижний край подбородка отстоит от нижнего конца вертикали.

Эти направляющие линии лишь приблизительно намечают расположение черт лица. В зависимости от характера персонажа художник может смещать черты лица за границы направляющих линий.

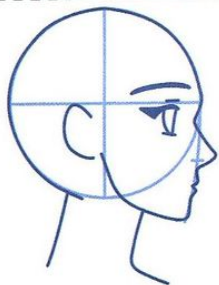

У мужских персонажей шея толще, глаза уже, нос длиннее, а нижняя челюсть более заострена, чем у женских персонажей. Рисуя мужской персонаж, не забывайте добавлять на шее так называемое адамово яблоко.

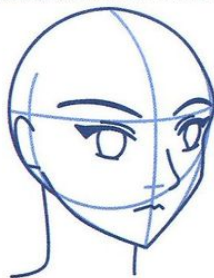

Рисуя ребенка, сделайте подбородок маленьким, чтобы все черты лица оказались расположенными ближе друг к другу. Нарисуйте маленький короткий нос и рот, но глаза оставьте большими, как у взрослого персонажа. Это придаст персонажу характерное «детское» очарование.

Различные виды

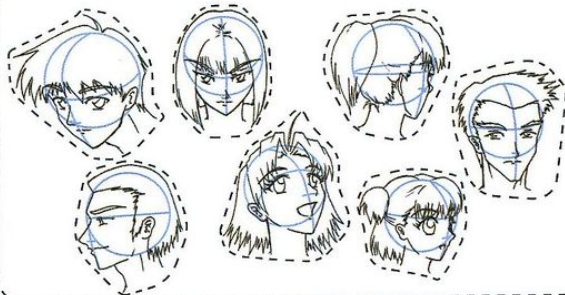
Чтобы нарисовать голову сбоку или в профиль, начните со лба, а затем изобразите углубление, от которого начинается нос. Нарисуйте нос и изобразите под ним еще одно углубление для губ и еще одно на подбородке. Обратите внимание на то, что губы и подбородок не сильно выступают от центральной линии лица. Заметьте также, что ухо расположено не вдоль центральной линии головы, а слегка смещено назад, к затылку.

Чтобы изобразить вид головы в три четверти, или вполоборота, проводите вспомогательные линии, представляя голову объемной. Эти линии должны быть изогнутыми так, как будто они проходят по поверхности шара. Обратите особое внимание на дальнюю сторону лица – нарисуйте небольшое углубление ниже виска и добавьте плавный выступ скуловой кости. Это определит то, каким будет подбородок: закругленным, выступающим, крепким, вялым и так далее.

Дополнительный материал

Здесь показаны головы персонажей, изображенные под разными углами. Персонажи для этого выбраны разные: мужские, женские, юные и взрослые, – поэтому черты лица у них расположены по-разному. Используя базовую модель, вы можете расположить черты лица так, чтобы они выглядели реалистично независимо от угла поворота головы.

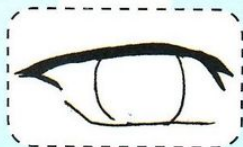
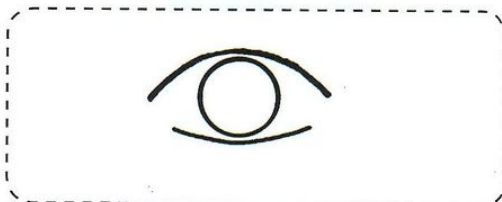

Урок: Глаза

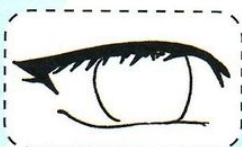
Большие глаза - самая характерная черта в эстетике манга. Однако глаза в стиле манга можно рисовать по-разному, в зависимости от характера персонажа. Манера каждого художника манга индивидуальна, поэтому рассматривайте предлагаемые ниже инструкции только как основу для поиска своей собственной неповторимой манеры.

Строительные блоки

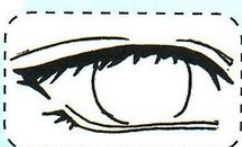
Если рассматривать глаз на плоском, двухмерном листе бумаги, он состоит из трех частей: верхняя линия, глазное яблоко и нижняя линия. На базе трех этих простых частей можно разработать бесчисленное множество вариантов, каждый из которых будет уникальным. Ниже показано два совершенно разных примера того, как рисуют глаз.

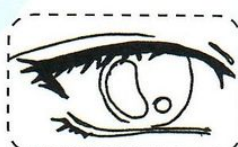
Верхняя и нижняя линия удлиненные и почти ровные. Добавлен внешний уголок, где нижняя и верхняя линии почти соприкасаются друг с другом. Такой глаз выглядит полуприкрытым. Верхняя часть глазного яблока скрыта под верхней линией, отчего взгляд кажется скрытым и застывшим.

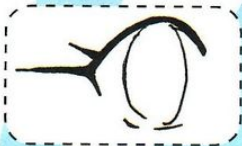
Верхние ресницы изогнуты вниз, а не вверх, как их чаще всего рисуют. От этого глаз становится еще более прикрытым.

Внутри нижней линии добавлена вторая линия, придающая глазу объем. Над глазом также добавлена пара линий, изображающих верхнее веко и даже начало переносицы.

Наконец, добавлены сложные световые блики, усиливающие впечатление застывшего взгляда. Такой глаз может принадлежать скрытному и загадочному персонажу.

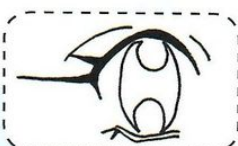
Верхняя линия здесь расположена не ровно, но выгнута вверх, а нижняя линия укорочена. Внешний уголок глаза присутствует, однако в данном случае верхняя и нижняя линии расставлены далеко. Глазное яблоко раскрыто вверх и полностью находится на виду.

На этом глазе добавлена одна большая и простая ресница, а не ряд ресниц, как в предыдущем примере.

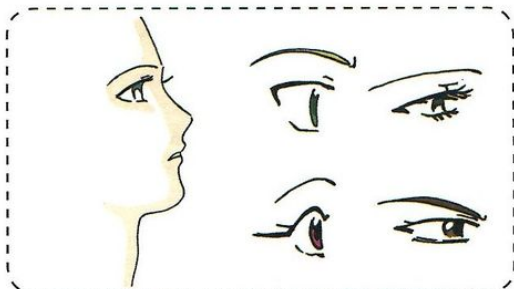
Двойные линии по-прежнему на месте.

На этот раз изображены два простых световых блика. Такой широко раскрытый глаз выражает удивление и доверчивость.

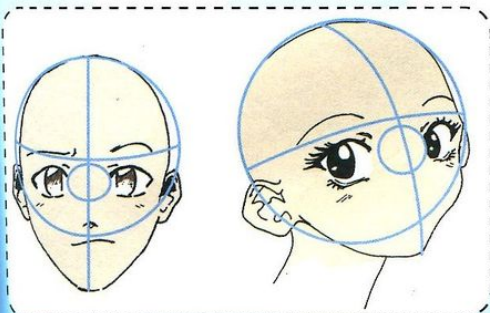
Вид сбоку

Рисуя глаз в профиль, не забудьте, что верхняя и нижняя линии начинаются от внутреннего уголка глаза.

Расположение

Существует общее правило, согласно которому глаза на голове располагаются на одной линии с ушами, а верхняя линия глаза проходит примерно посередине головы по вертикали (см. шаг 1, с. 10). Простое правило, помогающее правильно определить расстояние между глазами – мысленно добавить между ними «третий глаз». Рисуя глаза при повороте головы на три четверти, помните, что дальний глаз выглядит несколько меньшим по размеру и частично перекрыт переносицей.

Источник света и цвет

Дополнительные штрихи: цвет глаза и световые блики – входят в число характерных особенностей манга. Глаза – самая выразительная черта лица, и возможности художника здесь воистину безграничны!

Большие черные зрачки практически сливаются с радужной оболочкой глаза. В каждом глазу добавлено по одному маленькому световому блику.

Большие зрачки окрашены более темным тоном, чем радужная оболочка, но той же краской, а не черной, как это традиционно принято делать. Такие глаза отражают падающий на них свет намного больше!

Здесь глаз окрашен градиентной размыткой – несколькими разными по интенсивности слоями краски, которые плавно смешиваются друг с другом. В таком глазу зрачок вообще не виден.

Максимальное количество световых бликов добавлено здесь для того, чтобы подчеркнуть, что глаза широко раскрыты, а верхняя и нижняя линии глаза отсутствуют. Такие глаза рисуют, когда хотят, чтобы они выглядели комически.

Дополнительный материал

Вооружившись основными представлениями о том, как намечать, выстраивать, располагать и освещать глаза, можно заняться настоящим творчеством! В рамках изученных правил можно создать несметное количество самых разных глаз – некоторые примеры можно увидеть на рисунках слева. Несмотря на все разнообразие, каждый изображенный здесь глаз – не более чем вариант использования трех основных частей глаза при изображении его на плоскости.

14 • УРОК Урок: Лицо и выражения лица

На базовом уровне все нарисованные в стиле манга лица выглядят похожими: как правило, у них маленькие носы и большие глаза. Но, опираясь на эти общие правила, художник может выработать свою индивидуальную манеру и сделать уникальным каждый нарисованный им персонаж.

Выражения

Рисуя в стиле манга, очень важно научиться правильно передавать выражение лиц персонажей. Для каждого персонажа может существовать набор выражений лица, отражающих настроение и характер. Например, застенчивый или стойкий характер персонажа может проявляться через намеренно подчеркнутые выражения его лица. Подчеркивать следует и веселый или комичный характер персонажа – если не сделать этого, он утратит свою индивидуальность. Подумайте над характером своего героя и решите, какие выражения лица будут ему присущи! Некоторые примеры выражения лиц показаны ниже.

Счастливый

Печальный

Сердитый

Удивленный

Смущенный

Смеющийся

Довольный

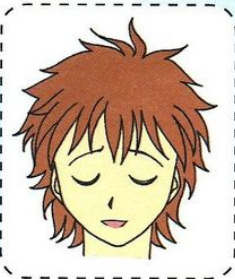
Хитрый

Саркастичный

Озабоченный

Спокойный

Решительный

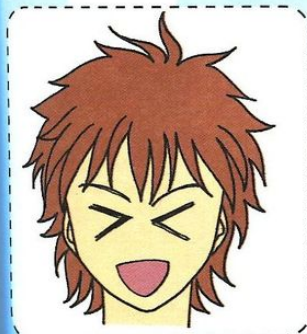
Глаза и брови

Огромное количество переживаемых персонажем чувств можно передать с помощью глаз и бровей. Даже незначительное изменение угла наклона бровей придает лицу новое выражение.

Визуальная азбука и подчеркнутые выражения

«Визуальную азбуку» можно назвать «стенографией иллюстратора» – это традиционный набор элементов, позволяющих быстро придать лицу персонажа нужное выражение или просто использовать для комического преувеличения. Ниже приведено несколько примеров визуальной азбуки, которая была использована, чтобы усилить выражение лица персонажей, однако постарайтесь не слишком увлекаться этой азбукой. Такие преувеличенные выражения лица хорошо смотрятся в юмористических рисунках, однако они совершенно неприемлемы для серьезных драматичных образов.

Счастье – сомкнутые глаза и широкая улыбка. Довольно глупое выражение лица.

Гнев – его передают сжатые от злости зубы.

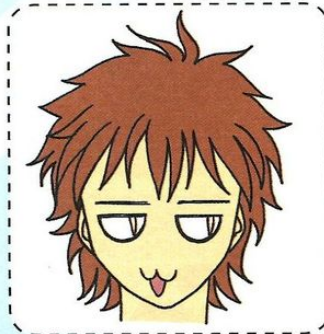
Печаль – большие влажные глаза и потоки слез. Это характерная черта кротких, слабых персонажей.

Шок – добавленные на лице персонажа линии придают его лицу мрачное, обреченное выражение.

Смущение – на голове оказавшегося в затруднении или раздраженного персонажа часто изображают крупные капли пота.

Коварство – «кошачьи» глаза и рот считаются характерными чертами хитрого и злобного персонажа.

Урок: Волосы

Для персонажей манга характерны пышные, ярко окрашенные волосы. Прически классических восточных и современных западных персонажей поражают разнообразием стилей, а цвет волос помогает отделить один персонаж от другого. Волосы очень выразительны. Многие характеристики волос: их легкость, тяжесть, изгиб и объем — лучше всего передаются с помощью деталей, которые придают волосам объем. Это линии, тени и световые блики.

Расположение волос на голове

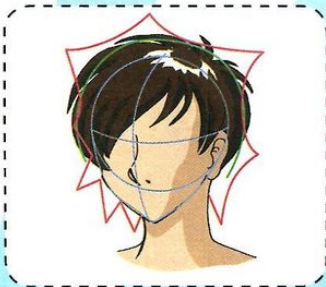
Очень важно усвоить ряд правил, которые помогают правильно расположить волосы на голове персонажа манга. Если не соблюдать эти правила, рисунок будет выглядеть некрасивым и неумелым. Волосы часто разделяют на отдельные, сужающиеся к концу, пряди. Старайтесь рисовать эти пряди плавным непрерывным движением, и следите за тем, чтобы на краю пряди обе линии, которыми она нарисована, смыкались друг с другом. Все волосы растут от центральной точки. Подумайте над тем, как растут ваши собственные волосы, как они спадают, когда вы наклоняете голову. Постарайтесь перенести все это на волосы своих персонажей.

Посмотрите на эти два примера. Убедитесь в том, что голова правильно «сконструирована» (см. раздел «Голова» на с. 10–11). Конструкционные линии головы показаны на рисунках голубым цветом. Зелеными линиями обозначена внешняя граница волос персонажа. Она указывает место, где основная масса волос прилегает к вершине головы. Проще говоря, пространство между внешней границей основной массы волос и контуром черепа всегда должно оставаться одинаковым.

Красные линии отмечают, чего следует избегать, а именно:

- Не рисуйте волосы, которые будут непропорциональны контуру черепа
- Не рисуйте волосы с одной стороны черепа более густыми или жидкими, чем с другой стороны — от этого череп будет выглядеть искривленным.
- Не рисуйте пряди, которые выглядят обрывистыми и не имеют четких кончиков и корней.

Здесь под разными углами показана голова одного и того же персонажа, и вы можете увидеть, как выглядит прическа этой девочки при разных поворотах головы.

Разные прически для разных характеров

Структура волос имеет большое значение: у кротких, слабых персонажей волосы обычно изображают более жидкими и тонкими, а у сильных, энергичных персонажей волосы, как правило, бывают густыми и толстыми. Спутанные волосы характерны для творческих, активных персонажей, а гладкие и прямые волосы – для спокойных и холодных персонажей, сложные прически отличают модниц. Цвет волос у персонажа манга может быть абсолютно любым! Однако, выбирая оттенок шевелюры, нужно подумать о характере персонажа. Девушка с ярко-розовыми волосами выглядит очень энергичной. Белые волосы – признак высокой духовности персонажа или указание на его преклонный возраст. Выбирая прически для своих героев, внимательно присмотритесь к тому, как причесаны окружающие вас люди или загляните в модный журнал.

Если у женского персонажа короткие волосы, это признак того, что такая девушка, скорее всего, активно занимается спортом или по своему характеру похожа на мальчишку.

Это другой пример короткой прически, которая может появиться у вашего персонажа.

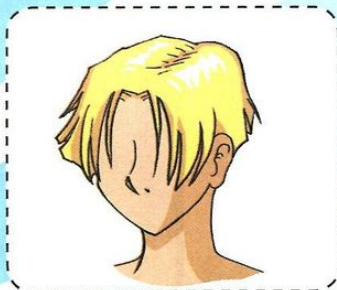
Коротко остриженные или туго сплетенные на затылке волосы плотнее прилегают к черепу, пространство между черепом и внешней границей волос уменьшается.

Нарисовать косу довольно сложно. Можно слепить из пластилина объемную модель косы и использовать ее в качестве наглядного пособия.

Может ли челка придать вашему персонажу более серьезный вид? Одинаковы ли по длине все пряди волос? Каким образом лежат волосы на голове вашего персонажа: торчат вперед или лежат аккуратными слоями?

Урок: Фигуры и пропорции

На всех этих набросках изображены один и тот же мальчик и девочка, только в разном возрасте. С возрастом меняются относительные пропорции между головой и остальным телом, и, зная об этом, вы легко можете применить эти правила независимо от размера своего персонажа. Ниже вы познакомитесь с простыми правилами, приблизительно определяющими пропорции тела. Чтобы вам было проще, фигуры разделены по высоте линиями, расстояние между каждой парой линий равно высоте головы.

Рисуя ребенка в возрасте до 7 лет, помните, что длина его тела составляет три-четыре «головы». Щеки и конечности у детей короткие и пухлые.

Дети

Это рисунки детей в возрасте 7–12 лет, в этом возрасте дети чаще всего изображаются в манга и аниме.

Высота фигуры: 4–5 длин головы

Ширина плеч: 2 ширины головы или меньше

Длина торса: 2 длины головы

Ширина талии: 1–2 ширины головы

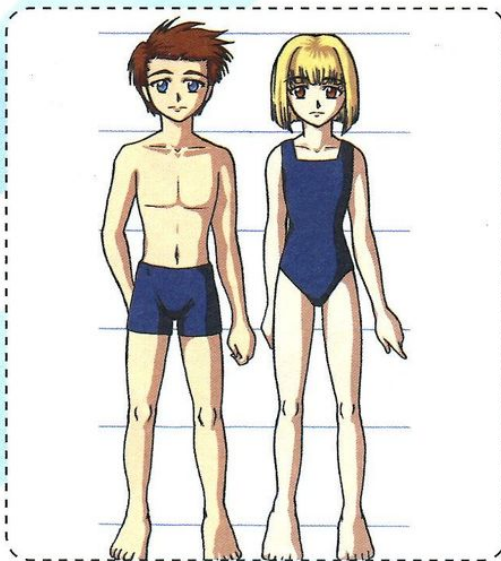
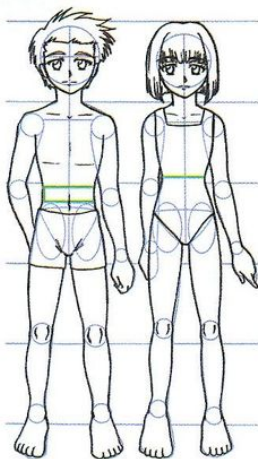
Ширина бедер: 1,5 ширины головы

Длина ноги: 2–3 длины головы

У детей не бывает ярко выраженной мускулатуры. Их скелет еще не полностью сформировался, поэтому плечи остаются довольно узкими. У них короткие, округлые лица с большими глазами. Правда, уже в этом возрасте проявляются половые различия: у мальчиков торс длиннее, а талия ровная, у девочек талия выше и сужена.

Наметив вчерне пропорции фигуры, нарисуйте тело и конечности. В этом вам помогут овалы, которые будут напоминать о расположении основных суставов, принимающих участие в механике тела. Обратите внимание, что:

- Локтевой сустав расположен на уровне нижнего края грудной клетки;
- Рука опускается приблизительно до середины бедра;
- Имеется небольшой просвет между бедренными костями там, где они соединяются с самими бедрами;
- У мужской фигуры линия талии образует цилиндрическую линию с прямыми краями;
- У женской фигуры талия имеет углубления с боков. Сужение талии можно изобразить с помощью простой линии.

Подростки

Этим персонажам от 13 до 17 лет. Пропорции фигур у подростков-юношей и подростков-девушек уже сильно отличаются, а сами подростки – это, пожалуй, самые частые персонажи историй в манга. Приведенные ниже пропорции распространяются даже на самых миниатюрных подростков.

Высота фигуры: 5–6 длин головы

Ширина плеч: 2 ширины головы

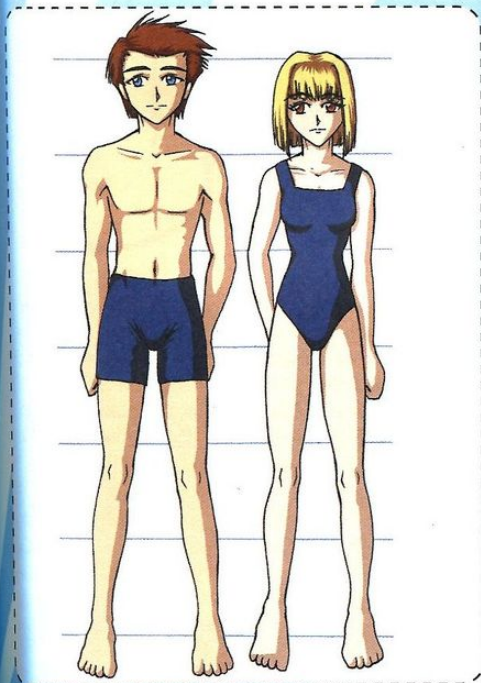
Длина торса: 2–3 длины головы

Ширина талии: 1–2 ширины головы

Ширина бедер: 1,5 ширины головы

Длина ноги: 3 длины головы

Хотя худоба или полнота персонажа несколько влияют на пропорции фигуры, в целом мускулатура и костная структура у подростков выражены ярче, чем у детей. Это относится как к лицу, так и к телу. У юношей плечи и грудная клетка шире, что помогает четче обозначить линию талии. У девушек бедра немного шире, чем у юношей, и у них начинает намечаться грудь.

Взрослые

Это фигуры полностью развившихся юноши и девушки в возрасте от двадцати до 30 лет. Как видите, взрослые юноши и девушки выше и стройнее, чем подростки.

Высота фигуры: 7–8 длин головы

Ширина плеч: 2–3 ширины головы

Длина торса: 2–3 длины головы

Ширина талии: 1,5–3 ширины головы

Ширина бедер: 1,5–3 ширины головы

Длина ноги: 4 длины головы

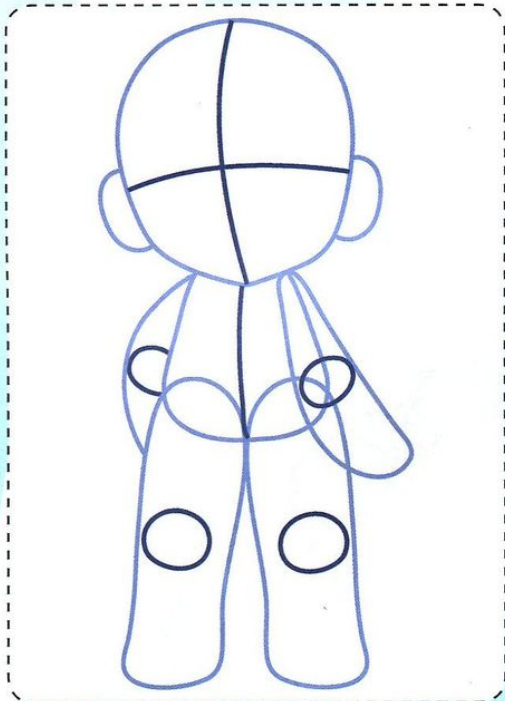
Скелет и мускулатура хорошо развиты. У мужчин широкие плечи, хорошо заметна прямая секция талии, переходящая в узкие бедра, которые не намного шире, чем талия. У женщины также развитые атлетические плечи, полная грудь, достаточно широкая грудная клетка, переходящая в сужающуюся талию, широкие бедра, пропорциональные ширине плеч. Стоит отметить, что у мужчины должен быть более длинный торс, а у женщины – ноги.

Искаженные пропорции

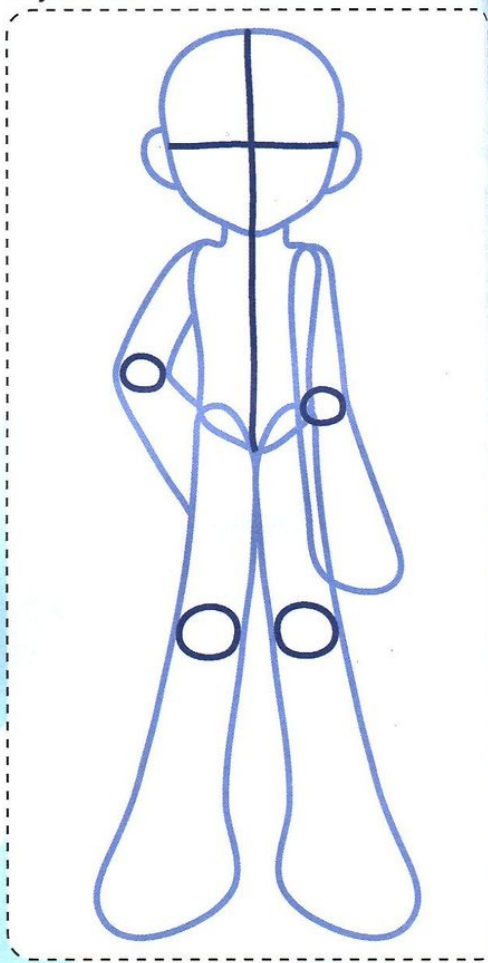
Мир манга многообразен, и персонажи в нем бывают самыми разными, от предельно реалистичных до гротесковых – в зависимости от атмосферы истории меняется и манера рисунка. Теперь, когда вы познакомились с основными законами пропорций человеческого тела, попробуйте нарисовать этих персонажей с искаженными пропорциями тела.

Чиби

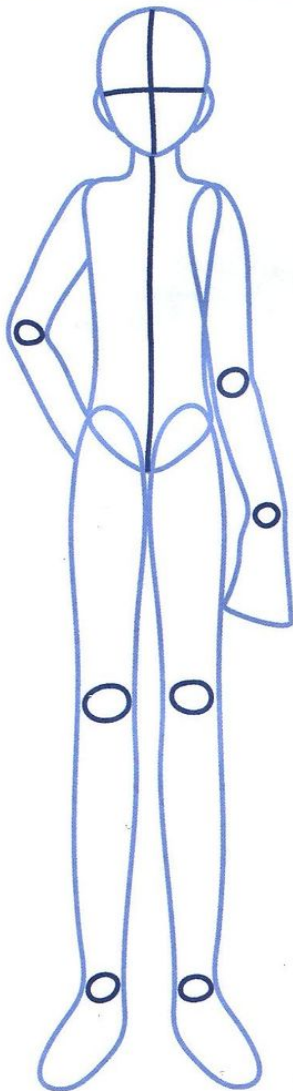
Самый частый прием искажения в манга – рисовать забавных, миниатюрных человечков с очень большими головами (длина всей фигуры составляет всего три длины головы) и коротеньким пухлым тельцем. Это «чиби», что по-японски означает «мелкий», а если переводить буквально, то «крошечный» или «малюсенький». Целый комикс в таком стиле не рисуют, чтобы не утомлять читателя – чиби, как правило, появляются в истории в тот момент, когда с героями происходит что-то приятное или забавное. Стиль чиби распространился в манга настолько широко, что мы даже уделили ему в этой книге специальный раздел на с. 42–43.

Мультик

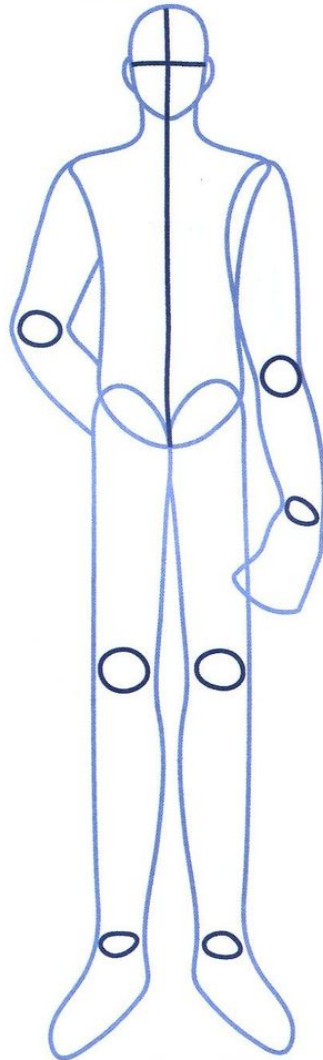
Персонажи с такими пропорциями встречаются в самых разных историях, а роднит их то, что все они очень забавные. Эти пропорции похожи на пропорции чиби, но менее искаженные. Чаще всего мультики попадают на страницы комиксов для самых маленьких – милые, с большими головами, на которых хорошо видны черты и выражение лица, с маленьким торсом и конечностями, но преувеличенно большими ладонями и ступнями.

Шойо

Словом «шойо» в манга называются комиксы, рассчитанные, в основном, на девочек и молодых женщин. Их героини обычно очень привлекательны и вовлечены в связанные с эмоциональными переживаниями истории. Пропорции таких героинь отражают их тонкий, чувствительный характер – это персонажи с очень хрупкой фигуркой, хотя голова у них нормального размера, с очень выразительным лицом и большими глазами.

Шонен

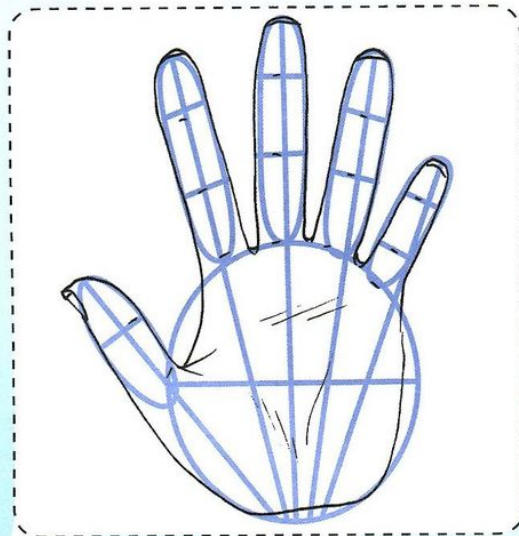
Манга в стиле «шонен», в противоположность «шойо», рассчитана на мальчиков и молодых мужчин – это боевики, насыщенные взрывами, потасовками, погонями и любовными приключениями. Герои этих историй отличаются высоким ростом (длина фигуры составляет примерно 10 длин головы) и крепким, мускулистым телосложением. Самые популярные герои шоненов, как правило, модно одеты и увешаны устрашающим оружием, которое становится главной деталью персонажа, отвлекающей внимание читателя от головы и лица героя.

Урок: Ладони и ступни

Поначалу рисовать ладони и ступни кажется очень сложной задачей, однако научиться этому необходимо. Спешим объявить приятную новость: на самом деле, рисовать ладони и ступни довольно просто.

Как нарисовать ладонь

Внутренняя сторона левой ладони

Нарисуйте овал, затем разделите его крестом – это будет основа ладони. Вытяните вертикальную линию вверх до кончика будущего среднего пальца (это будет длина ладони), а затем проведите две вспомогательных линии справа и слева от вертикали – эти линии должны слегка расходиться веером, а начинаются они от нижнего края ладони.

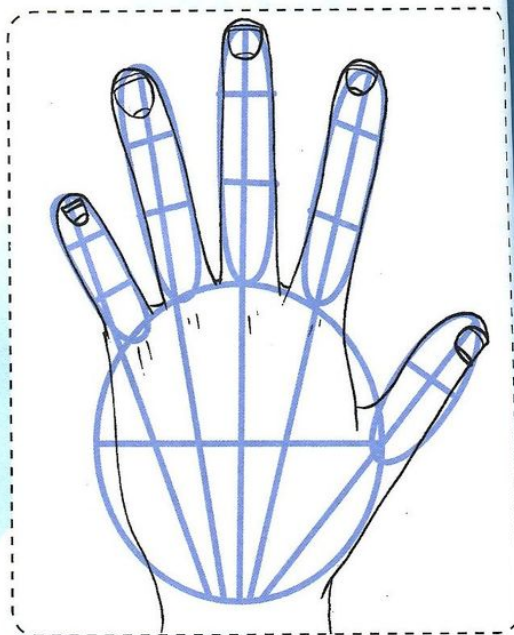
Большой палец отклонен от ладони под углом, он короче, но имеет более округлую форму – это закон анатомии.

Нарисуйте длинный пузырь, длина которого почти равна длине овала. Это будет самый длинный, средний палец. Добавьте следующие длинные овальные пузыри, помня о том, что указательный палец по длине почти равен среднему пальцу.

Безымянный палец короче среднего пальца, а длина мизинца составляет примерно две трети длины безымянного пальца.

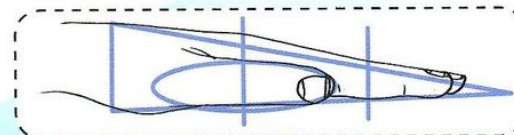
Каждый палец разделен на три части, большой палец на две. У женщин в этом положении ладони могут также выглядывать кончики длинных ногтей.

Тыльная сторона ладони

Наметьте пальцы тем же способом, который описан слева, только теперь мы будем видеть ладонь сверху. Не забудьте добавить такие детали, как костяшки пальцев и ногти.

Вид ладони сбоку

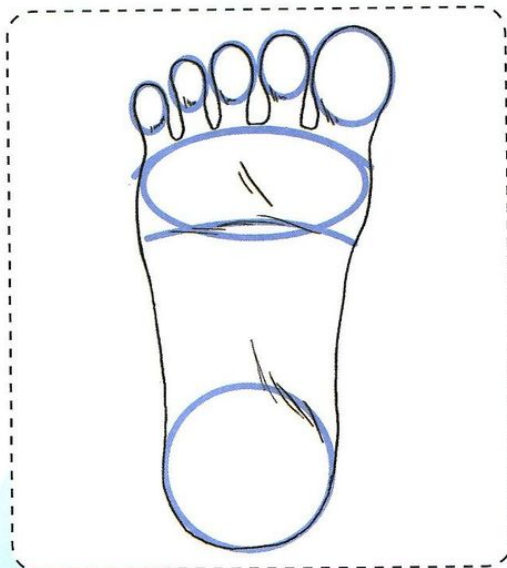

Нарисуйте длинный узкий треугольник и разделите его на три части. Посередине между первой и второй частью ладони нарисуйте длинный пузырь – это будет большой палец, а линия, делящая треугольник на трети, будет соответствовать костяшке пальца. Обратите внимание, каким образом палец соединен с ладонью и как это описывают складки кожи.

Как нарисовать ступню

Подошва правой ступни

Нарисуйте круг, а на некотором расстоянии от него – овал. Проведите проходящую через нижнюю часть овала изогнутую линию. Затем нарисуйте над большим овалом маленькие овалы, которые будут изображать пальцы. Большой палец должен быть большим по размеру, чем остальные пальцы. Самый длинный из оставшихся пальцев – второй, а остальные три пальца постепенно уменьшаются в размере. Соедините пальцы со ступней с помощью тонкой вогнутой линии.

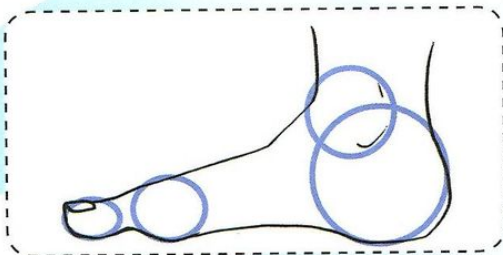
Вид на ступню сбоку

Нарисуйте три круга: средний для лодыжки, большой для пятки и маленький для подушечки пальца. Добавьте маленький овал, изображающий большой палец. Соедините круги вогнутыми линиями и изобразите характерный изгиб свода стопы.

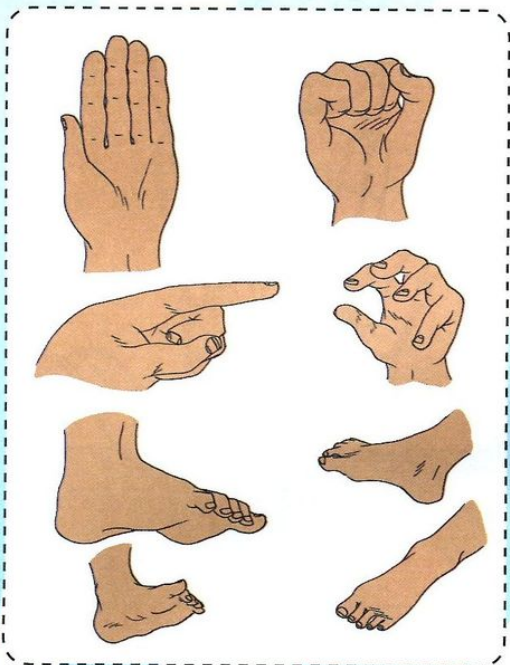
Правая ступня, вид сверху

Наметьте ступню так же, как намечали подошву, только теперь пальцы будут расположены в обратном порядке. Нарисуйте ноготь на кончике каждого пальца – на большом пальце ноготь крупнее, чем на остальных пальцах. В этом положении слегка видна лодыжка, поэтому нарисуйте над пяткой еще один круг, больший по размеру и слегка смещенный влево.

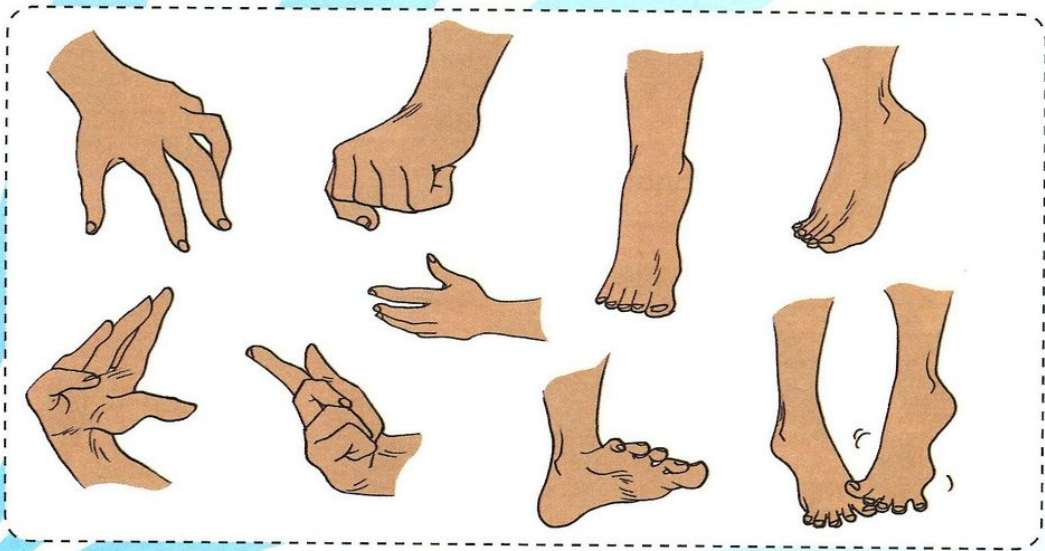

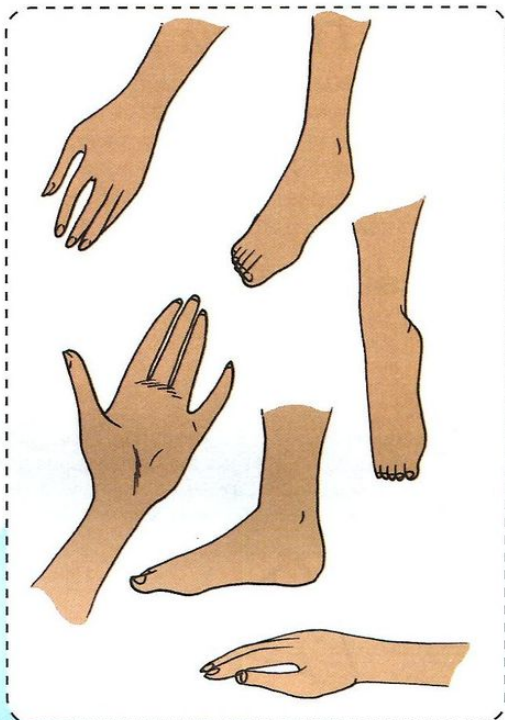
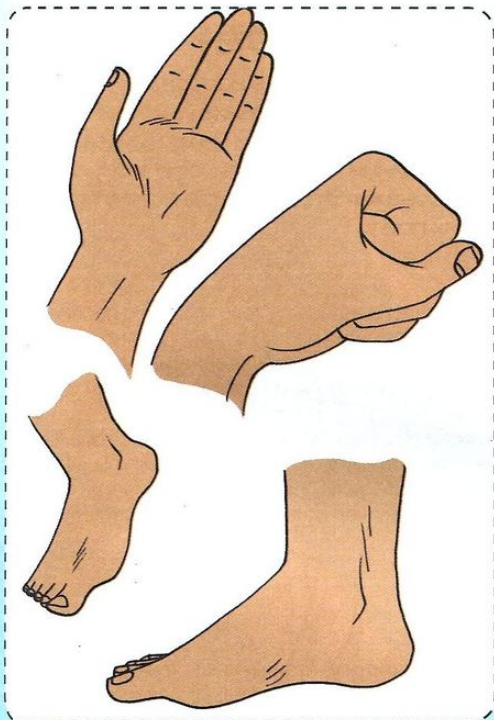
Адаптируем ладони и ступни к различным персонажам

Отдельные детали ладоней и ступней на этих рисунках изменены в зависимости от пола, сложения и возраста персонажей.

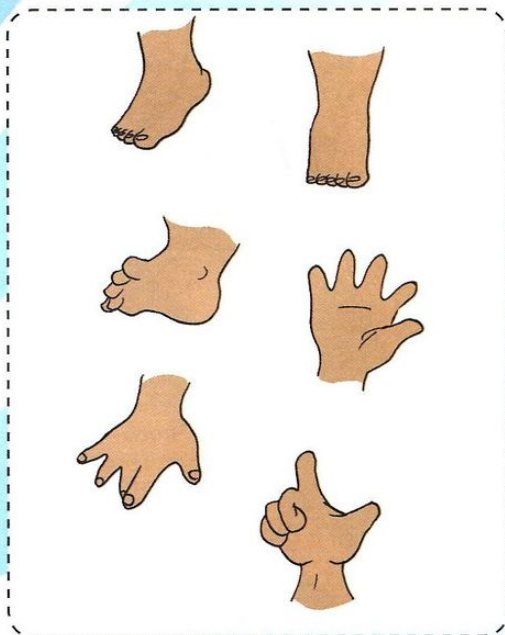

Ладони и ступни у взрослых персонажей более детализированы, чтобы подчеркнуть возраст и силу героя. У стариков ладони рисуют слабыми и усохшими.

Ладони и ступни подростков рисуют просто, но они должны подчеркивать красоту и молодость персонажа.

У детей пальцы короче, а сами ладони и ступни более пухлые и округлые.

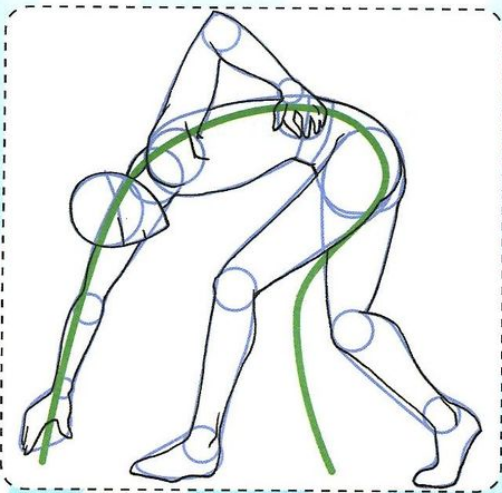
Урок: Линии движения и позы

Называемые еще линиями действия, линии движения на рисунке изображают движущую силу, находящуюся вне иллюстрации, описывают направление движения и структуру. Это скрывая ось изображения, например, изгиб дорожки на фотографии или поворот реки в пейзажной живописи. Точно так же линии движения могут использоваться в манга, создавая иллюзию движения персонажа. Это очень полезное приспособление как для активных, так и для статических поз.

Описание формы

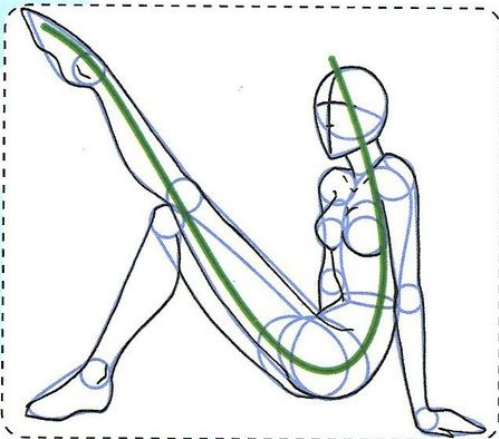
Нарисуйте на листе бумаги изогнутую линию. Теперь представьте человека, тело которого расположено вдоль этой линии. Линии движения описывают общие очертания позы и служат ориентиром – вдоль этой линии нужно будет расположить фигуру персонажа. Существует альтернативный способ подумать об этом – если вам предложат передать позу персонажа одним мазком кисти, каким будет этот мазок?

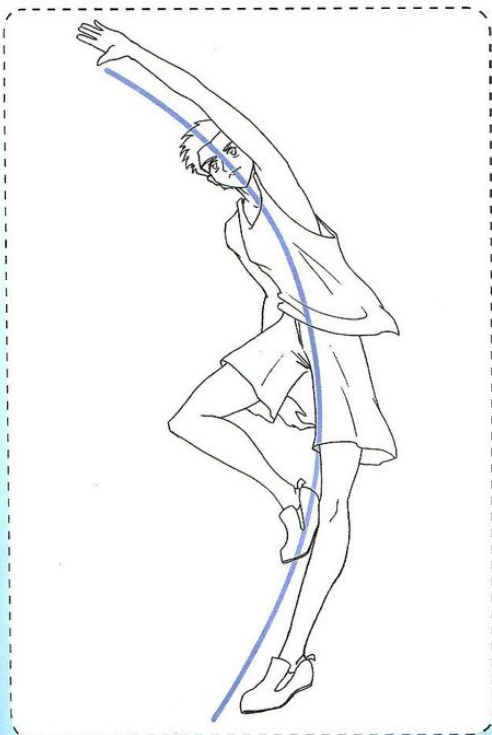
Линии движения обычно начинаются от головы персонажа и заканчиваются сразу позади торса. Самое главное состоит в том, что линия движения должна отмечать изгиб позвоночника фигуры – представьте эту линию в виде струны, проходящую точно посередине куклы сверху вниз. Проследите на двух приведенных ниже примерах, каким образом линия движения продлевается за позвоночником.

Если говорить об этой мужской фигуре, линия движения помогает правильно расположить правую руку персонажа, а также расположить его ноги на равном по ширине расстоянии от этой линии, чтобы сохранить общее ощущение равновесия. Когда линия движения проведена, просто наметьте вдоль нее части тела в правильных пропорциях, а затем, чтобы «выстроить» тело, добавьте нужные формы.

Линия движения этой женской фигуры правильно соединяет игриво поднятую ногу с торсом и изогнутой нижней частью спины. Чтобы правильно следовать линии движения, плечи фигуры слегка наклонены вперед.

Этот баскетболист тянется вверх, чтобы перехватить мяч. Это очень динамичная поза, в которой конечности вытянуты до предела. Чтобы воссоздать эту позу, вам нужно провести длинную, плавно изгибающуюся линию движения – она поможет правильно расположить не только позвоночник и голову, но также вытянутую руку и ногу, на которой подпрыгивает баскетболист. Взрыв энергии целиком сфокусирован в едином порыве вверх, хотя вся поза очень тесно привязана к линии движения.

Балетная танцовщица замерла, изящно поднявшись на пуанты. В данном случае линия движения служит не для того, чтобы передать само движение, но чтобы правильно сбалансировать фигуру. Хотя танцовщица стоит прямо, линия движения слегка изогнута. Это придает ощущение секундной паузы в движении и делает позу по-настоящему реалистичной, поскольку тело человека никогда не бывает вытянутым в струнку. Линия движения позволяет также добиться правильного баланса конечностей на обеих сторонах тела. Левые конечности балерины слегка изогнуты внутрь, а сохранить равновесие ей помогает вытянутая в сторону правая рука.

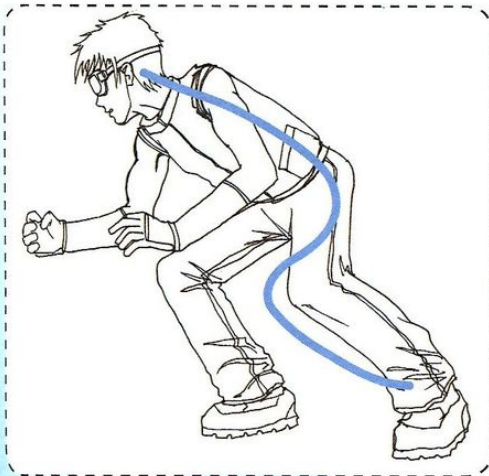
Уверенная в себе молодая леди наносит разящий удар ногой. Эта поза заставляет подумать о линии движения в трех измерениях, поскольку выброшенная нога находится впереди фигуры, в опасной близости для нас. Эта линия движения начинается далеко позади, а затем, следуя вдоль позвоночника, все сильнее приближается к переднему плану. Убедитесь в том, что и в данном случае линия движения помогает сбалансировать конечности по обеим сторонам тела.

Девочка сражается с весом книг, которые она несет на ходу.

Это означает, что ее спина слегка отогнута назад, чтобы уравновесить тяжесть книг, которая приходится на переднюю сторону тела. Обратите внимание, что линия движения, вдоль которой отогнута назад спина, в данном случае напоминает правую сторону буквы «К».

Громила с напоминающей бритвенное лезвие причешкой выбросил кулак, чтобы ударить несчастную жертву. Чтобы нанести сильный удар, громила должен сделать шаг вперед – этот шаг обычно совершается ногой, противоположной бьющей руке, поскольку при этом сила удара увеличивается за счет поворота бедер. Линия движения здесь напоминает вытянутую букву «Z», однако громила выбросил вперед кулак и застыл. Убедитесь в том, что человек может сохранить вертикальную позу в этой позиции.

Этот спортсмен стоит, присев, и, как свидетельствует его поза, готов отразить атаку соперника. В этом случае линия действия напоминает спираль.

Положение его ног говорит о том, что спортсмен находится в равновесии, его согнутые колени хранят в себе запас энергии, необходимый для мгновенного прыжка. Напряженную позу усиливают угловатые согнутые пальцы и согнутые в локтях руки, на которых четко обозначились мускулы.

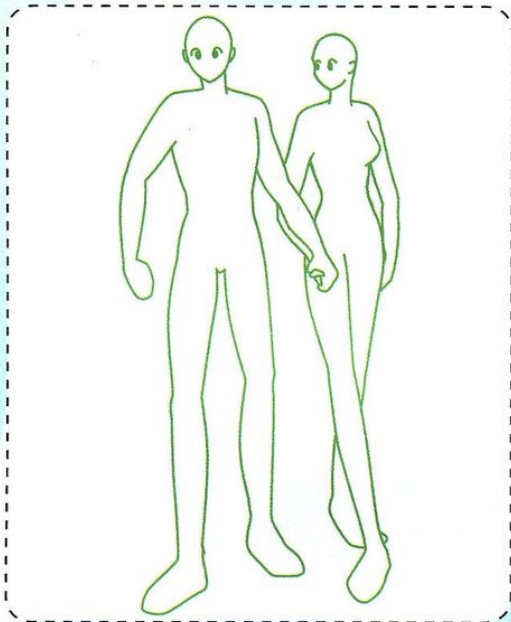

Эта бедная девочка должна прояснить для нас еще кое-что, поэтому на этот раз она поднимает тяжелую коробку. Она не очень искушена в поднятии тяжестей, поэтому просто наклонилась вперед на прямых ногах и подняла коробку с пола. Вы можете видеть, какой напряженной выглядит здесь линия движения – если сравнивать с предыдущим примером, она изогнута в противоположном направлении.

Урок: Взаимодействие

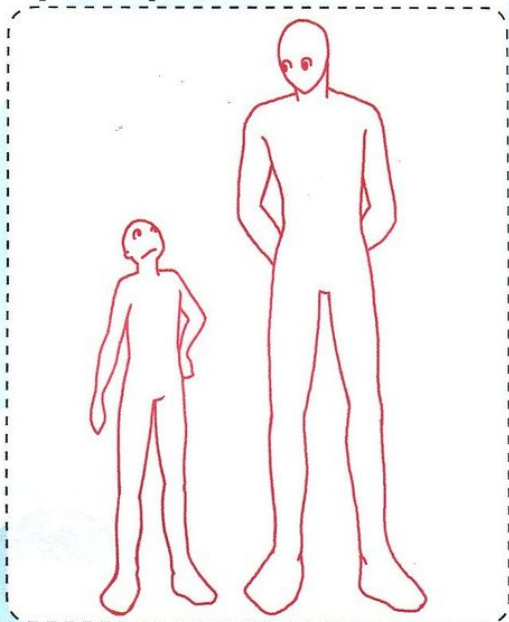
Мы уже познакомились с тем, как «конструируются» тела в манга, теперь давайте взглянем, как два или несколько персонажей могут взаимодействовать друг с другом. Одна из прелестных особенностей работы иллюстратора состоит в том, что он вовсе не обязан рисовать целиком все фигуры, чтобы показать их взаимодействие - зачастую для этого достаточно лишь небольшого фрагмента, например, крупного плана сплетенных рук. Как и во всем, существует ряд основных правил, которых следует придерживаться, изображая взаимодействие.

Расположение

Следите за тем, как расположены фигуры относительно друг друга и того, что их окружает. Если два героя стоят близко друг к другу, они, скорее всего, будут находиться на одном уровне – это вы можете изобразить, соответствующим образом расположив ступни фигур.

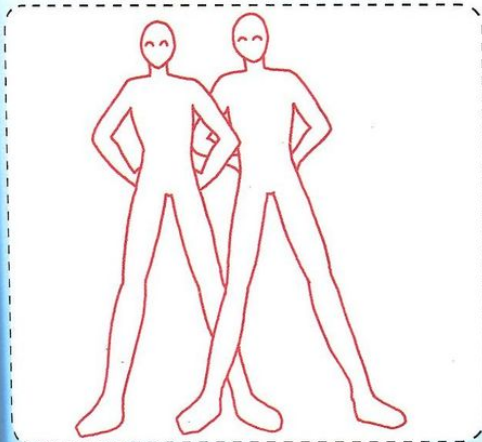
Пропорции

Фигуры персонажей должны быть пропорциональны друг другу. Проверить это довольно легко – наметьте фигуры персонажей, не увлекаясь деталями, и проверьте, соответствуют ли они друг другу. Хотя в некоторых случаях фигуры должны быть неравными по размеру (скажем, фигура взрослого и фигура ребенка), обязательно следите за тем, чтобы пропорции между фигурами были реалистичными (см. раздел «Фигуры и пропорции», с. 18–19).

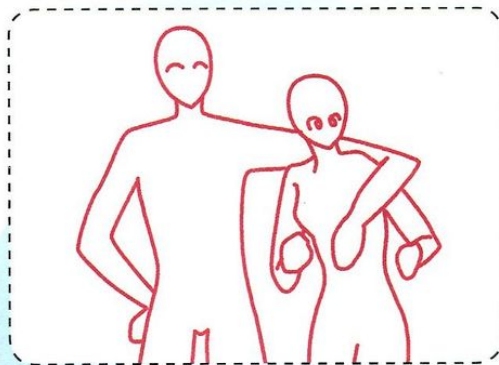
Расположение

Если один персонаж стоит чуть впереди второго, обязательно проверьте, удалось ли вам разобраться со всеми деталями. На этом рисунке показано, насколько это важно — скажите сами, кто из этих двух персонажей стоит ближе, а кто дальше?

Анатомия

Иногда, рисуя стоящие рядом фигуры, можно поддаться искушению слегка удлинить конечность одного из персонажей, чтобы поза «заработала». На рисунке показано, к чему это может привести — рука мужчины неестественно вытянулась в длину, чтобы обнять женщину за плечи. Самое простое решение в подобной ситуации — передвинуть женскую фигуру ближе к мужской, тогда плечи женщины естественным образом окажутся в пределах досягаемости для мужской руки.

Как и в любом элементе манга, некоторые правила можно слегка нарушить, чтобы вызвать ответную реакцию читателя. Если нужно показать, что персонаж ужасно испугался или струсил, его фигура может стать меньше по отношению к другим фигурам, а если герой уверен в себе и полон отваги, его можно изобразить слегка крупнее окружающих. Когда мужской персонаж протягивает руки вперед, его ладони довольно часто рисуют преувеличенно большими, чтобы подчеркнуть то, что они приближаются. Однако каждый художник должен глубоко усвоить основные правила, и только после этого может попробовать по-своему изменить их. Лучший способ понять, как люди взаимодействуют друг с другом — это внимательно смотреть вокруг или изучать фотографии. И помните, для того, чтобы показать взаимодействие, совершенно не обязательно рисовать фигуры целиком, часто для этого хватает небольшого фрагмента.

Примеры

Один герой зол на второго. Хотя мы не видим всю руку целиком, у нас не возникает сомнения в том, что герой постарше сердито ухватил молодого за воротник. Самое главное — точка взаимодействия — здесь показана, а все остальное доделает за художника воображение зрителя.

Хотя подобные романтические «стоп-кадры» с фигурами во весь рост всегда производят большое впечатление на зрителя, сфокусировавшись на одной точке взаимодействия (в данном случае это губы персонажей), художник смог изобразить поцелуй детальнее и выразительнее.

Здесь мы видим одного героя лежащим, а второго — потрясенно или встревожено глядящим на него. Благодаря такому необычному ракурсу мы отчетливо видим выражение лица встревоженного персонажа. Крупный план подчеркивает важность происходящего события.

Урок: Одежда

Одним из самых больших удовольствий для художника манга может стать «одевание» его персонажей. Костюмы для любого жанра манга, от истории о современных уличных подростках до футуристических мыльных опер – это та область, где вы можете дать полную волю своей ничем не сдерживаемой фантазии. Одежда в манга выполняет несколько очень важных функций:

- Она описывает читателю фон, на котором разворачивается история;
- Она подчеркивает индивидуальность персонажа;
- Она определенным образом связана с действиями героя.

Одежда может стать самым эффективным инструментом, создающим фон, на котором разворачивается история манга. Всего один взгляд, – и читатель легко может представить место и время действия, а также жанр предлагаемой истории. Если ваш герой увешан оружием, он, скорее всего, фантастический или средневековый персонаж.

Одежда, которую носит персонаж, может много рассказать о его личности. Например, только очень уверенная в себе женщина может позволить себе показаться в почти ничего не скрывающем бикини. Если герой ограничен в выборе одежды или носит униформу, важной характеристикой становится то, как он ее носит. Закатанные рукава, мятый воротничок, спущенные носки, туго заправленная под ремень форменная рубашка – все это очень значимые, «говорящие» детали.

Используем тело как основу

Перед тем, как добавить одежду, очень важно на бумаге или представить мысленно форму человеческого тела. Одежда лежит поверх этой формы, но было бы неверно использовать костюм для того, чтобы скрыть недостатки в анатомии фигуры героя. Если рисовать одежду, не думая о форме тела, она может исказить даже правильно построенную фигуру.

Очень полезно бывает сделать беглый набросок обнаженной фигуры героя, особенно если вы собираетесь одеть его в тесно прилегающую к телу или открытую одежду. Выбирая костюм для персонажа, следует сделать набросок фигуры, не отвлекаясь на ненужные детали. Например, если мужской персонаж будет одет в толстый свитер, совершенно не обязательно прорисовывать его мускулатуру, или прорисовывать ноги, если предполагается одеть героиню в длинную свободную юбку.

Этот юноша одет в самую простую, повседневную молодежную одежду – футболку и шорты. Обратите внимание на то, каким образом намеченная под одеждой обнаженная фигура помогает правильно расположить такие ключевые детали, как складки, показать, каким образом свисают с предплечий рукава футболки, и совершенно точно определить место пояса на талии.

Эта девушка одета в очень облегчающий летний костюм.

Чтобы правильно изобразить такую одежду, крайне важно сделать точный с точки зрения анатомии рисунок – больше всего он поможет вам на таких сложных участках, как грудь и талия героини.

Подчеркиваем форму тела

Теперь тот же юноша одет более строго, возможно, для работы в офисе. Рисуя одежду, необходимо помнить множество самых разных вещей, например, что у мужчин одежда застегивается на правую, а у женщин на левую сторону. Фасон рубашки должен быть «мужским», рассчитанным на широкие плечи, а пояс брюк – опущен чуть ниже талии.

Девушка теперь одета тоже более строго – на ней модные сапожки и приталенное платье с воротником. Взгляните, как женственно выглядит этот наряд. Платье отлично подчеркивает фигуру девушки – оно слегка стянуто сзади, отчего на передней стороне появляются складки, подчеркивающие бюст и талию героини.

Усиливаем реализм и добавляем заключительные штрихи

В стиле манга реалистичный вид одежды усиливается с помощью цвета, светотени и добавленных линиями деталей (другие примеры показаны на с. 34–35). Складки и сборки этого платья описаны с помощью минимального количества тонких линий – это подчеркивает ощущение того, что все платье сшито из единого куска ткани. Толстые линии указывают на границу между двумя отдельными предметами. Чтобы складки выглядели реалистичнее, художник добавил тени, которые подчеркивают округлость груди и четкие края тонких складок.

Бикини с топом на бретельках из ткани в мелкий горошек из маргариток. Такое бикини можно считать типичным пляжным костюмом для девушки-подростка с добрым, спокойным характером. Правильно нарисовать такой тесно прилегающий наряд можно только поверх намеченной обнаженной фигуры.

Набор золотистых доспехов для средневекового рыцаря. Игра светотени на металлических поверхностях очень сильна – не опасайтесь использовать очень темные тени и яркие, белые световые блики.

Эта школьная форма часто встречается и в манга, и в аниме – такие платья зимой носят все японские школьницы. Внимательно прорисуйте детали знаменитого «матросского» воротника и добавьте яркий шейный платок.

Благородный джентльмен, одетый в костюм эпохи барокко и Регентства. Не поленитесь прорисовать мелкие, но важные детали, такие как галстук и брошь.

Это еще один вариант «исторического» костюма – такие платья женщины носили в викторианскую эпоху. Туго «затяните» талию – так, словно на этой молодой женщине надет корсет. Деталь, которая связывает в единое целое весь костюм – это кружево, которое мы видим и на платье, и на шляпке, и на зонтике.

Современный ансамбль, который юноша-подросток или молодой мужчина может надеть, отправляясь с друзьями на дискотеку. Главное в подобных костюмах в стиле кибергот, это контрастные «кислотные» цвета, блестящие застежки-молнии и пряжки. Сама одежда достаточно проста, главное внимание следует уделить украшениям и мелким деталям.

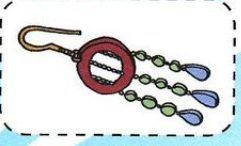
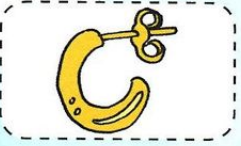
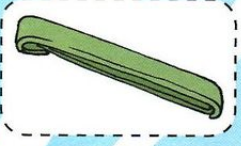
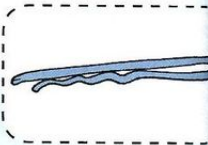
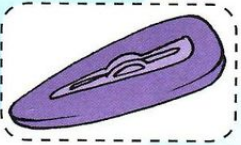
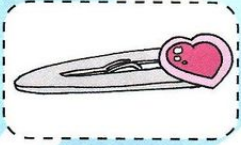
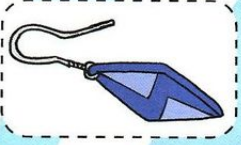
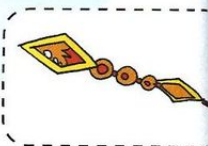
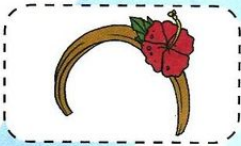
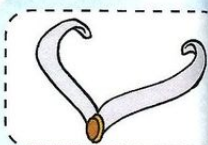
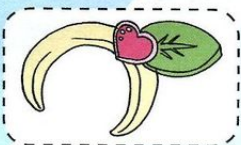
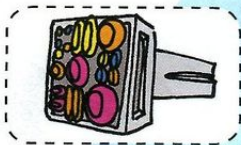
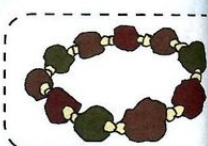
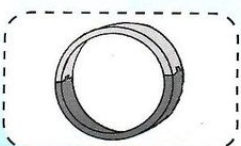
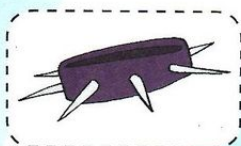
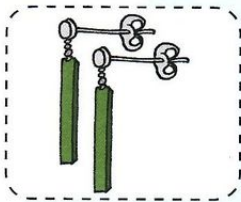
Это принцесса панков! Кокетливый и одновременно очень сексуальный вид топика и юбочки подчеркивают аксессуары. Обратите внимание на мелкие зубчики, идущие вдоль верхнего края топика – они облегают тело девушки и помогают описать его форму. Такие мелкие детали, как расположенные на равном расстоянии друг от друга зубчики, рюши, оборки, кружева, всегда требуют терпения и внимания.

Урок: Аксессуары

Аксессуары - очень важная часть костюма и дополнительная характеристика персонажа, которую часто недооценивают. Аксессуары могут рассказать о личности, занятиях, хобби персонажа и даже о мире, в котором он живет или из которого прибыл. Нужно выбирать аксессуары таким образом, чтобы они соответствовали личности персонажа.

Вот образцы аксессуаров, которые могут пригодиться для ваших персонажей. Посмотрите на образцы, помещенные в верхней части с. 37, — эти украшения могут встречаться в самых разных вариантах.

Добавление аксессуаров меняет характеристику персонажа

С помощью тщательно выбранных аксессуаров можно изменить характеристику персонажа. Взгляните на рисунки внизу. Посмотрите, как меняется один и тот же персонаж – из скучной школьницы девочка превращается в юную модницу, потом в искательницу космических приключений и, наконец, в фантастическую героиню.

Хотя в двух последних случаях мы видим необычное сочетание современного платья и фантастических аксессуаров, в данном контексте эта комбинация работает. Если наша героиня учится в школе волшебников, она должна быть одета так же, как все ученики. Если же героиня прибыла из другого пространства и времени, она должна выделяться среди остальных школьников.

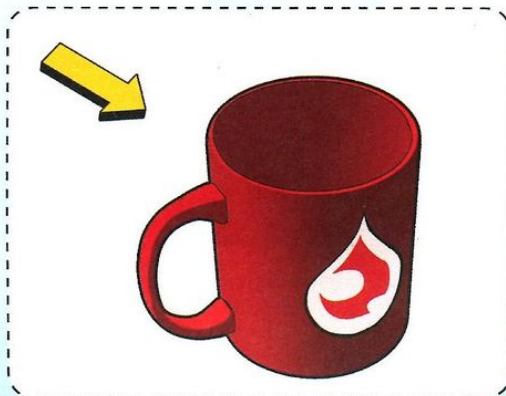

Добавление функциональных аксессуаров

Многие аксессуары выполняют определенные функции и добавляются потому, что они необходимы персонажу. Если талия персонажа перехвачена сразу несколькими ремнями – о чем это говорит? Быть может, на эти ремни должно что-то подвешиваться – например, оружие или инструменты? Быть может, у этого персонажа такая работа, которая требует еще ряда аксессуаров, например, перчатки, защитную каску или очки? Аксессуары могут быть частью униформы, например, типичная для гангстера бандана или плетеные «фенечки», которыми увлекаются многие школьницы. Подумайте обо всем этом и постарайтесь выбрать те аксессуары, которые наиболее точно характеризуют вашего героя.

Урок: Освещение

Освещение помогает придать предмету объем и делает рисунок более достоверным. Освещение может определять положение персонажей относительно окружающего мира и объяснить обстановку, в которой они находятся. Освещение можно также использовать как средство для выражения эмоций и создания драматической атмосферы - изменив освещение, можно полностью изменить впечатление зрителя от увиденной картины. Поняв основные правила и применяя простые приемы создания светотени, вы сможете значительно улучшить качество сделанных вами рисунков.

Основы

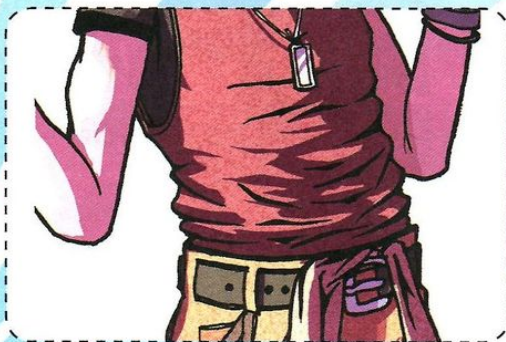
Самое первое и важное правило: светлее всего те части предмета, на которые падает свет, а темнее всего те части, которые полностью скрыты от источника освещения (на рисунке слева источник света показан белой стрелкой).

Если речь идет о слабом источнике света, например, тусклой лампочке или пламени свечи, те части предмета, которые находятся близко к источнику света, заметно ярче, а по мере удаления от него делаются темнее. Правда, излучаемый источником свет, как правило, должен проделать довольно длительный путь, перед тем, как столкнуться с предметом.

Тени

Когда предмет пересекается с потоком световых лучей, он отбрасывает тень на другие предметы. Тени – один из важнейших способов передать форму предмета и показать его положение в пространстве, поэтому никогда не следует жалеть времени на то, чтобы изобразить тени. На рисунке справа вы видите тень, которую кружка отбрасывает на ровную поверхность стола.

Предметы с фигурными поверхностями, такие как складки ткани или покрытое выступами и впадинами оружие, часто отбрасывают тени на самое себя, и в этом случае тени становятся эффектив-

ном способом описать детали самого предмета. Наконец, полупрозрачные предметы, например пластиковые бутылки, отбрасывают цветные или почти прозрачные тени, что позволяет создать целый ряд динамичных визуальных эффектов.

Многие художники склонны в определенной степени пренебрегать реализмом, предпочитая изображать освещенные предметы хорошо проверенным и привычным способом. Чтобы подчеркнуть материал, из которого сделан предмет, они используют фальшивые отсветы и блики. Край любого цилиндрического предмета, например, шеста или даже ног персонажа, они обводят тонкой линией светового блика. Этот же прием часто используется, чтобы придать блеск волосам персонажа.

Способы, с помощью которых в стиле аниме изображают блестящие предметы, весьма разнообразны, их выбор остается за художником. Внимательно изучайте манга и аниме и ищите стили, которые будут вам наиболее близки.

Блестящие и отражающие свет предметы

Блестящие предметы отражают свет сильнее, чем другие, матовые или темные предметы. На поверхности блестящего предмета отражаются окружающие предметы, что создает сильные, контрастные светотени. Чтобы описать объем и фактуру блестящего материала, часто используют подсветку самых темных участков тени контражуром.

Полезные советы по освещению

- Волосы – свисающие пряди отбрасывают тени на лоб и лицо персонажа. Волосы на этом рисунке художник осветил сильным контражуром – установленным позади персонажа источником света.
- Нос – маленькая тень под носом помогает художнику описать очертания носа.
- Губы – чтобы показать блеск губ, на них добавлено несколько световых бликов. Нижняя губа отбрасывает небольшую тень, которая помогает художнику уточнить очертания губ.
- Глаза – блестящие глаза могут отражать самый разный цвет; в данном случае художник выбрал голубые и розовые тона и добавил яркие белые световые блики. Глазные впадины описаны с помощью слабых теней, благодаря которым кажется, что глаз находится в углублении под бровью.
- Шея и плечи – подбородок отбрасывает тени на шею, а косички – на тело. Обязательно проверьте, чтобы на теле персонажа были нарисованы тени от всех предметов, в том числе и частично перекрывающих друг друга.

Урок: Теория цвета

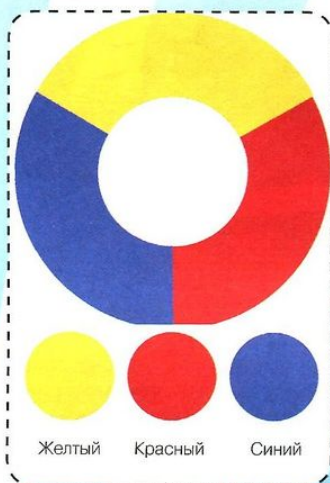
Правильно выбранный цвет зачастую бывает не менее важен, чем сама иллюстрация, и этот выбор может быть сопряжен с определенными трудностями. Цвет не только меняет настроение, атмосферу сцены; от выбора красок зависит фокус и общий эффект всей композиции.

Основы цвета

Так как же выбрать «правильный» цвет? Следует ли выбирать «технически правильный» цвет или тот, который нравится лично вам? Чем бы вы ни руководствовались при выборе цвета, очень важно понимать общепринятые ассоциативные оценки цвета и правила, по которым можно наиболее эффективно дополнить или украсить выбранный цвет. Теория цвета позволит вам чувствовать себя увереннее при выборе красок и поможет придать вашей композиции именно тот вид, которого вы добиваетесь.

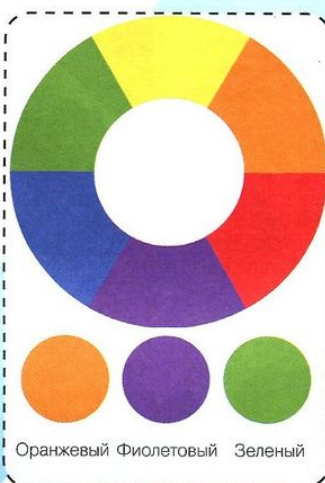
Цветовое колесо организует и объясняет основы цвета. Оно может также оказаться полезным инструментом при выборе красок и для предварительной оценки соотношения между различными оттенками цвета.

Первичные цвета

Смешивая в различных пропорциях два или три первичных цвета, можно получить любой цвет спектра.

Вторичные цвета

Каждый из трех вторичных цветов получен в результате смешивания двух первичных цветов

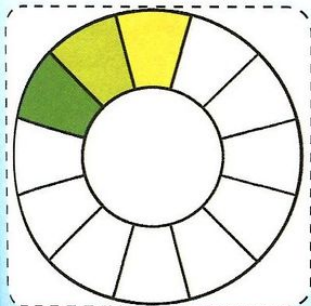
Третичные цвета

Третичные цвета состоят из одного первичного и одного вторичного цвета.

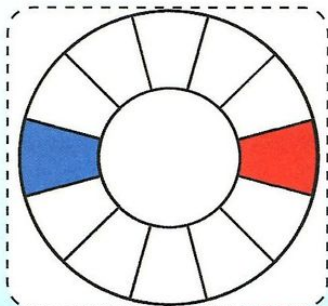
Цветовые палитры

Используя цветовое колесо, можно принимать обдуманные решения относительно цветов, которые вы собираетесь использовать.

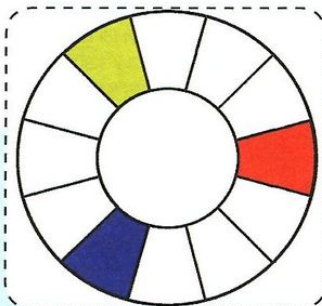
Аналоговые / соседние цвета

Аналоговыми называют цвета, расположенные на цветовом колесе близко, но, тем не менее, на некотором расстоянии друг от друга. Такие цвета обогащают оттенки цвета и делают предмет интереснее. Для достижения максимального эффекта можно выбрать три или четыре соседствующих друг с другом оттенка цвета.

Дополнительные цвета

Цвета, находящиеся на противоположных краях цветового колеса, наиболее сильно контрастируют друг с другом, однако такое противопоставление иногда может оказаться безвкусным и кричащим. Когда один из цветов приглушеннее, оттенок дополнительного цвета может быть использован как сильный, акцентирующий внимание цвет.

Цветовые триады

Эта палитра состоит из трех равноудаленных друг от друга на цветовом колесе цветов. Как правило, два из этих цветов используются как основные в цветовой схеме, а третий цвет появляется периодически в световых бликах и акцентах, поскольку одинаково хорошо контрастирует с каждым из двух основных цветов.

Значение цвета

Разные цвета порождают разный эмоциональный отклик зрителя, поэтому важно обратить внимание на то, каким образом может быть интерпретирован цвет. Это следует учитывать не только при выборе красок для своей палитры, но и при выборе оттенков цвета для светотени.

Теплые цвета

Красный, оранжевый и желтый — эти цвета создают ощущение тепла, поскольку подсознательно ассоциируются с огнем и солнечным светом. Хотя желтый — самый яркий цвет спектра, более сильным и тревожащим является красный.

Холодные цвета

Синий, зеленый и фиолетовый — эти цвета ассоциируются с холодом, поскольку напоминают о воде и траве. Как правило, холодные цвета привлекают к себе меньше внимания, чем теплые цвета, и потому даже насыщенный холодный цвет остается более спокойным, чем любой из теплых цветов.

Нейтральные цвета

Это серый, бежевый и темно-коричневый, причем самым нейтральным из них является серый цвет. Таким образом, серый цвет не контрастирует с другими цветами, а окрашенный в этот цвет предмет не привлекает внимания зрителя. Эффектнее всего нейтральные цвета выглядят в противопоставлении с яркими насыщенными цветами.

Координация цвета

Простой координации цветов в одежде и аксессуарах персонажа обычно бывает достаточно для того, чтобы создать сильный визуальный образ. Выбираете ли вы похожие соседние цвета или далеко отстоящие друг от друга на цветовом колесе яркие оттенки цвета, очень важно помнить о постоянстве цветовой палитры. Это означает, что следует выбирать примерно одинаковые по насыщенности и интенсивности тона и следить за тем, чтобы одни и те же цвета перекликались друг с другом по всей композиции. Например, если на руках персонажа надеты разноцветные варежки, подумайте, не раскрасить ли теми же красками и его ботинки.

Урок: Чиби / персонажи с деформированными пропорциями

Чиби – это симпатичные крошечные персонажи с маленьким телом, большой головой и ярко выраженной индивидуальностью. Чаще всего персонажи такого типа появляются в комедийных или забавных рисунках и комиксах или в качестве маленьких существ-талисманов. Хотя кажется, что нарисовать такого человечка легко, сделать это правильно и быстро станет возможным только после того, как вы усвоите принципы, по которым «собирается» из отдельных фрагментов стандартный персонаж манга.

Анатомия чиби

В отличие от обычных персонажей манга, анатомия чиби сильно деформирована и упрощена. Рост чиби составляет всего около двух с половиной длин головы, у этого персонажа округлое лицо и большие глаза. Тело чиби рисуется очень упрощенно, почти без обозначения мускулатуры. Два персонажа – внизу на этой и вверху на следующей странице – обладают всеми особенностями, которые вам нужно учесть:

- Форма черепа сильно искажена. Черты лица опущены ниже, чем у обычных персонажей;
- Щеки маленькие и опущены книзу. Подбородок очень маленький, V-образный;
- У чиби почти никогда не бывает видна шея.
- Пальцы на руках чиби очень маленькие, заостренные.

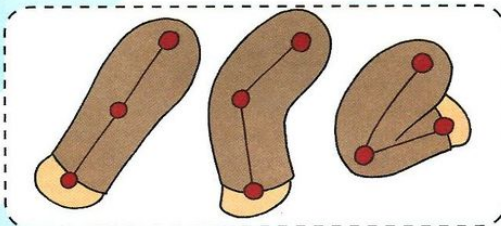
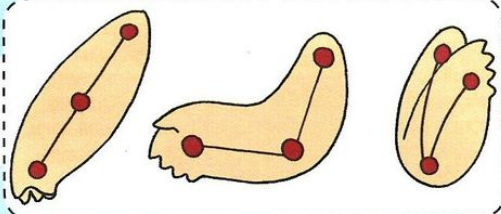
- Ноги чиби занимают по длине не менее 50% длины тела (без головы). С коротенькими ногами фигура чиби выглядит сплюсненной.
- Волосы – одна из немногочисленных деталей, которые прорисовываются у чиби столь же тщательно, как у обычных героев;
- Глаза на лице занимают столько же пространства в высоту, сколько нос и рот вместе взятые;
- Плечи чиби – это не более, чем плавная, изогнутая от шеи линия. Благодаря таким маленьким плечам чиби выглядят похожими на детей;
- У женских персонажей-чиби видны очень маленькие грудки, а талия и бедра не подчеркнуты;
- Аксессуары и украшения у чиби преувеличенно грубые и большие;
- Ступни у чиби маленькие, они редко бывают больше по размеру, чем лодыжки персонажей.

Конечности чибби

Энергичные задорные чибби очень хороши для того, чтобы рисовать их в самых разных подвижных позах. Чтобы подчеркнуть движение, руки и ноги чибби сгибают настолько, насколько это только возможно. Поскольку фигурки чибби очень сжаты, мягкий изгиб не дает конечностям выглядеть слишком длинными для такого маленького тела. Вот несколько примеров того, как сгибаются и движутся руки и ноги чибби.

Создание чибби из ранее существовавшего персонажа

Нарисовать чибби на основе уже существующего персонажа с нормальными пропорциями легче, чем придумывать с самого начала. Передельывая в чибби уже имеющийся персонаж, вы имеете возможность подумать над тем, какие характерные черты персонажа вам хотелось бы сохранить в чибби. Основное внимание при этом следует обратить на черты и выражения лица персонажа, характерную для него одежду и аксессуары – все это можно сохранить в чибби.

Пошаговые проекты: Мальчик

Следует помнить о том, что хотя детьми считаются мальчики и девочки в возрасте приблизительно до 12 лет, «стандартный» ребенок в манга всегда выглядит немного взрослее, чем в реальности. Очень часто в произведениях манга, рассчитанных на допод-ростковый возраст появляются главные герои – дети, способные нести на своих плечах огромный груз и обладающие иными, превосходящими возможности своего возраста способностями. Истинный возраст этих героев связывает их с юными читателями, а их «взрослые» возможности делают их привлекательными для читателей-подростков.

Набросок

Как видно на рисунке, художник создавал этот персонаж синим карандашом, после чего обвел его тушью. Когда рисунок обведен тушью, становится невозможно упустить хотя бы одну из его линий, и, следовательно, набросок становится легче перенести для дальнейшей работы.

Личность персонажа и его манера себя вести сильно влияют на то, как он будет нарисован. На этом рисунке изображен «стандартный» мальчик – он уверен в себе, поэтому держится свободно, и идет высоко подняв голову и расправив плечи. Однако он еще в таком возрасте, когда человек слегка опасается окружающего мира. Привычная счастливая улыбка на лице мальчика скрывает его легкую настороженность. Его волосы непричесанны – в этом возрасте мало кто заботится о таких мелочах.

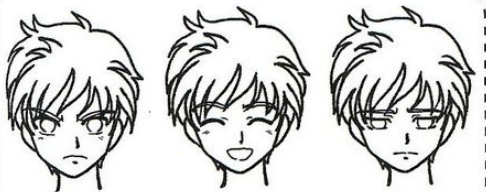
Поза говорит о том, что мальчик идет вперед. Убедитесь в том, что хотя бы одна нога персонажа прочно опирается о землю – это необходимо для того, чтобы изображенный в этой позе персонаж сохранял равновесие.

Совершенно очевидно, что мальчик учится – об этом говорит школьная форма и школьный рюкзак. Одежда слегка великовата – это подчеркивает хрупкое телосложение персонажа. Экипировка мальчика не сковывает его движений – хотя на блузе мы видим несколько небольших складок, она достаточно просторна и удобна. Очень точная деталь – длинные шорты. Мальчики в этом возрасте чувствуют себя уже слишком взрослыми, чтобы носить короткие шорты, но и слишком юны, чтобы носить брюки. Весьма много о характере мальчика могут сказать и его аксессуары.

Фигура

Это «стандартный», еще не повзрослевший мальчик. Длина его тела – без головы – около пяти длин головы, само тело хрупкое, еще без тех особенностей, которые появляются в подростковом возрасте. Чтобы подчеркнуть хрупкое телосложение юного персонажа, художник часто изображает его ладони и ступни чуть большими по размеру, чем обычно. Того же эффекта можно добиться, увеличив уши. Поскольку наш герой юн, у него очень большие глаза, посаженные чуть ниже центра головы.

Это несколько типичных выражений лица «стандартного» мальчика.

Основные цвета

Как мы уже говорили, этот мальчик одет в японскую школьную форму, выдержанную в «морском» стиле. Основные цвета этой формы – белый и синий, но вы можете дополнить их или противопоставить им другие цвета с помощью других деталей. Одна из них – большой ярко-красный рюкзак за плечами. На уровне дизайнера это добавляет яркое цветовое пятно, а на уровне персонажа говорит о его «бунтарском» характере.

Кожа мальчика изображена темной, сильно загорелой – очевидно, он много времени проводит на свежем воздухе и потому просто не может быть белокожим.

Поскольку здесь мы имеем дело с реалистичным персонажем, его волосы не могут – без особых на то причин – быть необычными по цвету, поэтому художник выбрал для них вполне натуральный тон. Глаза – тоже обычные по цвету – окрашены способом, от которого они кажутся еще шире. У этих глаз нет зрачков, вместо них художник добавил более темную, но тоже зеленую тень. Благодаря этому в облике персонажа появляется что-то кошачье и одновременно эта деталь свидетельствует о том, что мальчик очень любопытен.

Тень и световые блики

По стилю использованные в данном случае тени просто противопоставляются светлым линиям рисунка. По всей композиции используются одни и те же по глубине тени, которые не выстраиваются слоями и не различаются по тону. Как и в любом случае, все тени должны быть точно направленными. Источник света на этом рисунке расположен где-то выше и левее фигуры, поэтому все тени падают вправо и вниз.

Световые блики изображены просто и нанесены только на ключевых участках – волосах, глазах и металлических пряжках. В каждом случае это не чисто-белый блик, но более светлый тон использованной в данном месте краски.

К шортам мальчика прикреплена цепь; еще один необычный брелок-цепь мы видим на его рюкзаке. Эти детали говорят о том, что мальчик стремится выделиться из числа прочих. На цепочке брелка висит маленькая забавная фигурка, что намекает на шаловливый характер. Такие мелкие детали делают героя не похожим на других. Даже если вы ограничены какими-то рамками – в данном случае школьной формы – у вас всегда найдется возможность с помощью деталей рассказать о характере вашего персонажа.

Готовый рисунок

Черты характера:

Уверенный в себе, любознательный,
бунтарь, озорной

Окружение:

Школа, время действия – наши дни

Мальчик Вариант 1

Это мальчик из другого, более жесткого мира – его рваная одежда в сочетании с высокотехнологичными аксессуарами намекают на то, что действие происходит в апокалипсическом будущем.

Привыкший к трудностям и опасностям, этот парнишка всегда настороже и очень упрям. Он яростно реагирует на критику в свой адрес, сжимает правый кулак, однако в нем еще живы детские черты – его левая рука вытянута, как у капризного ребенка, когда он раздражен или чего-то требует. Ноги мальчика расставлены и прочно упираются в землю – в целом его позу можно назвать надежной и упругой. Рисуя этот персонаж, очень важно использовать вертикальную линию действия, чтобы правильно уравновесить фигуру.

Живя вдали от нашего мира, этот мальчик отличается необычным – фиолетовым – цветом глаз и пурпурным цветом волос. Темная кожа, горящие, под стать темпераменту глаза. Рваная белая футболка и зеленоватый жилет подчеркивают красные и темные тона кожи.

Экипировка персонажа представляет собой смесь высокотехнологичных приспособлений и рваной, как у бедняка, одежды. Хотя этого можно и не понять сразу, наш персонаж прекрасно вписывается в обстановку традиционной фантастической истории, которая развивается в мире, пережившем глобальную катастрофу, приведшую к истощению ресурсов Земли и заставившую остатки человеческой расы бороться за выживание.

Толстые перчатки без пальцев намекают на грубоватый характер этого неблагополучного паренька, а многочисленные проволочки, кнопки и металлические пластинки придают перчаткам футуристический «электронный» вид. Металлические украшения вообще проходят красной нитью через образ этого персонажа – их можно найти на груди (талисман), ботинках и поясе.

Стараясь описать металл, используйте сочетание мягких переливов цвета, размытых и контрастных тонов с узкими ослепительно-белыми световыми бликами. Чем резче переход от света к тени, тем сильнее отражающие свойства металла.

Черты характера:

Упрямый, настороженный, честный, грубоватый, решительный

Окружение:

Научно-фантастическое, будущее, опустевшие земли

Мальчик Вариант 2

Кажется, этот мальчик со временем сможет стать неплохим волшебником. Он учится искусству чародейства и магии, и, конечно же, каждую свободную минуту упражняется в своем искусстве. В одной руке он держит книгу с заклинаниями, а второй рукой совершает волшебные пассы.

Поза и веселое выражение лица говорят о том, что маленький маг вполне уверен в своих силах. Он искренне наслаждается тем, что делает, и стремится научиться делать это еще лучше. Спокойная улыбка и мирное выражение лица говорят о том, что мальчик не любит конфликты и насилие.

Светлые цвета, например, блестящие соломенные волосы и ярко-голубые глаза, отражают спокойный, мягкий характер героя. Однако можно предположить, что временами этот мальчик может оказаться наивным и чересчур уверенным в себе.

Фасон одежды и вылетающее из пальца пламя говорят о том, что это мальчик из иных миров. На мальчике длинный плащ и странная накидка, украшенная серебряной каймой и застегнутая золотыми кнопками — они делают его похожим на персонаж фантастической ролевой игры.

Цвета экипировки также подчеркивают фантастическое происхождение этого героя. В фантастических нарядах часто используется коричневая кожа — в данном случае мы встречаем ее на обложке книги, поясе, застежках накидки и ботинках; иными словами, это элемент, связующий весь образ.

Коричневый цвет кожи дополняет основное цветовое сочетание белил и индиго — синей краски, которая темнее, чем волосы и глаза мальчика и вылетающее из его пальца волшебное пламя. Вкрапление пурпурных и серых тонов в экипировку создает загадочную атмосферу, но при этом персонаж не становится ни холодным, ни отчужденным. Складки на плаще показаны длинными полосками тени и световых бликов.

Черты характера:

Оптимистичный, уверенный в себе, вдумчивый, надежный, трудолюбивый, слегка наивный

Окружение:

Фантастика, магия, школа, академия, лаборатория, замок, приключения

Пошаговые проекты: Девочка

На первый взгляд может показаться, что в манга набор ролей для персонажей маленьких детей весьма ограничен. Это может быть надоедливый младший брат или се-стра подростка или жертва заговора или стихийного бедствия, которую вновь и вновь приходится спасать более взрослым героям. Однако существует целый ряд историй, главным героем которых становится маленький мальчик или девочка. Очень часто, особенно в историях для девочек, главная героиня обладает какой-либо магической силой или волшебным даром, который выделяет ее из среды сверстниц. Подобные истории отвечают склонности детей к фантазированию и очень популярны как в Японии, так и на Западе.

Набросок

Здесь фигура намечена легкими штрихами карандаша. Нужные линии можно подчеркнуть позже, когда рисунок будет обводиться тушью. Если вы уверены в своих силах, такой набросок не займет у вас много времени. Что же касается уточнений и мелких деталей, то их можно отложить до стадии туши.

Фигура

Пропорции таких персонажей, как эта девочка, выглядят почти неестественными. Высота всей фигуры не более четырех с половиной длин головы, поэтому сама голова выглядит очень крупной. Огромные глаза, маленький рот и нос – эти детали заставляют героиню выглядеть еще моложе и наивнее.

Плечи у девочки узкие, что также подчеркивает ее юный возраст. Поскольку дети в этом возрасте еще не развиты, анатомически фигура девочки не имеет ничего общего с фигурой взрослой женщины. Этой героине приблизительно 6 лет, поэтому ладони и ступни у нее все еще маленькие, хрупкие, а пальчики короткие и закругленные, но при этом они не выглядят толстыми. Наконец, на

фигуре это девочки талия еще не отделена впадинкой от бедер. Наша героиня одета в японскую школьную форму – это модифицированная «сэйлор фуку» (матроска). Воротничок матроски выглядит более угловатым, чем обычно, а складки на юбке не такие заглаженные, как принято, и свободно разлетаются в стороны. Ноги девочки обуты в «Мэри Джейн» – так называются эти простенькие детские сандалии. Хотя девочка одета в школьную форму, есть целый ряд мелких деталей, способных рассказать о характере нашей героини. Волосы героини перехвачены лентой, а носочки аккуратно подтянуты – это говорит о том, что перед нами примерная девочка (у девчонок сорванцов волосы растрепаны, а носки спущены). Девочка выглядит очень аккуратно и, скорее всего, хорошо учится. Обводя рисунок тушью, особое внимание следует обратить на ленточку в волосах, полоски на воротничке и пряжки рюкзака – чтобы вам было удобнее рисовать, можно перейти на ручку с более тонким пером.

Вот несколько выражений, которые можно использовать для подобных персонажей. Дети чаще всего бывают счастливыми и веселыми, смущенными или любопытными, поэтому такие типы выражений лица больше всего подходят и для нашей героини. Есть «взрослые» чувства, которые никогда не могут отразиться на детском лице, например, сарказм.

Детали

У таких маленьких детей еще не возник интерес к моде, поэтому было бы неправильно снабдить героиню модными аксессуарами. Однако неверно было бы говорить и о полной несовместимости понятий «дети» и «мода». Стремитесь к тому, чтобы одежда на детях выглядела современной, но не была при этом «писком моды». Модные аксессуары вполне можно заменить красивыми стильными логотипами и другими графическими деталями, например, украсить школьный рюкзак нарисованной фигуркой симпатичного зверька-талисмана.

Основные цвета

Форма героини необычна по цвету (стандартная цветовая схема для матросских костюмчиков – синее с белым). Имея дело с традиционными элементами дизайна, не следует бояться экспериментировать с цветами. Необычный цвет способен сделать любой традиционный элемент необычным и уникальным. Хотя наша героиня еще ребенок, и потому должна быть очень активной, кожа у нее бледная – быть может, потому что эта девочка больше времени проводит за учебниками, чем во дворе со скакалкой. Волосы нашей героини имеют красивый, очень женственный оттенок.

Тени и световые блики

Тени добавлены теплыми оттенками розового, перекликающимися с использованным в образе розовым цветом. Не забудьте добавить тени между складками юбки. Чтобы показать блеск и фактуру волос, на них неровными полосками добавлены светло-розовые световые блики. Округлую форму больших глаз подчеркивают изображенные в них кругами и овалами ярко-белые световые блики.

Готовый рисунок

Черты характера:

Веселая, скромная, мягкая,
добрая, аккуратная

Окружение:

Наши дни, школа, клубные занятия
после школы, домашняя обстановка

Девочка Вариант 1

Подобный персонаж часто можно встретить в аниме и манга – это девочка-волшебница. Яркая, открытая, счастливая маленькая девочка, способная волшебным образом превратиться в сказочную принцессу, вооруженная волшебной палочкой, сопровождаемая забавным маленьким зверьком.

Пропорции фигуры выдержаны вполне реалистично, высота фигуры достигает четырех-пяти длин головы, однако эту героиню отличают очень большие выразительные глаза, почти лишенные белков – с такими глазами девочка выглядит еще более симпатичной и доверчивой. Ее поза выражает уверенность в себе – девочка стоит, слегка наклонившись вперед, прочно опираясь ногами о землю. Свою волшебную палочку она держит совершенно по-детски, обеими руками. Волосы на голове этой героини очень длинные, волнистые, мягко отсвечивающие волшебным синим цветом. Волосы связаны в конский хвост лентой, и эта прическа отражает активный характер героини. Особое очарование придают обрамляющие лицо вьющиеся локоны.

Бархатистый синий цвет волос становится определяющим при выборе остальной цветовой схемы – холодные пастельные и дымчатые оттенки синего, пурпурного и зеленого. Платье героини очень красивое, с пышными рукавами, оборками и многослойной юбкой. Не поддавайтесь искушению скрыть под платьем недостатки фигуры – прежде всего нарисуйте контуры тела и только после этого начинайте экспериментировать с замысловатым костюмом.

Обратите внимание на крылышки героини и сопровождающего ее зверька – их форма и узор не придуманы, а заимствованы из мира живой природы. Крылышки героини напоминают крылья морских чаек – они белые, с черными пятнами на конце перьев. У зверька героини крылья летучей мыши, они окрашены разными оттенками зеленого цвета. При всей необычности, зверек выглядит весьма реалистично и на самом деле напоминает крылатую полосатую кошку.

Черты характера:

Яркая, веселая, энергичная, добрая

Окружение:

Современное, фантастическое, романтическое, остро сюжетное

Девочка Вариант 2

В этом образе маленькой девочки-зомби причудливо переплетаются элементы культуры Востока и Запада – готика и уличная японская мода, реализм и «ужастик» в стиле историй о Франкенштейне.

Поначалу пропорции этой фигуры могут показаться странными – поверьте, чтобы голова девочки не была шире ее тела. Само тело очень короткое, но крепкое, иначе ему не удержать такую голову. Крылышки должны быть равными по величине и симметричными. Зрачки глаз слегка заостренные, что должно передавать вампирическую натуру персонажа. Руки и ноги полные, ступни округлые и толстые.

Героиня одета как типичная маленькая девочка, однако темную сторону ее натуры подчеркивают медицинский чемоданчик и плохо сшитая плюшевая игрушка, неуклюже свисающая с руки. «Топорность» фигуры подчеркивают многочисленные швы и пластыри, зловещими выглядят черепа на украшениях. Зеленоватый оттенок кожи подчеркивает пурпурный тон платья. Крест на обороте воротничка и чемоданчике намекает на то, что перед нами какая-то сюрреалистическая сиделка или медсестра.

Большие глаза кажутся наивными, но их разрез заставляет думать о том, что эта девочка знает намного больше, чем готова рассказать! Волосы у героини коротко подстрижены, однако в них видны маленькие отдельные пряди, на которые нужно обратить особое внимание.

Позу героини можно назвать невинной – посмотрите, как по-детски завернуты носками внутрь ступни, взгляните на поднесенный к губам палец – похоже, что девочка готова начать нервно грызть его. Быть может, она совершила нечто ужасное? Или собирается совершить?

Черты характера:

Закрытая, подозрительная, застенчивая, неуклюжая, готова прийти на помощь, но у нее все и всегда выходит не так

Окружение:

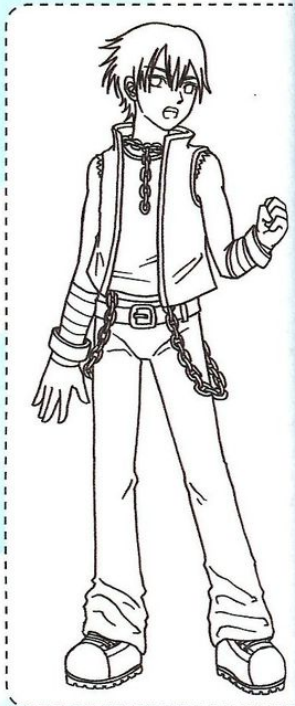
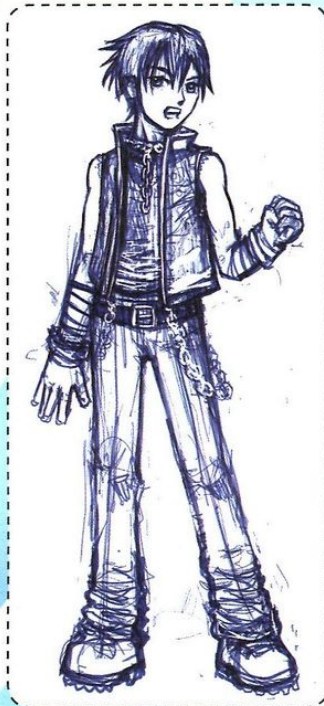
Фантастика, «ужастик», школа, готика

Пошаговые проекты: Юноша-подросток

Юноша-подросток – это, пожалуй, самый частый герой в историях манга. Предполагающий возможность прекрасного компромисса между юношеским задором и раскрепощенностью в сочетании с силой и решительностью взрослого персонажа, юноша-подросток часто становится главным действующим лицом в любых конфликтах, сражениях, приключениях и романтических историях. Период взросления связан со стремлением утвердить себя и в социальном, и в физическом плане. Юноша-подросток готов вступить в противоборство с любыми обстоятельствами, хотя из-за недостатка жизненного опыта его поведение отличается непредсказуемостью. Прежде всего, роль, которую исполняет в манга юноша-подросток, выглядит более привлекательной, чем роль персонажа любой другой возрастной категории, поскольку его действия не связаны какими-либо ограничениями и их нельзя просчитать заранее.

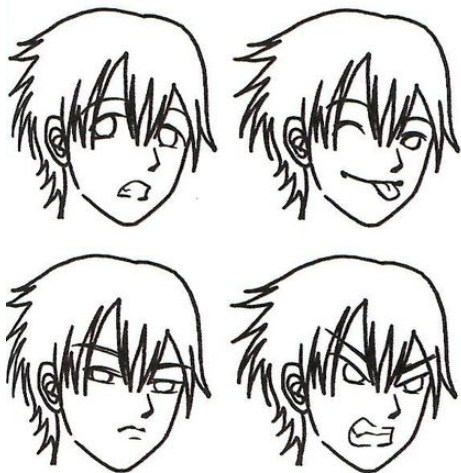
Набросок

Тело подростка выстраивается постепенно, начиная с тонких вспомогательных линий, которые постепенно дополняются более темными «рабочими» линиями. Уже на этой стадии необходимо наметить все детали одежды, которые предстоит четко интерпретировать позднее, когда настанет время обвести рисунок тушью. На стадии наброска намечаются также основные участки светотени и складки ткани. Хотя такие детали могут оставаться не полностью прописанными до стадии окрашивания и нанесения окончательной светотени, наметить их необходимо хотя бы для того, чтобы решить, какие детали следует обвести тушью, а какие нет. Кроме того, они позволяют уже на стадии наброска четко представить себе, как будет выглядеть законченный рисунок. Отдельные детали, такие, как цепи, можно не прорисовывать, но обязательно следует наметить с тем, чтобы уточнить их на этапе обводки рисунка тушью.

Фигура

Очертания фигуры юноши-подростка лишены специфических деталей. Хотя подростки после пубертатного возраста начинают взрослеть, их мускулатура еще не так отчетливо выражена, как у взрослых мужчин. В результате торс, бедра и талия юношей в подростковом возрасте остаются почти не сформировавшимися. Свободная одежда помогает описать объем конечностей и тела, что подчеркивается мелкими складками в нижней части рубашки и свободно свисающими краями жилета. Большое значение имеют детали – в данном случае это цепи на поясе и на шее героя, также помогающие описать объем фигуры.

Мимика подростков очень разнообразна и более выразительна, чем у персонажей любого другого возраста. Подростки легко переходят от тяжелых раздумий и гнева к безудержной радости и откровенному кривлянию. При этом для подростков, особенно юношей, характерно преувеличенное выражение эмоций – можно сказать, что они не знают полутонов. Подростки еще не успевают выработать характерную для взрослых людей привычку маскировать, прятать свои истинные чувства, и это также необходимо помнить, имея дело с подобными персонажами.

Детали

Свою личность подростки в первую очередь стремятся выразить с помощью одежды. Существует молодежная мода, которой подростки следуют, не задумываясь об удобстве и практичности. То, как одет этот персонаж, говорит о том, что перед нами драчун и задира, стремящийся к лидерству и, возможно, пытающийся за своим внешним видом скрыть недостаток физической силы. Об этом красноречивее всего говорят цепи, которыми увешан подросток, поэтому их следует прорисовать как можно тщательнее. Повязки на запястьях – это дань молодежной моде, как и тяжелые браслеты. В сочетании с цепями все эти детали достаточно подробно и полно раскрывают характер персонажа.

Основные цвета

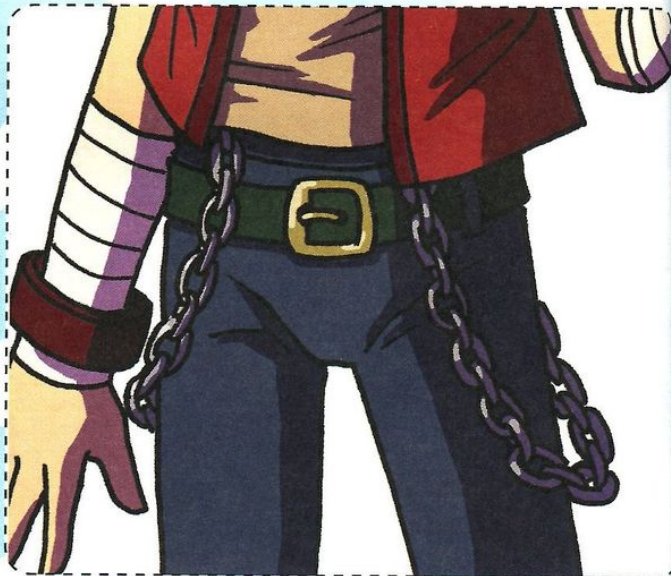
Одежда этого персонажа тщательно продумана, что значительно облегчает выбор цветовой гаммы. В данном случае художник остановился на оттенках «красок осени», менее ярких и кричащих, чем обычно принято в подростковой среде, однако именно они помогают подчеркнуть характер этого трудного подростка, не привлекая излишнего внимания к его одежде. Волосы героя имеют темно-зеленый оттенок, перекликающийся с тонами пояса и ботинок. Нейтральный тон рубашки и повязок на запястьях позволяют сместить внимание зрителя к коричневому жилету и бордовым браслетам.

Светотень и заключительные штрихи

Одежда подростка не слишком облегающая и не слишком свободная и потому недостаточно четко описывает его фигуру; достаточно добавить лишь несколько участков тени в складках ткани. Самые важные детали этого рисунка – голова подростка и надетые на него цепи. Голова героя повернута в сторону от источника света, поэтому вся левая сторона лица остается в тени, однако на левой щеке виден небольшой треугольный световой блик. Цепи, разумеется, металлические, поэтому на них требуется нанести как минимум три вида тона – основные тени, глубокие тени и яркие световые блики. Особое внимание следует уделить каждому звену цепи.

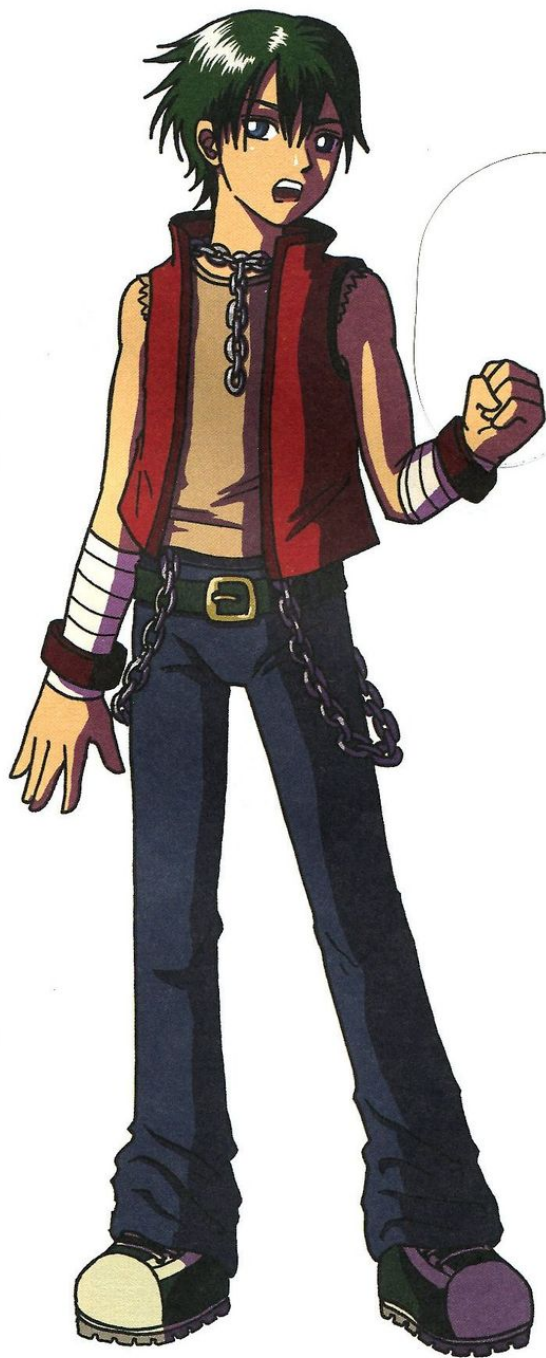
Готовый рисунок

Черты характера:

Сердитый, агрессивный, решительный

Окружение:

Наши дни, уличная шайка, острый сюжет, приключения, триллер

Юноша-подросток Вариант 1

Это подросток, скорее всего, из неблагополучной семьи, однако не лишенный сострадания. Засунутая в карман рука говорит о том, что наш герой не признает авторитетов. Он выглядит самоуверенным и даже высокомерным – по крайней мере, внешне.

Одежда в стиле школьника-мода (мягкая шляпа и короткий галстук) говорит о его принадлежности к определенной субкультуре и, возможно, запутанном положении, в котором он оказался, находясь в окружении других, более грубых и мрачных, чем он сам, персонажей.

Хотя всклокоченные волосы и мятый пиджак намекают на близость персонажа к панкам, ограниченная цветовая палитра создает впечатление, что на самом деле этот подросток обладает тонкой душой и хорошим вкусом. Вероятно, он не таков, каким кажется на первый взгляд.

Мы видим перед собой типичного грубоватого уличного парнишку, но вместе с тем испытываем к нему симпатию и готовы считать его положительным героем. К этому читателя склоняют мягкие, дружелюбные черты лица нашего персонажа – большие глаза и отсутствие морщин на лице. Густые, удивленно приподнятые брови придают лицу персонажа несколько комичное выражение.

Черты характера:

Нервный, слегка циничный, вспыльчивый, сердобольный

Окружение:

Наши дни, город, неблагополучная семья, улица

Юноша-подросток**Вариант 2**

Этот персонаж, фигура которого достигает всего четырех длин головы, нарисован в преувеличенной, карикатурной манере. Пропорции фигуры сильно деформированы – ноги достигают 50% длины всего тела, а торс всего 25%. Контурности персонажа конические, что скорее характерно для героев в стиле чиби.

Перед нами героический персонаж из будущего – счастливый и оптимистичный. Он стоит в открытой, дружелюбной позе, говорящей о том, что этот персонаж готов без раздумий прийти на помощь любому, кто в этом нуждается, и при этом готов на все!

Сильные, яркие цвета отражают добрый характер персонажа (мрачные тона обычно используют для описания «плохих» парней и других, внушающих опасение, персонажей). Красные тона подчеркивают энергичность и настойчивость персонажа.

Геометрические узоры и полосы выглядят футуристическими и одновременно помогают полнее описать фигуру героя. Руки и ноги нарисованы в одинаковой манере – покрыты поперечными полосами.

Черты характера:

Полный энтузиазма, счастливый, храбрый, преданный, добрый, уверенный в себе

Окружение:

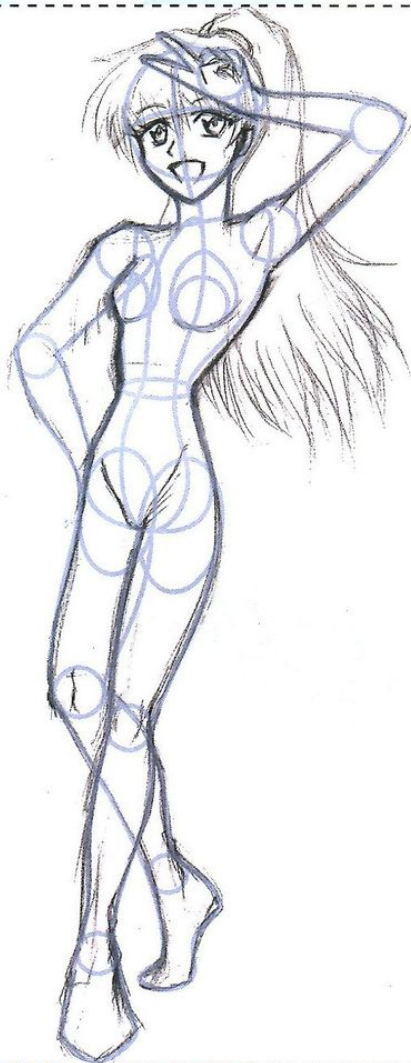
Научная фантастика, кибернетическая лаборатория, сражения, острый сюжет, приключения

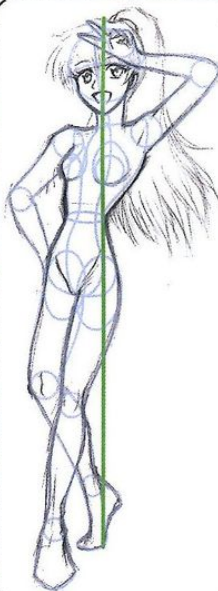
Пошаговые проекты: Девушка-подросток

Всегда популярный, привлекательный персонаж, девушка-подросток встречается в большинстве историй манга и аниме. Героиня очаровательна, она активно познает жизнь и играет важную роль в описании сложных человеческих чувств и эмоций.

Набросок

Лицо девушки-подростка еще почти детское, в то время как ее тело начинает обретать черты взрослой женщины, хотя грудь еще не полностью сформировалась, а бедра не успели округлиться. Помните, что пропорции фигуры должны оставаться в пределах пяти-шести длин головы. «Конструируя» образ девушки-подростка, очень важно продумать все особенности ее характера, а потом постараться передать их в рисунке. Эта девушка уверена в себе и довольна тем, что ее окружает. Позитивный взгляд на жизнь и дружелюбие отражаются в позе девушки, очень открытой: плечи откинuty назад, голова высоко поднята. Волосы откинuty назад – ей незачем прятать за ними свое лицо и широкую улыбку. Показывая пальцами V – знак победы и мира, она явно получает удовольствие, «позируя» художнику.

Рисую фигуру в такой позе, обратите особое внимание на расположение центра тяжести. Спина девушки слегка откинута назад, поэтому одна ее нога должна быть отодвинута назад, чтобы принять на себя вес тела. Проведите вертикальную линию от головы до земли, чтобы правильно расположить правую ногу героини.

Эти выражения также могут быть на лице нашей героини.

Добавляем детали

Поскольку перед нами современная девушка-подросток, она все еще должна учиться в школе, поэтому оденем ее в школьную форму: короткая оборчатая юбочка, блузка с высоким воротничком и вязаный жакет. Наряд дополняют высокие гольфы и «кукольные» туфли с перемычкой. Хотя девушка одета в школьную форму, она внесла в нее индивидуальные черты – подвернула до локтей рукава блузки. Не забудьте добавить складки в тех местах, где одежда плотно прилегает к телу – в первую очередь, на рукавах, груди и талии.

Обводим рисунок тушью

Обводя рисунок тушью, аккуратно поправляйте все линии. При этом необходимо помнить, что:

- Следует обвести тушью все складки одежды;
- Внутренние линии должны быть тоньше и мягче, чем линии, которыми вы обводите четкие края. То же самое относится к юбке – линии, описывающие складки, должны быть тоньше линий, которые описывают общие очертания юбки;
- Кончики прядей волос должны быть заостренными. Постарайтесь, чтобы линии, которыми вы обводите пряди, становились более тонкими к кончикам прядей, тогда волосы будут выглядеть более легкими и пышными.

Основные цвета

Теперь начнем выбирать основные цвета. Чаще всего школьная форма предполагает белую блузку, белые носки или гольфы и черные туфли. Сохраним их такими, а остальные детали постараемся окрасить в контрастные цвета. К характеру этой девушки больше всего подойдут яркие, живые краски и цветные тени. Сделаем ее юбку темно-зеленой, а жакет светло-желтым. Чтобы связать все элементы изображения, старайтесь использовать оттенок одного и того же цвета в разных частях рисунка – в данном случае это зеленый цвет, оттенок которого присутствует в глазах, юбке и ленте, которой перехвачены волосы девушки.

Светотень – одежда

Когда вы решите, где будет расположен источник света, и насколько сильным он будет, начните наносить тени темными оттенками основных цветов. Это дает прекрасную возможность описать и даже добавить складки одежды. Пробуйте наносить разные по форме тени – от заостренных и резких до округлых и мягких.

Не ограничивайте себя только серым цветом, чтобы изобразить тени на белой блузке – попробуйте светлый оттенок другого цвета. В данном случае художник выбрал светло-голубой тон, но можно попробовать и другие цвета, например, пастельно-розовый или бежевый, они также будут великолепно смотреться на рисунке.

Светотень – кожа и волосы

Для теней на коже девушки отлично подойдет теплый оранжево-коричневый тон, перекликающийся с рыжими волосами героини. Тени в волосах девушки нарисованы красновато-коричневым цветом. Очертания теней помогают описать фактуру затененных участков волос. Тени на гладкой коже обычно бывают мягко закругленными, а на волосах они длинные, острые, подчеркивающие пряди волос.

Всегда помните о том, какие части изображения находятся перед источником света, а какие скрыты от него. Левая рука девушки поднята над головой, поэтому пальцы отбрасывают свою тень на волосы.

Затеняя кожу девушки, внимательно следите за тенями, которые отбрасывает на нее одежда. Обратите внимание, как тени на бедрах девушки перекликаются с плиссированным краем ее юбки.

Заключительные штрихи

Самые яркие световые блики появляются на блестящих поверхностях. Поскольку одежда девушки достаточно скромна и целиком состоит из ткани, такие яркие блики могут иметь место только в волосах. Добавьте световые блики на челку, верхний край «конского хвоста» и ближе к кончикам прядей.

Готовый рисунок

Черты характера:

Отзывчивая, шумная, искренняя, уверенная в себе, доверчивая, спортивная

Окружение:

Наши дни, школа, торговый центр, комедия, романтическая история

Девушка-подросток Вариант 1

Это современная юная модница, одетая в стиле «Лолита». Такой стиль одежды распространен в некоторых районах Токио и очень популярен в шойю и готических манга.

Высота фигуры – от пяти до шести длин головы, однако сама голова в данном случае увеличена в размере относительно остального тела, а конечности и торс намеренно нарисованы очень худыми. Это особенности современного художественного стиля, в котором девушка-подросток должна напоминать куколку. Фигура девушки выглядит правильно сбалансированной за счет пышного платья и туфель на высокой платформе. Поза и то, как девушка держит свою сумочку, очень женственны и элегантны, а о юном возрасте героини говорят по-детски повернутые носками внутрь ступни.

Очарование девушки подчеркивает платье с рукавами-фонариками и пышной юбкой, а также многочисленные оборки, рюши, кружевная отделка и ленты. Те же детали украшают прическу девушки, наручники и туфли – это помогает связать все элементы образа в единое целое. Не спешите, когда будете рисовать кружева – следите за тем, чтобы все закруленные концы кружева были одного размера и располагались на одинаковом расстоянии.

Для такого стиля одежды особенно популярна бело-розовая цветовая гамма. Добавленные тени подчеркивают оборки и тесьму. Золотистые локоны и голубые глаза отлично сочетаются с фасоном и цветом платья, завершая образ романтической сказочной принцессы. Блестящие волосы девушки благодаря многочисленным теням в сочетании с белыми светлыми бликами начинают казаться мягкими, а их очертания становятся слегка размытыми.

Черты характера:

Тихая, обладающая чувством собственного достоинства, вежливая, милая

Окружение:

Торговый центр, вечеринка в саду, кафе, картинная галерея

Девушка-подросток Вариант 2

Эта героиня живет в фантастическом лесу. Ее практичный наряд выдержан в средневековом стиле обитателей леса, однако необычно длинные волосы и символ на лбу говорят о том, что она связана с магией.

Поза девушки говорит о том, что она уверена в себе и многое знает. То, как она положила руку на бедро, выражает спокойствие. Она слегка склонила голову, но продолжает смотреть прямо перед собой, а слабая улыбка на ее губах может выражать тихий вызов, который она бросает окружающим – почему бы нет?

Одежда девушки сшита вручную из натуральных волокон, поэтому хорошо видны стежки и швы, много кожаных завязок и ремешков. Обратите внимание на кожаные завязки на сапогах девушки, ее руках и в волосах – эти детали помогают придать цельность образу. Волосы девушки причесаны небрежно, точнее говоря, просто связаны ближе к концам длинных прядей. Посмотрите, как расположены волосы – они красивой волной спадают на одно плечо девушки.

Цветовая гамма состоит из «натуральных» цветов, отражающих окружение девушки из леса – это коричневые, зеленые и даже землистые тона. Волосы у девушки цвета дымчатой красной охры – цвет не натуральный, но в данном случае он выглядит вполне уместно. На лбу девушки мы видим какой-то магический знак, который, возможно, указывает на ее особые способности или роль, которую она выполняет в своем фантастическом племени.

Черты характера:

Таинственная, дерзкая, независимая, молчаливая, проницательная

Окружение:

Фантастический мир, историческое время, драма, приключения, природа, магия

Пошаговые проекты: Взрослый мужчина

Высота фигуры «стандартного» взрослого мужчины - около семи-восьми длин головы. Из всех персонажей манга, этот архетип пережил наибольшие изменения. Было время, когда мужские персонажи манга принадлежали к одному из двух стереотипов: комедийный персонаж или сильный герой - гора мышц. В наши дни эти стереотипы устарели, и теперь мужской персонаж стал более многогранным. На внешний вид мужского персонажа большое влияние оказало развитие жанра шойо, благодаря которому герой манга должен был стать привлекательным как для мужской, так и для женской читающей аудитории. Мужской персонаж манга в наши дни - это спокойный, модно одетый и быстро действующий в любых ситуациях герой.

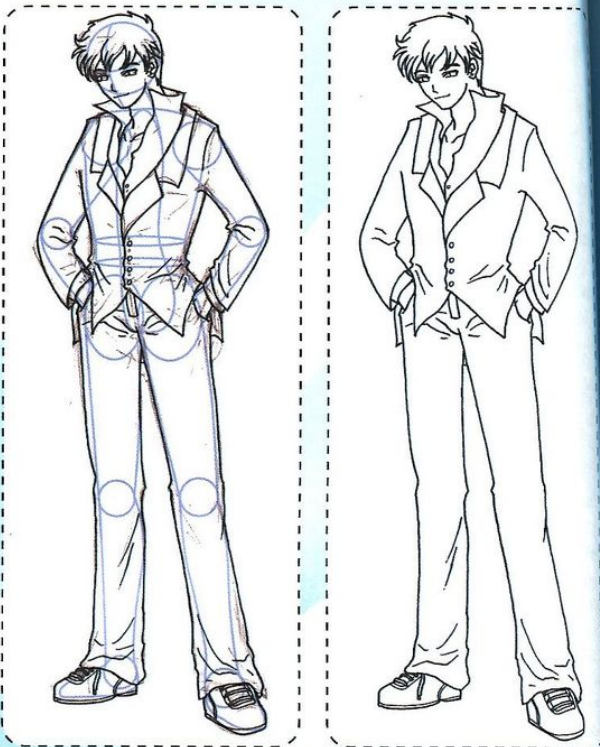
Набросок

Как всегда, набросок и обведенный тушью рисунок используют для того, чтобы проверить насколько реалистично выглядит создаваемый персонаж. Наш стандартный мужчина на этом рисунке стоит в свободной позе - плечи расслаблены, руки в карманах. Это очень удобная спокойная поза - обе ноги прочно опираются о землю, голова слегка наклонена - наш герой размышляет.

Фигура

Как следует из пропорций фигуры, наш стандартный мужчина полностью сформирован. Его плечи шире, чем у подростка, и способны поддерживать большую, развитую грудную клетку. Даже изображая худого мужчину, мы должны помнить, что в любом случае его плечи всегда должны быть немного шире, чем верхняя часть груди.

Затем, у взрослого мужчины должна быть линия талии, хотя эта деталь фигуры у мужчин выражена не столь заметно, как у женщин. Бедра мужчины не так сильно выступают в стороны, поэтому талия может опускаться. Не рисуйте мужчине «крутые» бедра. В отличие от женской фигуры, очертания нижней части мужского тела определяются мускулами его бедер, а не костями таза. (Чтобы точнее все это вспомнить, вернитесь к разделу «Фигуры и пропорции» на с. 18-19). Если мы возьмемся судить о характере мужчины только по его позе, то сможем узнать очень немногое. Как уже было сказано выше, расслабленные плечи и засунутые в карманы руки действительно выражают спокойствие и свободу, однако если добавить к этому злобную усмешку на лице, ощущение становится совершенно иным, и мы начинаем подозревать, что этот герой замышляет что-то нехорошее или пытается что-то выяснить. А может быть, он просто следит за девушкой, которая привлекла его внимание - поза может

остаться такой же. Сочетание спокойной позы с активным выражением лица может вызвать у читателя и другие ощущения. Во всех этих случаях решающим фактором становится не поза, а выражение лица.

Наш герой одет со вкусом, но так может показаться лишь на первый взгляд. Присмотревшись внимательней, можно заметить, что костюм на нем хоть и модный, но сидит очень неважно. Складки на ткани говорят о том, что костюм сшит не по нашему герою. Разумеется, мы говорим сейчас о дополнительных складках, а не о тех, которые появляются в определенных местах всегда, как бы ни был пошит костюм - это локти, пах и лодыжки.

Некоторые варианты выражения лица.

Наш персонаж носит рубашку в стиле ретро с поднятым вверх воротничком. Эта деталь свидетельствует о скрытности и загадочности героя, что подтверждается задумчивым выражением его лица.

Наконец, на ногах мужчины мы видим какие-то совершенно невероятные в сочетании с костюмом кроссовки. А что они могут сказать о характере персонажа? Надел он эти кроссовки просто по лени или готов, когда придет время, сорваться с места и бежать?

Основные цвета

Стандартный костюм, в который одет наш персонаж, естественнее всего сделать темным, как на этом рисунке. Индивидуальность героя в таком случае может проявиться в выборе рубашки. На уровне дизайна эта яркая розовая рубашка очень оживляет приглушенную цветовую гамму костюма, а на уровне психологии может немало поведать о характере мужчины – он веселый, не тривиальный, общительный человек.

Выбор цвета рубашки столь же необычен, как и кроссовки, которые никак не вяжутся с остальным костюмом. Как уже говорилось, наш герой, возможно, собирается куда-то бежать – а что, если ему просто настолько наплевать на моду и на то, как он одет?

Кожа у этого персонажа белая, поскольку этот человек, судя по всему, не так много времени проводит на открытом воздухе и вряд ли мог сильно загореть.

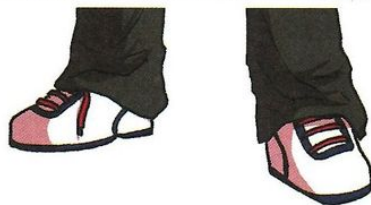
Тени и световые блики

На этом рисунке имеются большие затененные участки. Эти тени делают характер мужчины еще загадочнее. Источник света у нас расположен где-то вверху и справа. Помните, что самые глубокие тени при этом возникают в складках одежды, поскольку они не пропускают свет через себя. Хотя пиджак описывает контуры тела, тень еще сильнее подчеркивает их, например, очертания груди. Добавляя темные линии теней, можно детальнее описать, например, талию и колени даже сквозь такую плотную одежду, как костюм.

Световых бликов на этом изображении не много. Поскольку глаза нашего героя прикрыты, они почти не отражают свет – здесь добавлена всего лишь пара маленьких бликов. Слабые отсветы на волосах отмечают расположение источника света.

Необычная деталь – в данном случае кроссовки – помогает заинтересовать читателя. Любой подобный элемент заставляет его задуматься над тем, что бы это могло означать, и какое отношение эта деталь имеет к характеру персонажа. Кроссовки настолько не вяжутся со строгим костюмом, что читатель начинает гадать, почему герой решил надеть их вместо обычных ботинок.

Готовый рисунок

Черты характера:

Находчивый, суховатый,
интеллигентный, озорной

Окружение:

Ночной клуб, казино,
букмекеры, детектив

Взрослый мужчина Вариант 1

Это самурай в боевой позе – с серебристыми волосами и глазами индиго, он действительно выглядит японцем от макушки до пят! Правда, происхождение этого героя окутано тайной. Он выглядит очень серьезным мужчиной, не любящим много разговаривать. Можно биться об заклад, что вместо слов он предпочитает «объясняться» с помощью своего меча!

Персонаж одет в традиционный японский костюм – напоминающая кимоно накидка, шаровары-хакама и сандалии-гета. Его прическа и меч-катана также соответствуют образу. Как обычно принято в манга и аниме, накидка наброшена только на одно плечо, освобождая вторую – правую – руку для работы мечом. Эта деталь говорит о том, что герой уверен в себе и своем боевом мастерстве.

На одежде самурая мы видим множество крупных складок, которые дают представление о том, что одежда самурая сделана из толстой ткани. Особое внимание следует обратить на мускулатуру героя, поскольку здесь она вся на виду! Научитесь намечать тонкими линиями очертания мускулов и складок, а толстыми линиями – контуры тела и просветы между частями одежды. Разнообразие линий поможет сделать фигуру самурая более объемной.

Цвета для костюма самурая выбраны традиционные и реалистичные, а волосы окрашены серебристым тоном, который хорошо контрастирует и с цветами костюма, и с густыми черными линиями рисунка. Глаза у нашего героя не карие, как у большинства представителей азиатской расы, а ярко-синие – благодаря этой цветовой детали он выглядит еще более загадочным и таинственным.

Складки на одежде подчеркнуты четкими, острыми линиями теней. Добавьте мягкие световые блики на волосах героя, ножнах его меча и груди.

Черты характера:

Сильный, молчаливый, умный, склонный к анализу, горделивый

Окружение:

Япония, древние времена, острый сюжет, роман, замок, дуэль

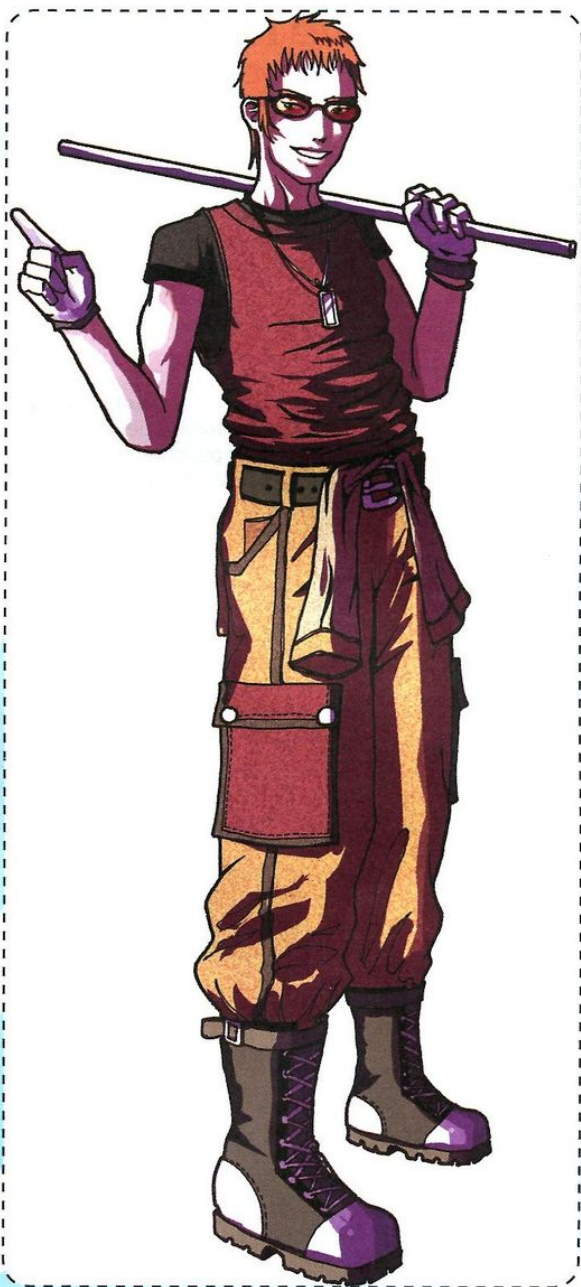
Взрослый мужчина Вариант 2

Создавая взрослого персонаж, необходимо подумать над тем, чтобы он при этом не выглядел скучным. С этим мужчиной явно не соскучишься! Его поза, выражение лица и одежда буквально кричат о том, что с этим героем читателя ожидает масса приключений.

Наш герой отличается очень высоким ростом, у него фигура взрослого мужчины с хорошо развитой мускулатурой и костной структурой, благодаря чему становится понятно, что перед нами зрелый мужчина, а не юноша. О том же говорят резкие черты лица с маленькими глазами, крепкая шея, четко прорисованные скулы.

Поза говорит о том, что этот человек обладает жизненным опытом, уверен в себе и не ведает страха. Мало приятного обещает и его недобрая улыбка. Несмотря на свою молодость, этот человек не из тех, с кем хотелось бы столкнуться в темном переулке – его глаза холодно и подозрительно смотрят прямо на вас, а рука уверенно сжимает свое оружие – тяжелую палку.

Иногда эффектнее бывает окрашивать не весь рисунок, а только его отдельные участки. В данном случае кожа персонажа не окрашена, а представление о ее цвете создают только лежащие на ней цветные тени. Одежда героя не только окрашена, ей еще придана фактура. Не забудьте про мелкие, но важные детали, такие, как желтые солнечные очки, блестящее, напоминающее собачий ошейник, ожерелье, пряжки и шнуровку на тяжелых ботинках.

Черты характера:

Решительный, жестокий, независимый, подозрительный, хладнокровный

Окружение:

Наши дни, острый сюжет, драки, гангстеры, улица, торговый центр

Пошаговые проекты: Взрослая женщина

Как правило, взрослая женщина в комиксе – это персонаж, обладающий жизненным опытом, но сохранивший обаяние юности. В мире манга такие персонажи исполняют самые разные роли – от старшей сестры до офисной служащей, часто выступают в паре с мужскими персонажами в любовных историях, но могут действовать и в одиночку как независимый и интересный персонаж. В Японии многие молодые женщины относятся к манга еще и как к разновидности модного журнала, они любят рассматривать то, как одеты в этих историях женские персонажи. Взрослый женский персонаж может участвовать в самых разных по жанру историях, от остросюжетных до любовных, происходящих в современном, фантастическом или «историческом» мире. Таким образом, можно сказать, что взрослая героиня – это универсальный, многосторонний персонаж.

Набросок

Эта героиня женственна, но при этом весьма уверена в себе. Наметьте скелет и линию действия, чтобы придать телу героини расслабленную позу. У этой героини лицо взрослой женщины, а не девочки-подростка, а ее большие глаза свидетельствуют о дружелюбном и приветливом характере. Такую женщину можно сделать более соблазнительной или более спортивной – как вам захочется. Пропорции фигуры в любом случае остаются стандартными – высота фигуры составляет от семи до девяти длин головы.

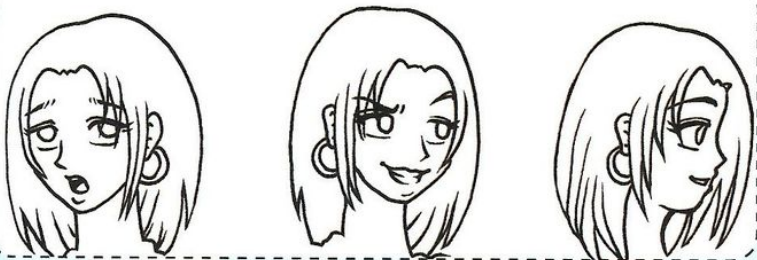
Добавляем детали

Волосы у этой женщины прямые, коротко подстриженные – кончики уложенных прядей доходят до плеч. Отдельные пряди спадают по бокам ее лица, что говорит о чувственном и слегка озорном характере героини. Она носит простые, но бросающиеся в глаза украшения: крупные серьги, большой кулон на шее и тонкие браслеты на запястьях обеих рук. Сумочка героини вполне соответствует ее летним сандалиям.

Свободный жест, которым она держит сумочку, свидетельствует о мягкости характера героини. Ноги слегка расставлены в стороны – это поза спокойного, уверенного в себе, ничего не опасющегося человека.

Возможно, эта женщина еще не работает, а учится на одном из последних курсов института. Можно также предположить, что она посещает тренажерный зал, чтобы убрать хорошо заметный в этом летнем наряде намечающийся животик. Юбка на героине обычная, доходящая до колен, наряд модный, но не откровенно сексуальный, что говорит о том, что эта женщина придерживается строгих взглядов и, скорее всего, хорошо воспитана.

Некоторые выражения лица, соответствующие характеру героини.

Обводим рисунок тушью

Основные цвета

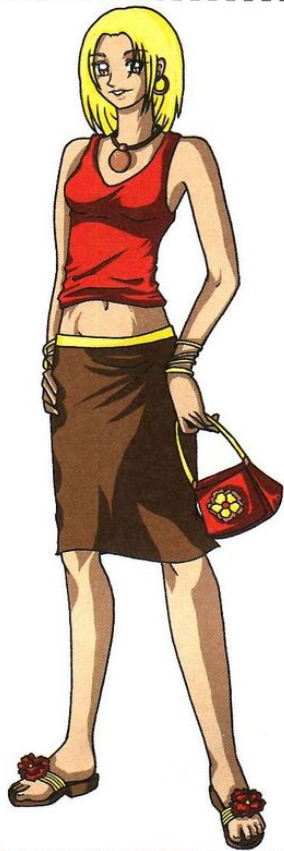
Обводя рисунок тушью, старайтесь не забывать о том, что:

- Волосы женщины уложены слоями и неровно подстрижены – помните, что в манга кончик прядей всегда изображают острым. Волосы у героини тонкие и легкие – чем длиннее такие волосы, тем прилизаннее они выглядят;
- Тщательно и реалистично расположите складки одежды – чтобы лучше уяснить, как выглядят такие складки, внимательно рассмотрите их на фотографиях в модных журналах;
- Складки и детали одежды обводят тонким пером, стараясь сужать проведенную линию к ее концу.

Эта героиня одета по-летнему и, возможно, даже отправляется на пляж. Темные тона коричневой юбки и теплые тона оранжевого топика мягко контрастируют с желтыми деталями наряда и светлыми волосами героини.

Вы можете поэкспериментировать с тонами кожи – поскольку наша героиня, по всей видимости, любит загорать, оттенок ее кожи может быть темнее того, что изображен на этом рисунке. Карие глаза героини перекликаются по цвету с ее коричневой юбкой, а оранжевый топик с оранжевой сумочкой и подошвами сандалий – такие детали помогают унифицировать цветовую гамму всего рисунка. Аксессуары героини окрашены в нейтральный серый цвет, что дополняет общее впечатление от костюма героини.

Тени

Определите, где расположен источник света. Затем нанесите в нужных местах тени – на коже, одежде и в волосах. Это делается более темными оттенками того цвета, которым окрашен каждый из этих элементов.

Можно подчеркнуть складки одежды с помощью удлиненных заостренных теней – такие складки имеются на топике под грудью, у талии и на руке с сумочкой в том месте, где рука прилегает к бедру. Эти тени должны быть четкими и заостренными; размытые тени можно добавить мягкой большой кистью. В некоторых местах тени могут иметь тот же оттенок, что и расположенная рядом деталь костюма – посмотрите, например, на тень, которая лежит на правом колене героини. Такие тени помогают унифицировать цветовую гамму всего рисунка. Не забудьте про тень на правой стороне юбки, поскольку этот край повернут в сторону от источника света.

Световые блики и заключительные штрихи

Одежда героини сшита из мягкой легкой ткани, даже ее сандалии сделаны из волокнистого материала – поэтому добавлять световые блики на топик, юбку и сандалии не требуется. Не нужны световые блики и на летней холщовой сумочке. Таким образом, световые блики имеются только на блестящих украшениях и гладких волосах героини, хотя на светлых волосах блондинок такие блики появляются только на самых ярко освещенных местах, куда падают прямые лучи света.

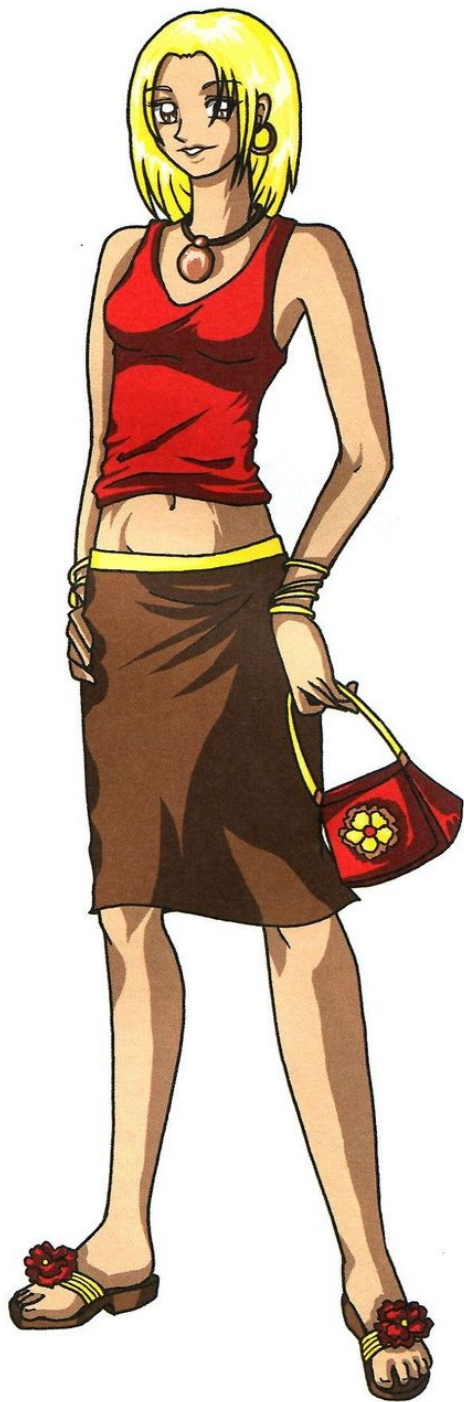
Готовый рисунок

Черты характера:

Веселая, открытая, трудолюбивая, уверенная в себе, решительная

Окружение:

Офис, университет, бар, торговый центр, кофейня, книжный магазин

Взрослая женщина Вариант 1

Эта героиня из будущего только что сняла своей шлем, чтобы осмотреться по сторонам. Такой персонаж легко вписывается в любую «космическую мыльную оперу».

Эта женщина знает, что сексуальна, и старается подчеркнуть это своим костюмом и позой. Костюм героини можно смело назвать футуристическим, почти весь он состоит из синтетических материалов и металлических вставок.

Цветовая гамма рисунка подчеркивает, что перед нами персонаж из каких-то других миров. Хотя героиня еще молода, волосы у нее белые – эта женщина явно родилась не на нашей планете. Холодная цветовая гамма напоминает о небесах и межзвездных пространствах, и гораздо больше соответствует характеру этого персонажа, чем гамма коричневых и зеленых «земных» тонов.

Светотень помогает описать материалы, из которых сделана одежда героини – смелые, контрастные основные цвета, тени и световые блики придают блеск костюму. Внимательно рассмотрите металлические детали костюма – здесь яркий белый цвет переходит в светлые серые тона, затем следует смелый мазок темно-серой краски, в котором видны вкрапления светло-серого тона. Обратите особое внимание на то, как нарисован шлем героини – он не только блестящий, но еще и почти прозрачный.

Спокойный взгляд героини и ее кривая усмешка говорят о том, что за плечами этой дамы большой жизненный опыт. Можно представить, как она вздыхает и закатывает глаза, когда что-то раздражает ее, особенно если она ничего не может с этим поделать. Наша героиня выглядит так, словно только что закончила какую-то трудную работу и теперь может слегка передохнуть.

Черты характера:

Спокойная, много знающая, упрямая, слегка циничная, независимая

Окружение:

Космическая станция, космический корабль, чужая планета, будущее, комедия, приключения

Взрослая женщина Вариант 2

С этой женщиной мало кому захочется встретиться на узкой дорожке. Она идет прямо навстречу зрителю, держа в руке свой меч – красивая, но смертельно опасная.

Это современная японская женщина-воин, одетая в подобие кимоно, но в высоких чулках и с искусно уложенными волосами. Меч и ножны прекрасно дополняют наряд женщины. Обратите внимание на очень тонкие, едва заметные световые блики на чулках, поясе и в волосах героини.

Хотя эта женщина по своей природе очень сексуальна – об этом красноречиво говорит ее костюм и поза – она пристально смотрит вперед, и на ее губах нет и тени улыбки. Становится понятно, что наша героиня действительно полна решимости, а не просто позирует в образе женщины-вамп перед камерой.

Взрослые женщины обладают рядом существенных различий с девушками-подростками. Несмотря на молодость, их тело уже полностью сформировано, узкая талия подчеркивает развитый бюст и широкие, типично женские бедра. Взрослые женщины, в отличие от подростков, обладают определенным жизненным опытом, который ярко отражается во всем облике этой героини.

Черты характера:

Сосредоточенная, холодная, безразличная, жестокая, опытная

Окружение:

Япония, город, клуб, улица, ночь, страх, триллер, наши дни, острый сюжет, гангстеры, якудза (японская мафия)

Проекты от мастеров: Акварель

Инструменты:

Кисти

Набор акварельных красок (в тюбиках или кюветках)

Сосуд с водой

Листы ненужной бумаги

Лист акварельной бумаги

Черная спиртовая тушь

Бумажные салфетки

Тряпка

Подготовка

Акварельные краски – традиционный выбор многих иллюстраторов. С их помощью можно создавать различные эффекты, однако для работы акварелью требуется определенный навык. Лучше всего использовать специальную бумагу для акварели, которая не сморщивается при намачивании. Промойте кисти и проверьте оттенки и смеси красок на листах ненужной бумаги. Будьте готовы к тому, что краски на увлажненную бумагу придется наносить очень быстро, но потом придется запастись терпением, чтобы дожидаться, пока они просохнут.

Карандаш и тушь

Обведите карандашный рисунок качественной спиртовой черной тушью. Если вы не уверены в том, что тушь не «поплывет» от воды, проверьте ее вначале на листе ненужной бумаги. В данном случае тушью обведен только сам персонаж, а задний план оставлен прорисованным карандашом – так его детали будут меньше отвлекать внимание зрителя.

Кожа

Кожу окрашивают, переходя от самых светлых оттенков телесного тона к самым интенсивным. Вначале покройте всю кожу самым светлым тоном. Когда краска просохнет, начните медленно добавлять сверху слои более темных тонов. Каждый новый тон наносится по отдельности, после чего кисть следует промыть и

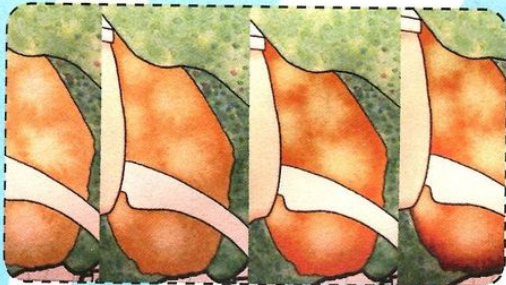
просушить, а затем нужно провести чуть влажной чистой кистью вдоль края нанесенной размытки. Если у вашего персонажа темные волосы, их лучше окрасить перед тем, как перейти к коже. Если вы слегка вышли за край линии, краску легче будет стереть ластиком с не окрашенной бумаги, чем с бумаги, на которую уже нанесен слой краски.

Плащ

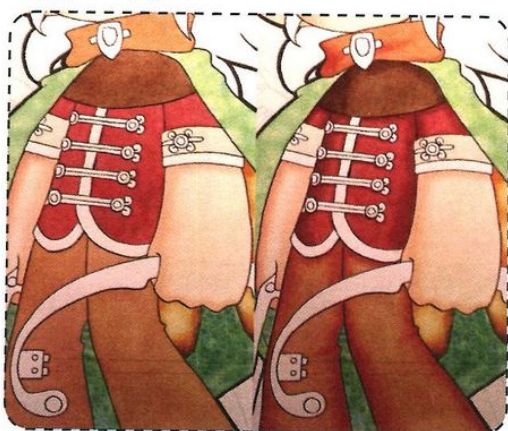
Окрасьте плащ размыжкой зеленой краски и добавьте сверху на влажную краску отдельные капельки чистой воды. Когда этот базовый слой краски просохнет, добавьте сверху широкие мазки жидкой желтой и синей краски, которые сделают цвет плаща более глубоким. Далее на плащ были нанесены крапинки краски разного цвета, которые придадут ему пятнистый, загадочный вид.

Крылья

Размыжка охры и капельки воды нанесены здесь так же, как на плащ. Центр каждой водяной капельки дополнительно осветлен – для этого нужно промокнуть влажную краску бумажной салфеткой. Тот же прием был применен в верхней части крыльев, где они окрашены оранжевой краской. После этого отдельные участки были осветлены чистой водой, а на темных участках пятнами был добавлен еще один слой оранжевой краски. Заключительный штрих: на кончики крыльев были нанесены крапинки коричневой краски.

Одежда

Одежда окрашена тем же способом, что и кожа. Такие части, как рубашка и брюки, вначале окрашены интенсивным базовым цветом (соответственно красным и охрой), а затем сверху были добавлены коричневые тени нужного оттенка.

Фон

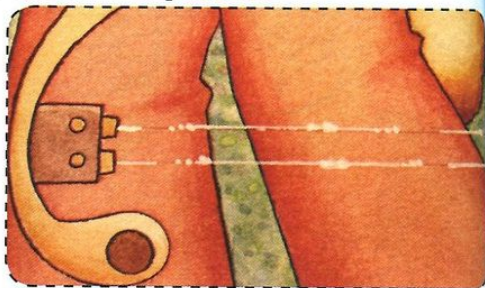

Фон вначале был окрашен ровными слоями краски. Цветовые переходы были созданы дальнейшими слоями разных красок, добавленных на траву. Кончики цветочных лепестков и листья затенены мягкими светлыми размыжками тех же красок, а на небо были добавлены контрастирующие пятна зеленой и синей краски.

Волосы и заключительные штрихи

На волосах оставлены участки белой бумаги, а кончики прядей окрашены охрой и оранжевой краской. Глаза были окрашены в последнюю очередь краской, тон которой подобран в соответствии с оттенками красок на остальных частях персонажа. Световые блики были добавлены на тетиве лука и драгоценном камне белой тушью (ее вполне можно заменить белой гуашью или акриловыми белилами).

Готовый рисунок

Совет мастера: Исправляем ошибки

Если краска слегка зашла за линию, быстро снимите ее, промокнув бумажной салфеткой. Если это краска интенсивного цвета, ее разводят водой – нанесите немного чистой воды маленькой кистью и снимите жидкую краску бумажной салфеткой.

Акварельные краски: Вариант

Эти персонажи нарисованы в стиле ретро-манга. Мягкие цвета и ограниченная палитра подразумевают, что фактура бумаги под нижним пигмента поможет придать персонажам простой и очаровательный вид.

Набросок был сделан легкими линиями цветных карандашей. Разные участки рисунка окрашены наполовину загруженной чистой водой кистью, на которую набиралось совсем небольшое количество краски. Далее пигмент размазывался по

нужному участку рисунка плоской кистью. Круглой кистью шириной 1 см были нанесены тени. Перед тем, как нанести новый слой краски, необходимо дождаться, пока просохнет нижний слой краски. Серые тени были добавлены только на белых участках рисунка, чтобы не слишком перегружать фон. После того, как все краски просохли, художник обвел персонажей ручкой-кистью и коричневой тушью.

Персонажи выглядят очень пухлыми и забавными – эта маленькая девочка просто в восторге от своего нового друга, волшебного кролика!

Проекты от мастеров: Цветные карандаши

Инструменты:

Цветные карандаши: розовый, лимонно-желтый, медово-желтый, оранжевый, жженный янтарь, красный, лиловый, темно-бордовый, пурпурный

Точилка для карандашей

Лист картона (бумага для живописи плотностью 220 г/м², размером 210 x 297 мм)

Пластиковый ластик

Поделочный нож (по желанию)

Белая тушь или акриловые белила (по желанию)

Набросок

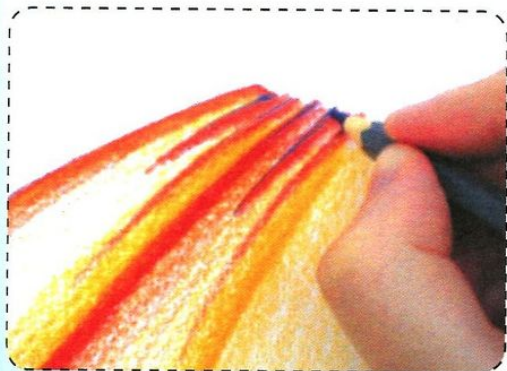
Для начала выберите очень светлый карандаш, например, розовый, и легко наметьте контуры фигуры. Если вы не очень хорошо рисуете, попрактикуйтесь вначале на листе ненужной бумаги. Контур должен охватывать только основные очертания фигуры, все мелкие детали можно будет добавить позднее. Следите за пропорциями и позой фигуры, а также за тем, чтобы она соответствовала размеру листа бумаги. Всегда имейте под рукой точилку для карандашей, чтобы наносить детали только хорошо заточенным кончиком карандаша. С помощью ластика можно осветлить слишком жирные карандашные линии или исправить допущенные ошибки.

Лицо и тона кожи

Продолжая работать розовым карандашом, начните более жирно обводить контуры персонажа, уменьшая нажим на карандаш там, где на фигуру будет падать свет. Помните, что свет всегда падает в одном и том же направлении. В данном случае, источник света направлен прямо на персонаж. Вы можете придать объем лицу своей героини, добавив тени, падающие от выступающих частей лица – под носом, на щеках, костяшках пальцев и так далее. Ярко освещенные участки можно осветлить резиновым ластиком, который хорошо снимает карандаш, не размазывая пигмент по бумаге. Выстраивайте цвет, добавляя штрихи разными карандашами, например, оранжевым, жженным янтарем, красным, а затем лиловым.

Платье

Для лучшего контраста с пурпурными тенями, художник решил выбрать основным цветом платья желтый. Вновь обведите контуры платья – на этот раз желтым карандашом, а затем не торопясь окрасьте платье штрихами лимонно-желтого и медово-желтого карандаша. Не забывайте, откуда падает свет. Затените складки платья жемчужным янтарем и красным карандашом. Кружевную оборку на бретельках платья можно выделить, добавляя штрихи более темного цвета.

Заключительные штрихи и детали

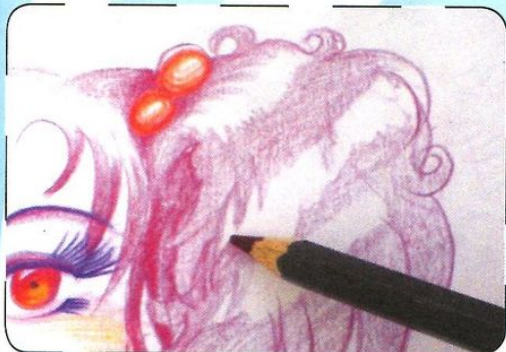
Пурпурный, самый темный цвет, был использован для того, чтобы углубить самые темные тени и обвести контуры персонажа. Без этого он стал бы сливаться с фоном, а внимание зрителя – рассеиваться.

Основная часть радужной оболочки глаз была окрашена медово-желтым карандашом, затем художник добавил бордовые тени. Без этого дополнения глаза не были бы столь выразительными. Поскольку наша героиня дружелюбна и очень юна, зрачки в ее глазах нарисованы большими. Чтобы изобразить световые блики в глазах, лучше всего стереть пластиковым ластиком маленькие пятна и дать просвечивать в этих местах белой поверхности бумаги. Как вариант, можно изобразить световой блик капелькой белой туши или акриловых белил прямо поверх карандаша. Ресницы прорисованы очень тщательно, с помощью темного пурпурного карандаша – глаза, как принято говорить, зеркало души, поэтому им следует уделить особое внимание.

Губы и такие детали, как серьги и резинки для волос, нарисованы в той же манере – более светлый тон внутри, более темный в верхней части, немного отраженного света слева и темный контур, подчеркивающий очертания детали.

Лимонно-желтый цвет сильно контрастирует с пурпурным, он и был использован на тех участках, которые отражают прямые лучи света. Такая цветовая гамма может показаться необычной, однако именно она позволит создать уникальные цветовые контрасты. Подобные цветовые гаммы особенно эффективны в тех случаях, когда объект освещен разноцветным источником света или нарисован в контражуре.

Волосы

Волосы были окрашены лиловым, бордовым и пурпурным карандашом. Вначале окрасьте основные участки волос, оставляя не закрашенной бумагу на тех местах, куда падает свет. Затем, усилив нажим на карандаш, начните закрашивать затененные участки, благодаря чему волосы приобретут объем. Затените участки позади выступающих прядей волос, отчего волосы приобретут фактуру и станут пышнее. Продолжайте добавлять слои пигмента более темными карандашами.

Фон

Поскольку наша героиня изображена очень детально, фон должен быть очень простым. Если добавить детали еще и на задний план, рисунок будет перегружен, хотя полное отсутствие деталей заднего плана тоже недопустимо: рисунок станет скучным.

Изображенная на заднем плане роза окрашена теми же карандашами – розовым и пурпурным, что и фигура героини, что позволяет унифицировать цветовую гамму всего рисунка.

Узор лепестков розы был намечен розовым карандашом. Фокальный центр розы – это ее сердцевина. Она была смещена немного в сторону от нашей героини, ближе к ее сложенным вместе ладоням – здесь сердцевина цветка хорошо видна, но при этом не отвлекает внимание зрителя от главного: головы и глаз героини. Лепестки розы были нарисованы постепенно, один за другим. Там, где лепестки изгибаются или заворачиваются, тем же карандашом были добавлены тени.

Попробуйте сменить сочетание цветов, и вы увидите, как изменится рисунок. Следите за тем, чтобы карандаши всегда оставались острыми, и не бойтесь начать все сначала или стереть линии, которые вас не устраивают.

Готовый рисунок

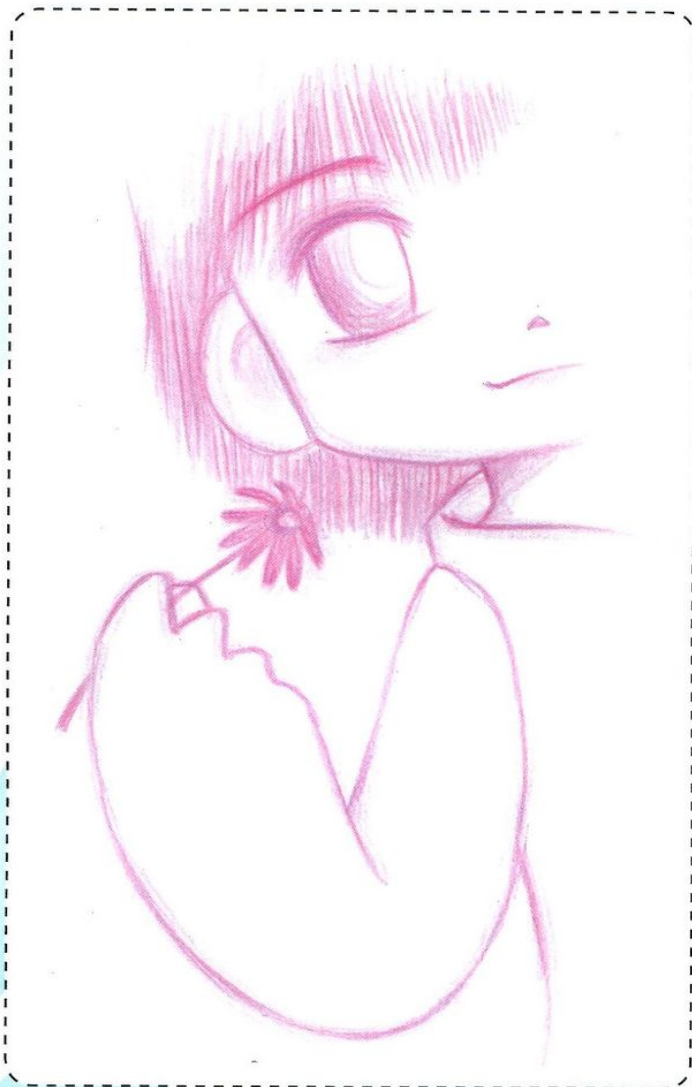

Цветные карандаши: Вариант

Карандашами можно делать не только очень тонкие, тщательно проработанные рисунки, но и экспрессивные, с использованием минимального количества штрихов. Вы можете сделать смелый, быстрый набросок, выстроенный линиями разного цвета. Начните со светлого, почти незаметного тона и наметьте им основные детали композиции. Продолжайте работу более темными карандашными тонами. Добавьте тени на тех участках, которые вы хотите выделить в рисунке – здесь это ресницы, кончики прядей волос и некоторые другие мелкие детали.

Нанося пигменты слоями, можно создавать очень интересные рисунки. Например, начните рисовать желтым карандашом, а затем добавьте штрихи более темного цвета, от оранжевого к красному. Эффект окажется еще более сильным, если вы будете работать карандашами разных, не близких друг другу цветов.

Постарайтесь чувствовать себя свободным в выборе цветов для наброска – цвета будут хорошо смотреться даже в том случае, если они не передают подлинные краски изображаемого предмета или объекта.

Проекты от мастеров: Цветные маркеры

Инструменты:

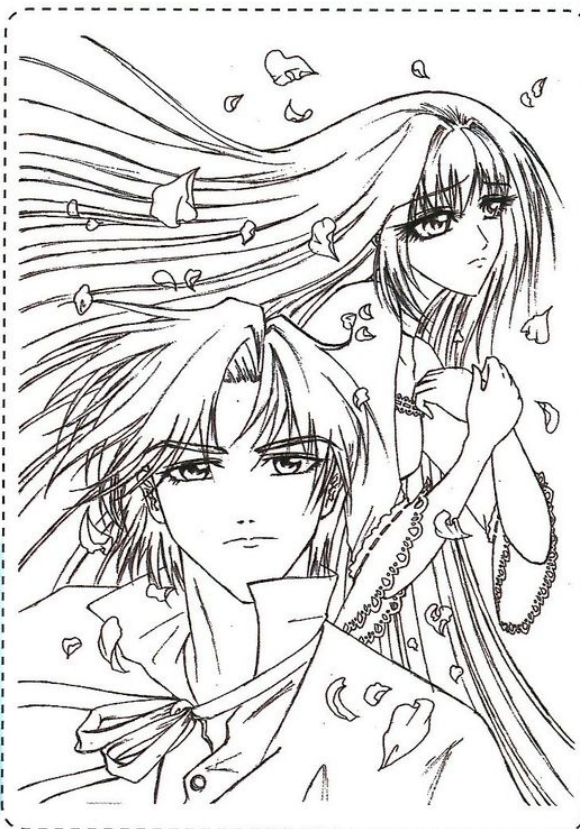
Белая бумага для принтера или картон
(бумага для живописи плотностью 220 г/м²)
Карандаш HB или более мягкий
Ластик
Спиртовая капиллярная ручка или фотокопир (лазерный принтер)
Набор цветных маркеров

Подготовка

Прежде чем начать рисовать маркерами, проверьте, как они ложатся на разные поверхности и как это может повлиять на ваш рисунок. В отличие от обычных фетровых фломастеров, которые продаются во всех магазинах, профессиональные цветные маркеры обычно выпускаются на спиртовой основе, благодаря чему достигается удивительно равномерное и плавное нанесение пигмента.

Рисуйте маркерами на гладких поверхностях, при этом расход пигмента будет оптимальным. На удивление хороша для работы маркерами простая бумага для принтеров плотностью 80 г/м², уложенная на гладкую подкладку. Более дорогой альтернативой можно считать бристольский картон – очень плотную и качественную бумагу с гладкой поверхностью.

Поскольку маркеры делаются на спиртовой основе, набросок следует обводить спиртоустойчивой тушью. Проверьте, как реагирует тушь на ваши маркеры на листке ненужной бумаги. Можно, конечно, купить специальные ручки со спиртоустойчивым черным пигментом, но они очень дорогие. Обведенный обычной тушью рисунок можно отпечатать на фотокопире или принтере. Многие копии и принтеры работают на термотрансферном тонере – красящем порошке, который абсолютно устойчив к маркерам на спиртовой основе. Таким способом можно сделать сразу несколько копий, которые можно использовать для практики или как резервную копию на случай, если вы допустили неисправимую ошибку.

Карандаш и тушь

Нанесите рисунок легкими карандашными линиями, а когда останетесь довольны тем, что у вас получилось, обведите его тушью. Подумайте, в какой манере вы будете окрашивать рисунок – в нашем случае это должны быть точные мелкие мазки и тонкие линии. Постарайтесь мысленно представить себе один за другим участки цвета. Чтобы избежать появления полос, следите за тем, чтобы кончик маркера всегда оставался влажным, и помните, что ровно закрасить маленький участок намного проще, чем большой.

Совет от мастера: Как избежать полос

Всегда следите за тем, чтобы кончик маркера был влажным. Наносите мазок за мазком в одном и том же направлении и так, чтобы их края перекрывали друг друга. Как вариант, можно обвести контур окрашиваемого участка, а затем двигаясь к его середине, наносить пигмент по кругу.

Кожа и волосы – наложение пигмента слоями

Начните с самого светлого тона кожи – на лице женщины щеки вообще оставлены не закрашенными, поскольку у нее очень светлая кожа. Нанесите пигмент мягкими, легкими мазками, в конце каждого мазка плавно отрывая кончик маркера от бумаги. Тени добавьте тем же маркером, проведя им несколько раз поверх нижнего слоя краски. Слои краски должны плавно смешиваться. Можно также использовать и чуть более темный тон.

Волосы лучше всего изобразить длинными, сужающимися к концу мазками, что одновременно с цветом добавит фактуру. Светлые тона волос можно изобразить маркером всего лишь одного цвета – оставьте не закрашенными световые блики, а тени нарисуйте несколькими дополнительными слоями того же маркера. Более темные волосы следует окрасить двумя или несколькими маркерами разного цвета. Волосы мужчины окрашены светло-коричневым маркером, а затем другим, темно-коричневым маркером художник добавил тени и прорисовал кончики прядей. Можно смягчить тон темно-коричневых кончиков волос, еще раз добавив сверху мазки светло-коричневого маркера.

Платье

Чтобы создать впечатление, что платье женщины сшито из бархатистой ткани, используйте технику пуантилизма – нанесите массу мелких точек. Тональные переходы – в нашем случае от светло-зеленого к темно-зеленому – создаются в этой технике многократным наложением точек светло-зеленого маркера до тех пор, пока нужный участок не станет темно-зеленым. Для этого потребуются нанести как минимум пять-шесть слоев пигмента.

Глаза

Глаза предоставляют отличную возможность дать краскам слиться друг с другом. Нанесите темный пигмент в верхней части радужной оболочки глаза, а затем, пока краска не успела просохнуть, добавьте в нижней части радужной оболочки более светлый (а если не побойтесь, то и контрастный по цвету) пигмент.

Совет от мастера: Светлое и темное

Это зависит от того, какого эффекта вы добиваетесь. Если вы хотите получить ровно окрашенный рисунок с четкими по форме тенями, начните со светлого тона, дайте просохнуть, а затем добавьте по сухой краске тени. Если вы хотите, чтобы краски мягко смешались, начните с самого темного тона и добавляйте сверху более светлые тона влажным по влажному.

Платье

Попрактикуйтесь предварительно смешивать краски на листке ненужной бумаги и только после этого переходите к рисунку. Чтобы краски лучше смешались, идите от темного к светлому. Вначале нарисуйте тени, нанося в нужных местах легкие мазки краски, а затем добавляйте сверху в несколько слоев светло-серый тон. Старайтесь работать как можно быстрее – чем более влажными будут оставаться краски, тем лучше получится результат!

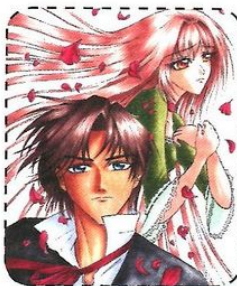

Белые тона

В большинстве случаев бывает достаточно нарисовать тени, оставить не покрашенными остальные участки бумаги, – и белые тона готовы. При прямом освещении тени лучше всего рисовать серой краской, но там, где имеются участки отраженного цвета, тени могут быть бледно-голубыми, зелеными, розовыми или желтыми – в тон участка картины, который отражается на белом фоне.

Красные тона

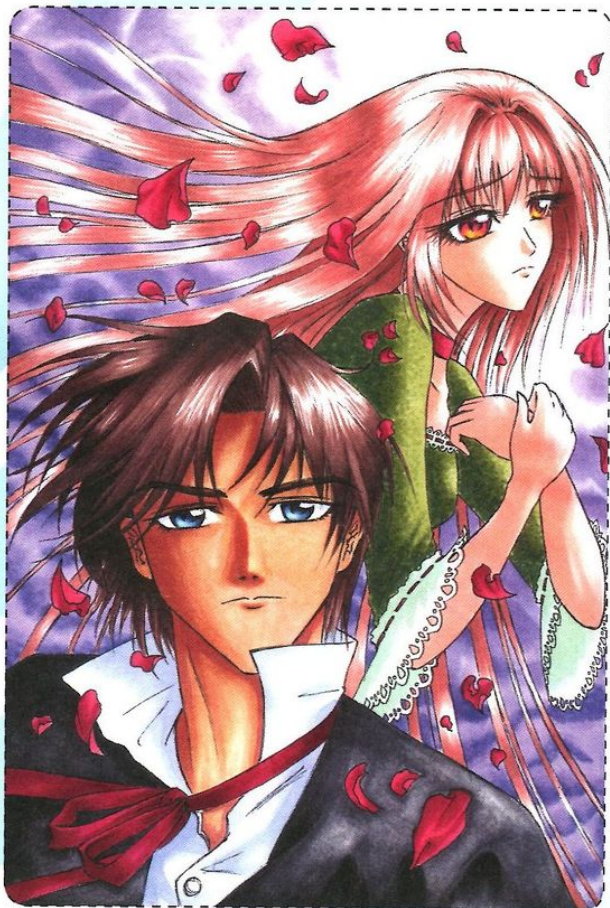

Красный цвет в данном случае использован как средство, унифицирующее цветовую гамму всей композиции. Красный тон появляется на шейном платке мужчины, колье женщины, кружевной отделке на рукавах ее платья и летящих по воздуху розовых лепестках. Особо внимательно следите за тем, чтобы темные краски не выходили за линии рисунка.

Готовый рисунок

Штормовые пурпурные облака дополняют использованные ранее цвета и создают хороший контраст со светлокаштановыми волосами героини.

Работая снизу вверх, начните с пятен темной пурпурной краски, добавляйте более светлые пурпурные тона и давайте краскам смешиваться влажным по влажному. Постепенно прекратите наносить темно-пурпурные пятна и вместо этого начните наносить друг на друга слои светло-пурпурной краски, добиваясь нужного оттенка в нужном месте. Чтобы заставить краску растекаться, можно при желании использовать специальную ручку для смешивания и разведения красок.

Цветные маркеры

Вариант

Поскольку маркеры обладают способностью наносить очень ровные слои краски, их можно использовать для создания простых, плоско окрашенных рисунков. Главным элементом в таких рисунках становится сюжет, который должна заинтересовать и привлечь внимание зрителя. Очень важен при этом правильный выбор цветов. Поскольку в плоских композициях отсутствует освещение и объем, они могут быть абстрактными.

Работая маркерами в этой манере, убедитесь в том, что в композиции присутствует достаточно деталей, без которых рисунок станет пустым и не интересным. Даже если задний план окрашен всего лишь несколькими цветами, он будет выглядеть законченным и интересным, если обвести его детали четкими черными линиями туши. Добавленные детали предотвращают также появление полос, которые чаще всего возникают на больших участках рисунка из-за высохшей на краю маркера краски. Полосы и пятна – самый частый и самый большой недостаток рисунка, сделанного маркерами, поэтому следите, чтобы он состоял из компактных, легко закрашиваемых по отдельности, фрагментов.

Попробуйте сделать плоский рисунок на тонированной или мраморной бумаге – при этом может возникнуть целый ряд интересных эффектов. Поскольку краска в маркерах прозрачна, сквозь нее проступает цвет или фактура поверхности бумаги, что позволяет создать необычную атмосферу или добавить интересную фактуру.

Проекты от мастеров: Перо и тушь

Инструменты:

Ручка с перьями различной ширины
 Картон (гладкая бумага для живописи плотностью 220 г/м²)
 Капиллярные ручки
 Кисти
 Пузырек туши
 Карандаш
 Ластик
 Линейки и французские лекала
 Корректирующая жидкость

Истинную форму изображение принимает в тот момент, когда его обводят тушью. При этом карандашный набросок, в котором присутствует масса второстепенных деталей становится основой иллюстрации, где каждая линия четко занимает определенное для нее место. Стадия обводки тушью – это также та грань, которая отделяет напоминающий любительский рисунок карандашом от отточенного, профессионального изображения, готового для использования в манга, который можно репродуцировать любым способом или разместить в сети. От того, как будет выполнена обводка тушью, зависит качество готовой работы.

Набросок мотоцикла

Вначале художник сделал карандашный набросок сидящей на мотоцикле девушки. На состоящем из сети тонких карандашных линий наброске художник выделил более темные линии, по которым должен быть обведен рисунок – эти линии описывают контуры основных деталей, не затрагивая

мелкие второстепенные детали. Особое внимание художник уделил деталям, которые описывают сложную для изображения структуру мотоцикла. Для этого рисунка художник взял довольно большой лист бумаги, размером приблизительно 300 x 400 мм. Такой большой лист нужен, чтобы можно было обвести тушью как можно больше деталей, – а мелкую деталь обвести сложнее, чем крупную. Рисунок был сделан на листе бристольского картона, который обладает очень гладкой поверхностью и не дает туши расплываться.

Советы от мастера: Обводка тушью

- Не бойтесь допустить ошибку.

Корректирующая жидкость и белая тушь позволяют исправить любую неточность, поэтому принимайтесь за обводку без тени страха или неуверенности в себе. Помните, что самое главное – плавно вести перо.

- Используйте линейку.

Используя линейку, французские лекала и шаблоны можно добиться того, что все линии обведенного рисунка будут максимально ровными и точными.

- Не размазывайте тушь.

Прикладывая линейку, повернув ее скошенный край от поверхности бумаги, чтобы тушь не попала в зазор между линейкой и бумагой. Всегда следите за тем, чтобы нанесенная тушь полностью просохла перед тем, как продолжить работу на этом участке рисунка. Пока тушь сохнет, можно обвести другой участок изображения.

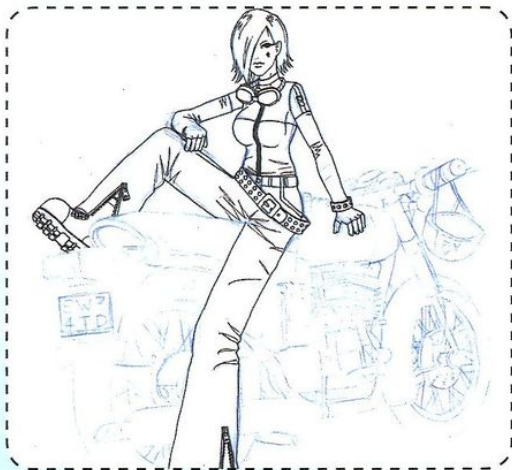
- Поворачивайте лист.

Одним из главных преимуществ работы тушью на листе бумаги является то, что вы всегда можете повернуть лист – благодаря этому вы избавите свое запястье от необходимости совершать трудные, а порой и просто невозможные для него движения. Поворачивая лист бумаги, вы можете наносить тушь так плавно, как это только возможно.

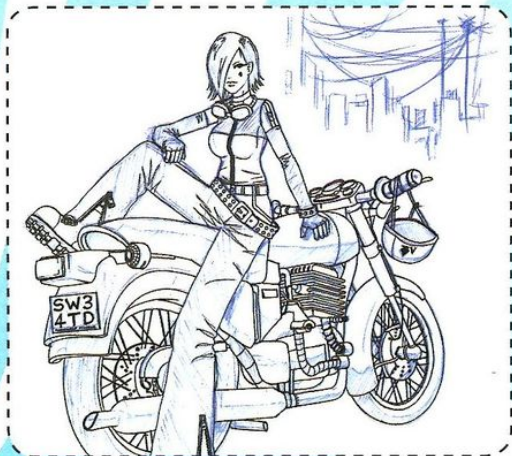
- Иногда игнорируйте карандашный набросок.

Если вы считаете, что сможете нарисовать деталь тушью аккуратнее или правильнее, чем она изображена на наброске, не задумываясь, сделайте это. Это правило особенно применимо в тех случаях, когда в композиции имеются рисованные узоры или повторяющиеся части – каждый отдельный узор или повторяющаяся часть должны быть изображены максимально точно и аккуратно.

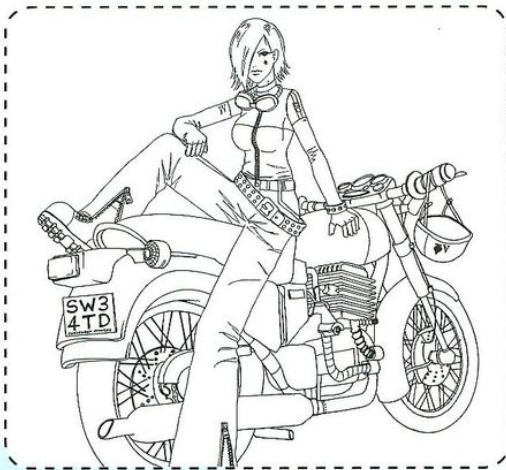
Обводим тушью фигуру девушки

Фигура девушки почти полностью обведена капиллярной ручкой одного размера, в данном случае, тонким пером 0,1. Некоторые черты лица художник обвел еще более тонким пером, 0,05, однако на деле различие между этими перьями невелико, и заметить его можно только на бумаге определенных сортов. Особое внимание было уделено нагруженным деталями участкам, таким как ботинки и молнии на одежде девушки. Эти прочные и механические детали наряда следует изобразить как можно тщательнее, иначе они будут выглядеть недостоверно. Обратите внимание на горизонтальную деталь над грудью девушки и в верхней части рукавов. Подобные расположенные вдоль поверхности тела линии и геометрические узоры помогают описать объем фигуры, не прибегая при этом к светотени.

Обводим тушью мотоцикл

Мотоцикл был обведен более широкими перьями, что вполне справедливо, учитывая размеры мотоцикла по сравнению с фигурой девушки. Большая часть мотоцикла была обведена пером 0,3, а на некоторых участках даже пером 0,5. Обводя мотоцикл, художник широко использовал линейки, чтобы аккуратно изобразить прямые механические части, и французские лекала, чтобы нарисовать изогнутые детали машины. Обводя тушью машины и механизмы, особенно важно сохранить все линии предельно четкими и ровными. На этой стадии рисунок уже стал вполне пригоден для использования в самых разных целях. Это та основа, которую можно затем окрасить маркерами, красками, на компьютере или даже добавить скринтон. Однако в данном случае задачей художника было создать рисунок, полностью выполненный черной тушью, и он начал с добавления самых глубоких теней.

Намечаем тени

Прежде чем продолжить работу, художнику потребовалось наметить расположение самых глубоких теней. Достаточно много времени у него ушло на то, чтобы окончательно определиться с расположением источника света и наметить самые глубокие тени. Это нужно было сделать так, чтобы после нанесения самых темных теней в них не скрылась ни одна важная деталь. Вы можете также видеть на рисунке намеченный на этой стадии работы задний план. Он должен был по замыслу художника сбалансировать композицию и дать представление о месте, где находится эта девушка со своим мотоциклом.

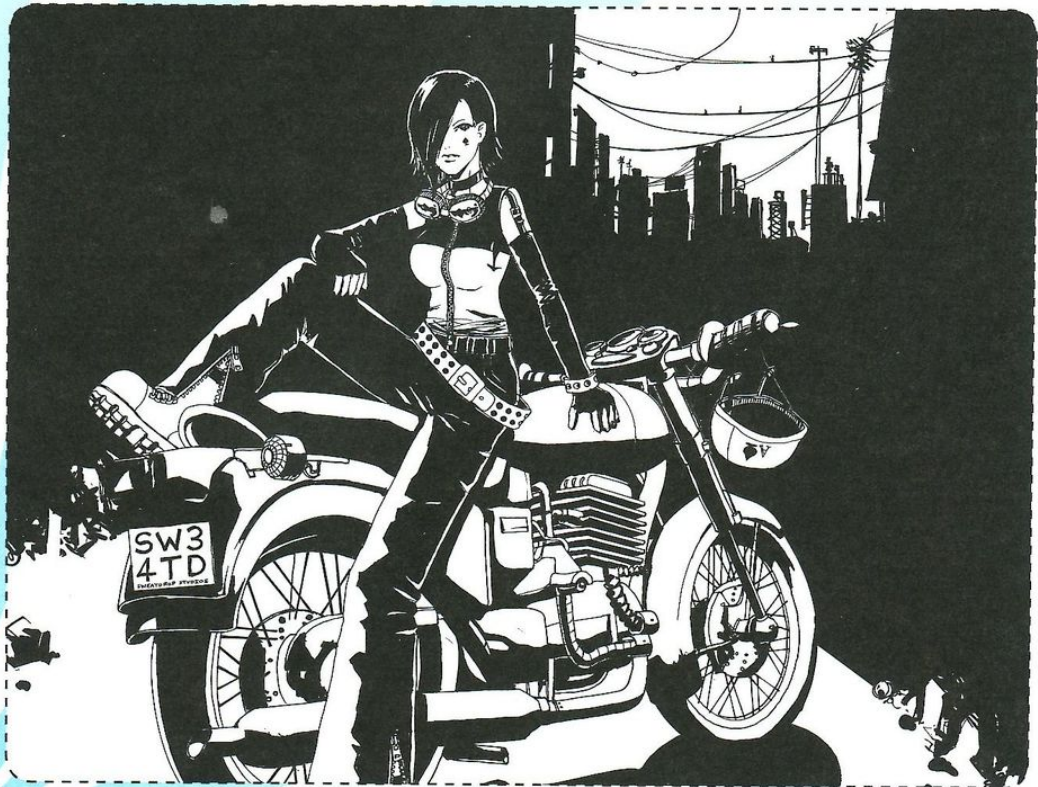
Закрашиваем затененные участки рисунка

Теперь затененные части рисунка были закрашены черной тушью. Для этого художник использовал два пера – капиллярную ручку 0,1 для мелких деталей и более широкий маркер для крупных участков. Вначале художник обводил контуры крупных участков тонким пером, и только затем закрашивал их маркером. Благодаря этому края всех затененных участков сохранились четкими, а закрашивание крупных участков было легко контролировать.

Готовый рисунок

Закончив рисовать девушку и мотоцикл, художник порисовал тушью детали заднего плана, а затем закрашил весь остальной задний план. Хотя из-за густой черной контурной линии, которой художник обвел фигуры на переднем плане, некоторые мелкие детали были утеряны, сохранилось то, что является главным в данной композиции – чистота и четкость линий рисунка.

Перо и тушь

Вариант

В отличие предыдущего, густо закрашенного тушью, рисунка, этот набросок состоит только из простых линий и готов для окрашивания в любой технике. В данном случае главной задачей художника было создать четкий, выразительный рисунок, полностью готовый к раскрашиванию.

Набросайте персонажи рисунка карандашом, а когда останетесь довольны своей работой, перейдите к обводке тушью. На этой стадии попробуйте не обводить тушью карандашные линии самого наброска, но переведите его на лист кальки. Скрепите набросок и лист кальки скрепками для бумаги. Возьмите капиллярную ручку и обведите мелкие черты лица – с помощью такой ручки вы можете очень аккуратно прорисовать любую мелкую деталь. Чтобы оживить рисунок, обведите остальную часть композиции ручкой-кистью – у вас получатся естественные, неравномерные по ширине линии.

В итоге у вас выйдет на удивление четкий рисунок, готовый к копированию или сканированию – и очень чистый, поскольку вам не потребуются стирать оставшиеся от наброска карандашные линии. Единственная опасность этого метода состоит в том, что на кальке тушь высыхает медленнее, чем на бумаге, поэтому приходится постоянно следить за тем, чтобы не смазать рисунок.

Указатель

- Аquareль 9, 80–83
 Аксессуары 36–37
 Аналоговые цвета 41
 Анатомия см. Фигуры
- Блестящие объекты 39
 Брови, выражения 15
- Взаимодействие фигур 30–31
 Визуальная азбука выражений 15
 Волосы 16–17, 39, 64
 Акварелью 82
 Цветными карандашами 85
 Цветными маркерами 89
- Вторичные цвета 40
 Выражения лица 14–15
 Взрослые 69
 Дети 45, 51
 Подростки 57, 63
- Глаза 12–13, 15, 39, 89
 Головы 10–11, см. также Лица
 Графические планшеты 9
 Губы 39
- Движение, линии действия 26–29
 Девочки 50–55, 62–67
 Дети:
 Девочки 50–55
 Ладони и ступни 25
 Лица 11
 Мальчики 44–49
 Пропорции тела 18
 Деформированные персонажи 42–43
 Дополнительные цвета 41
 Женские фигуры 74–79
 Дети 50–55
 Подростки 62–67
 Женщина 74–79
- Задний план 81, 86
- Индивидуализация 37
 Инструменты 8–9
 Инструменты для рисования 8
 Капиллярные ручки 8
 Карандаши 8
 Цветные карандаши 9, 84–87
 Карикатурные фигуры 20
 Кисти 9
 Компьютеры 9
 Координирующие (унифицирующие) цвета 41
 Краски, акварельные 9, 80–83
 Ладони 22, 24–25
 Ладони, фигуры чибби 43
 Ластик 8
 Линии действия 26–29
 Линия движения 26–29
- Лица 10–11
 Волосы 39, 64
 Глаза 12–13, 39
 См. также Выражения лица
- Мальчики 44–49, 56–61
 Маркеры, цветные 9, 88–91
 Мотоцикл 92–93
- Мужские фигуры:
 Взрослые 68–73
 Дети 44–49
 Лица 11
 Подростки 56–61
 Мужчина 68–73
- Нейтральные цвета 41
 Носы 39
- Одежда 32–35, 81
 Аксессуары 36–37
 Взрослые женщины 74–79
 Взрослые мужчины 68–73
 Девочки 50–55
 Девушки 62–67
 Мальчики 44–49
 Цветными карандашами 85
 Цветными маркерами 89
 Юноши 56–61
- Освещение 13, 38–39
 Отражающие свет объекты 39
- Пальцы 22, 24–25
 Пальцы ног 23, 24–25
 Первичные цвета 40
 Пером и тушью, рисунок 92–95
 Перьевые ручки 8
 Подростки:
 Девушки 62–67
 Ладони и ступни 25
 Пропорции тела 19
 Юноши 56–61
- Позы 26–29
 Преувеличение 15, 20–21
 Приспособления 8–9
 Пропорции фигур 18–19, 30
 Пропорции, искаженные 20–21
 Профили 11, 13
 Пуантилизм 89
- Реализм 33, 38–39
 Родственные цвета 41
 Руки пожилых персонажей 24
 Ручка-кисть 8
 Ручки 8
- Самурайские воины 72
 Световые блики 46, 52, 70, 76
 Скринтон 9
 Ступни 23, 24–25
 Ступни, фигуры чибби 43
- Телесные тона 64, 80, 84, 89
 Тело см. Фигуры
- Тени 38
 Реализм 33
 Рисунок пером и тушью 93–94
 Скринтон 9
 Фигуры взрослых 70, 76
 Фигуры детей 46, 52
 Фигуры подростков 58, 64
- Теплые цвета 41
 Третичные цвета 40
 Тройственные цвета 41
- Фигура взрослого человека:
 Женская 74–79
 Мужская 68–73
 Пропорции 19
- Фигуры:
 Взаимодействие 30–31
 Взрослые женщины 74–79
 Взрослые мужчины 68–73
 Девочки 50–55
 Девушки 62–67
 Искаженные пропорции 20–21
 Линии действия 26–29
 Мальчики 44–49
 Одежда 32–35
 Пропорции 18–19
 Чибби 20, 42–43
 Юноши 56–61
- Холодные цвета 41
- Цвета:
 Волосы 17
 Глаза 13
 Инструменты для окрашивания 9
 Реализм 33
 Теория цвета 40–41
 Цветовое колесо 40–41
 Цветные карандаши 9, 84–87
 Цветные маркеры 88–91
- Чибби, фигуры 20, 42–43
 Чрезмерно деформированные персонажи 42–43
- Шойо, манга 21
 Шонен, манга 21

РИСУЕМ МАНГА

Научитесь рисовать в стиле манга с помощью этого подробного пособия!

Благодаря этой замечательной книге вы:

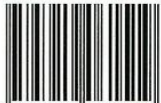
- Освоите основные принципы рисунка, необходимые для создания персонажей манга
- Пройдете цикл уроков, который охватывает все детали рисунка, включая глаза, волосы, одежду, аксессуары, освещение и цвет
- Изучите пошаговые демонстрации, которые научат вас, как создавать персонажей любого возраста: детей, подростков и взрослых

Книга написана и иллюстрирована группой художников, которые занимаются исключительно созданием оригинальных комиксов и иллюстраций в стиле манга.

КОЛЛЕКЦИЯ
КОНТЭНТ
1997гг.

ISBN 978-5-91906-151-9

9 785919 061519 >