

Содержание

1. Вступление	7
2. Основные инструменты	10
3. Манга, что это? Краткая история. Основные отличия манги от западного комикса	17
4. Жанры манги и их стилистические особенности	22
5. Особенности рисунка в манге. Живая линия, штрих, пятно, скринтон	26
6. Основы анатомии головы и лица персонажа	31
6.1. Основы анатомии лица. Глаза и брови	31
6.2. Основы анатомии лица. Нос	37
6.3. Основы анатомии лица. Рот	42
6.4. Основы анатомии лица. Уши	46
6.5. Особенности рисунка волос	48
6.6. Пропорции головы. Анфас (лицо прямо)	53
6.7. Пропорции головы. Профиль (лицо сбоку)	56
6.8. Пропорции головы. Поворот $\frac{3}{4}$	59
6.9. Пропорции головы. Другие ракурсы	62
6.10. Различные формы головы персонажа	64
6.11. Основные эмоции персонажа	66
6.12. Гротескные выражения лиц в манге. Эманата	70
6.13. Возраст персонажа	74
7. Основы анатомии тела и конечностей	77
7.1. Основы анатомии тела. Туловище. Типы телосложения	77
7.2. Основы анатомии конечностей. Руки и кисти	80
7.3. Основы анатомии конечностей. Ноги и ступни	83
7.4. Основы анатомии тела. Пропорции тела человека	87
7.5. Основы анатомии тела. Каркасы основных форм	90
7.6. Персонажи чиби	92
7.7. Основы анатомии тела. Статичные позы персонажа	96

7.8. Основы анатомии тела. Позы персонажа в движении	98
7.9. Особенности рисунка персонажа в движении. Спидлайн	100
8. Одежда персонажа	103
8.1. Особенности рисунка складок ткани	103
8.2. Различные виды одежды	107
8.3. Атрибутика и аксессуары	110
9. Свет и тень	112
10. Отработка навыка. Рисунок персонажей	115
11. Основы линейной перспективы 1, 2 и 3-х точечная. Воздушная перспектива	121
1. Одноточечная линейная перспектива	121
2. Двухточечная линейная перспектива	123
3. Трехточечная перспектива	124
4. Воздушная перспектива	126
12. Ракурс камеры и перспектива персонажа	127
13. Особенности иллюстрации фона. Атмосфера кадра	130
14. Аудиовизуальные эффекты — ономотопея	136
15. Основы композиции в рисунке	140
16. Основы композиции в раскадровке	143
16.1. Виды панелей. Форма и расположение панелей на формате листа	143
16.2. Усиление и ослабление эффекта (действия) в кадре. Статика и динамика	148
16.3. Основы мизансцены	150
16.4. Баблс (облачка с текстом). Шрифты	156
16.5. Обложка, развороты	160
16.6. Профессиональный типографский шаблон раскадровки со всеми указаниями	166
17. Работа с цветом и тоном	167
18. Основы сценария в манге	171
18.1. Персонаж как основа истории. Понятие «идея» в манге	171
18.2. Принцип ki-sho-ten-ketsu (вступление, развитие, кульминация, заключение)	174
18.3. Формат истории: хитокома, ёнкома, ваншот	177
19. Цифровая постобработка, подготовка к печати	181
20. Заключение	184

ВСТУПЛЕНИЕ

В этой книге вы найдете все, что необходимо для того, чтобы нарисовать ваших персонажей в стиле «Манга».

Используя простую пошаговую систему, мы проведем вас от создания базовой модели до полноценного живого изображения. Вместе изучим основы рисунка, композиции, раскадровки и мизансцены, сформируем вашу идею и воплотим ее в полноценную историю – мангу, так, как это принято в Стране восходящего солнца. Книга написана простым и понятным для всех языком.

Терминология будет подробно объясняться, поэтому данное пособие пригодится как начинающим авторам, так и людям, которые уже имеют опыт в этом непростом виде творчества.

На протяжении всей книги вам будут даваться конкретные советы, связанные с рисунком в различной стилизации, пошаговое разъяснение различных нюансов того или иного этапа.

Также в каждой главе автор в лице персонажа-художника «Ян» будет давать множество полезных советов, исходя из своего богатого личного опыта. А его ассистент «Лея» поможет объяснить новые для вас слова или расскажет интересный факт (и в силу своего характера время от времени выдаст неуместную шутку).

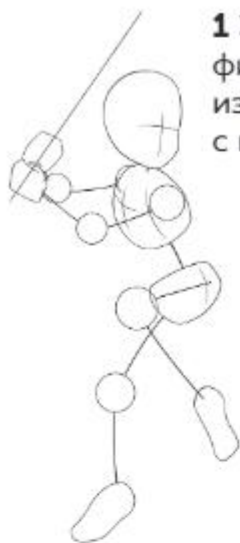
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННУЮ КНИГУ:

Пособие поэтапно объясняет все особенности рисунка манги: от персонажа, его лица, анатомии, до рисунка фона, раскадровки, сценарной работы.

Кроме письменной части, книга богата иллюстрациями, которые помогают визуально понять новый материал и лучше разобраться в нем.

В той части, где требуется отработка навыка, структура книги выглядит так: простая пошаговая система, включающая в себя несколько этапов работы.

Каждый шаг выполняется другим тоном и накладывается на предыдущий слой, так что вы легко можете увидеть детали, которые были добавлены на каждом этапе.

1 ЭТАП: Рисуем базовую фигуру, состоящую из линий. Каркас с шарнирами.

2 ЭТАП: Базовая фигура обретает объем, возможны наброски будущего лица и одежды.

3 ЭТАП: Прорисовка деталей лица, волос, добавление одежды и аксессуаров, детали тела (открытые участки).

4 ЭТАП: Выполнение обводки (контура) с помощью черной ручки, линера или пера. Данный контур называют *лайн*. Рисуем дополнительные детали.

5 ЭТАП: Выполняются черная заливка отдельных элементов.

6 ЭТАП: Закрашивается серая заливка простым карандашом, серым маркером или скринтоном (на компьютере) для черно-белого варианта или же выполняется цветная заливка базовыми цветами всей фигуры для цветного. Определение положения света и нанесение теней также с помощью простого карандаша, маркера серого или черного цвета, скринтона (на компьютере) для черно-белого формата и более темных оттенков для цветного варианта. Благодаря теням изображение выглядит более объемным.

Скринтон — это техника добавления текстур и оттенков на рисунок, применяемая как альтернатива для штриховки, чаще всего используются точки и линии.

В зависимости от темы главы количество шагов будет меняться, но суть останется прежней: сначала это будет эскиз, потом построение, прорисовка, обводка, в конце — тонирование и тени.

На свое усмотрение рисунки, сделанные вами, вы можете раскрашивать, но не рекомендуем делать этого, пока не пройдете главу о работе с цветом (17 глава: Работа с цветом и тоном).

Привет! Меня зовут Ян, я профессиональный художник-мангака.

А меня зовут Лея, я его вездесущая тень, точнее ассистент. Помогаю разобраться в его мыслях.

Я буду вашим гидом по рисованию манги. Я помогу пройти этот непростой путь посвящения в мангаки (художник, рисующий мангу). В каждой главе я буду оставлять для вас полезные советы, наблюдения из своего опыта и замечания.

И первое, что мы вам посоветуем: никогда не рисуйте спустя рукава. Рисуйте так, будто ваши чернила — это ваша кровь, вкладывайте свою душу в каждый рисунок. Если что-то не получается, не отчаивайтесь, плохой опыт тоже очень важен, в следующий раз обязательно все получится.

И самое главное: каким бы правилам вы ни следовали, не думайте, что вы единственный, кто прав. Учитесь у других. Изучайте работы других художников, авторов, и со временем вы найдете свой стиль. Удачи!

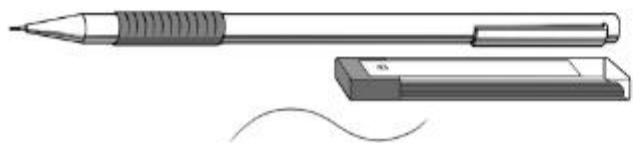
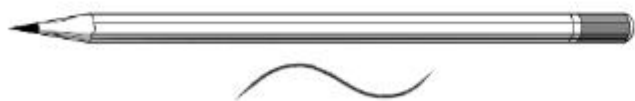
2 ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Для того чтобы начать рисовать мангу, вам не нужно иметь множество различных инструментов для рисования, в начале хватит простого набора из карандаша, ластика и черной шариковой ручки, которые можно найти в любом художественном магазине. Но все же если вы решили повысить свой навык до профессионала, будет сложно обойтись без многих дорогостоящих материалов и инструментов, хорошего компьютера и графического планшета. Ниже мы рассмотрим все инструменты, которые мангака использует в своей работе.

ГРАФИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ. ПРОСТОЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ

Никто не сомневается, что главным инструментом для любого художника будет именно карандаш, которым мы рисуем скетчи, эскизы, наброски и полноценные тонные рисунки. Карандаши различаются по материалу, цвету и твердости, но сейчас мы рассмотрим именно **ПРОСТОЙ КАРАНДАШ**, имеющий в себе графитовую основу, который имеет различную твердость — от 10В до 10Н, где В — это мягкость, а Н — твердость (жесткость). Чем выше цифровое значение, тем больше раскрывается свойство карандаша, например, 10В — более яркий, черный, насыщенный. Из-за того, что такой карандаш очень мягкий, можно без усилий рисовать яркие черные линии, но и стирать их тяжелее, они легко размазываются на бумаге. То же самое и с твердыми карандашами, но с точностью до наоборот: жесткий карандаш рисует светлую линию, в некоторых случаях даже царапает бумагу. Обычно художники используют простой набор карандашей: 2В, В, НВ, Н, 2Н, иногда — формат F. По свойствам он схож с НВ, который имеет среднюю жесткость. Такие карандаши необходимо точить с помощью точилки или канцелярского ножа,

чтобы всегда сохранять их в остром «рабочем» состоянии.

Основное отличие **МЕХАНИЧЕСКОГО КАРАНДАША** от простого — это наличие заменяемого тонкого грифеля, который вставляется в корпус. Плотность этих грифелей полностью совпадает с простыми карандашами, но есть небольшое отличие: грифели для таких карандашей имеют разную толщину: 0,3; 0,5; 0,7; 1 мм.

Для разной толщины требуются и разные механические карандаши. Грифели продаются отдельно, их так же можно приобрести в любом канцелярском или художественном магазине.

СИНИЙ / КРАСНЫЙ КАРАНДАШ для эскизов. Такой карандаш художники используют, чтобы нарисовать основу (возможно, сразу в нескольких вариантах) под обводку и обвести приглянувшийся вариант, чтобы потом не стирать его. После сканирования и цифровой обработки все цвета кроме белого и черного легко можно удалить. Из минусов: не очень легко стирается ластиком, поэтому рекомендуется использовать человеку с большим художественным опытом.

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ для раскрашивания. Лучшим выбором среди таких карандашей будут акварельные карандаши. Они имеют яркие, насыщенные цвета, легко поддаются растушевке, ими легко выполнить градиенты (переход от одного цвета к другому), а в сочетании с белым акварельным карандашом можно создавать красивые эффекты. Лучше брать большой набор от 24 штук.

ШАРИКОВЫЕ И КАПИЛЛЯРНЫЕ РУЧКИ, ПЕРЬЯ И ТУШЬ

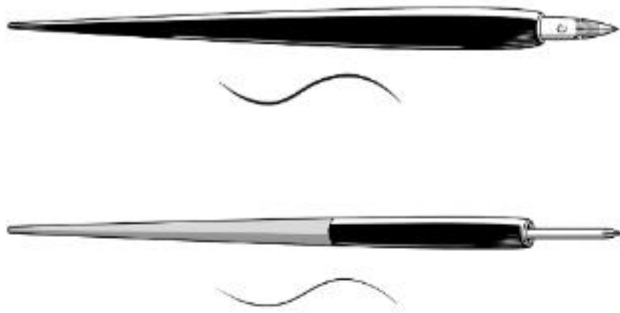
После того, как вы выполнили эскиз с помощью простого карандаша, вам надо обвести его, то есть сделать *лайн* (обвести контур). Выполнить данную задачу можно и простой шариковой или капиллярной ручкой, а можно использовать специальные перья для рисунка. Ниже мы рассмотрим плюсы и минусы каждого из материалов.

ШАРИКОВАЯ РУЧКА имеет стержень с чернилами и железный наконечник, внутри которого располагается шарик. Обычно толщина линии ручки составляет от 0,5 до 1 мм, линия имеет однородную фактуру, одинаковую толщину независимо от силы нажатия или наклона инструмента. Начало линии имеет обычно четкую толстую точку, от которой и идет линия. Шариковая ручка подходит для заливки небольших элементов, создания специфической штриховки. Главный минус такой ручки – это чернила, которые долго сохнут и так же долго впитываются в бумагу, в связи с чем легко растираются даже спустя продолжительное время. Основным плюсом заключается в том, что после полного высыхания их практически невозможно стереть с бумаги (например, если вам требуется стереть эскиз под ручкой). Для покупки рекомендуем именно черный цвет, так как в манге для обводки используются чаще всего монохромные цвета. Но существуют и белые ручки, с помощью которых можно создавать интересные эффекты.

КАПИЛЛЯРНАЯ РУЧКА (*линер*), в отличие от шариковой ручки, имеет наконечник в виде трубочки, откуда и выливаются чернила. Удобна в использовании – линия, проведенная такой ручкой, быстро высыхает и впитывается в бумагу, реагирует на силу нажатия, благодаря чему получается чуть более толстой или тонкой. Имеет большой диапазон толщины: 0,01;

0,03; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1 мм и более. Минус заключается в том, что при большом усилии ее можно стереть ластиком, а наконечник легко повредить. Подобные ручки действительно очень удобны в использовании, не зря многие художники выбирают именно этот инструмент как основной для работы с лайном. Линеры почти не размазываются при работе с цветом, при использовании маркеров или акварели.

ПЕРЬЯ И ТУШЬ. Если мы говорим о перьях, основные варианты, которые стоит рассматривать, это японские *G-pen* для основных линий и *Maru-pen* для тонких. Если смотреть среди русских аналогов, то это жесткое школьное перо, круглое перо и перо для рисунка. Перья идеально подходят для рисования манги, дают живую линию, разную по толщине, в зависимости от угла, под которым держат перо, линий поворота и силы нажатия. Живая линия дает иллюзию некоего объема. Но стоит учесть, что для пера необходимо приобретать и перодержатель, который также имеют разную толщину и размер, здесь художник руководствуется своими вкусовыми предпочтениями.

Если выбирать тушь (есть черная, белая и другие оттенки), то только качественную. Плохая тушь делает линию пушистой и размазанной из-за большого количества воды в ней. Из минусов: очень долго сохнет; требует бережного отношения; перо необходимо часто протирать, так как тушь на нем быстро высыхает и образует комочки, из-за которых чернилам сложно спускаться от накопителя пера к его наконечнику; перо быстро тушится; срок годности туши — около года. Плюсы: неповторимый живой рисунок с иллюзией объема, возможность делать интересные эффекты. Но так или иначе работа с пером — это очень грязный и сложный процесс. Перед работой настоятельно рекомендуем потренироваться с пером, например, в письме. Напишите несколько строк, порисуйте различные линии и посмотрите, как ведут себя разные перья.

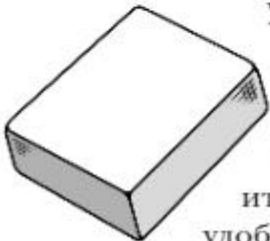

ЛАСТИКИ И КЛЯЧКА

Существует множество видов ластика: мягкий виниловый, жесткий, ластик для ручки, клячка. Разные по форме: круглые, квадратные, треугольные. Как же выбрать ластик среди такого разнообразия?

Мы рекомендуем иметь под рукой два основных ластика — **МЯГКИЙ ВИНИЛОВЫЙ ЛАСТИК**, который аккуратно будет стирать ваш эскиз с минимальными повреждениями контура обводки, и **ЖЕСТКИЙ ЛАСТИК** прямоугольной или квадратной формы, который стоит разрезать по диагонали, тем самым получив острый угол, которым удобно стирать какие-либо точечные детали. Еще одной важной особенностью можно назвать цвет ластика. Он должен быть белым: цветные ластики нередко окрашивают бумагу.

ЛАСТИК-КЛЯЧКА плохо подходит для работы в подобном формате, его чаще используют в академическом многоцветном рисунке, чтобы осветлить какой-либо участок работы.

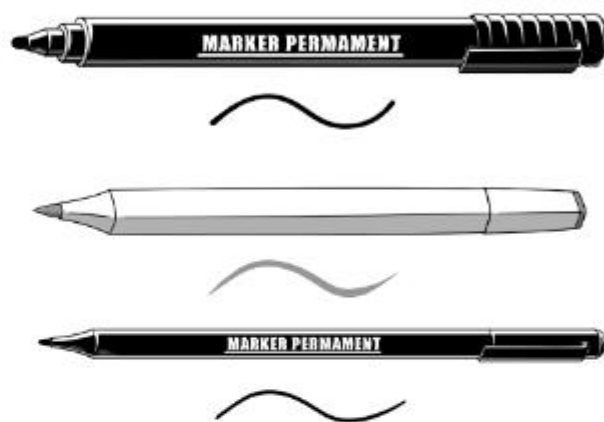

МАРКЕРЫ И ФЛОМАСТЕРЫ

В первую очередь для работы нам понадобятся именно **ЧЕРНЫЕ МАРКЕРЫ** на спиртовой или водной основе. Есть маркер с круглым или со скошенным наконечником. Маркеры также различают по толщине наконечника (более тонкие, похожие на ручки или фломастеры, и более толстые). Маркеры необходимы нам для заливки большой площади в черный цвет. Толстый наконечник подходит для заливки одежды, а тонкий необходим для работы с волосами.

Для цветного решения нам понадобятся цветные маркеры, и лучшим вариантом будут так называемые «**АКВАРЕЛЬНЫЕ**» **МАРКЕРЫ**, которые в своей основе имеют полупрозрачные чернила, оттенки которых могут накладываться друг на друга, тем самым создавая более темный и насыщенный цвет. Сами оттенки имеют мягкую и пастельную палитру.

СЕРЫЙ МАРКЕР с акварельными чернилами идеально подойдет вам для изображения теней, если вы решили не накладывать их с помощью компьютера в виде *скринтона* (точечный орнамент, визуально дающий серый цвет). Различают холодный (с легкой синевой) и теплый (слабый оттенок хаки) серый оттенок. Имеет различную насыщенность — от более темного до почти прозрачного оттенка.

ЦВЕТНЫЕ ФЛОМАСТЕРЫ имеют очень яркий и насыщенный цвет, подойдут для того, чтобы подчеркнуть какой-либо элемент нашего персонажа, например аксессуар, на который мы хотим обратить внимание читателя. Черный фломастер сразу откладываем в набор для работы над черно-белым этапом.

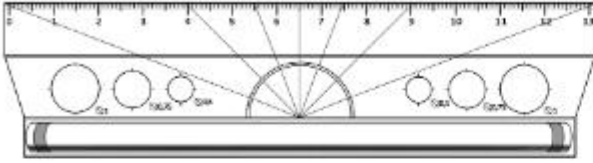
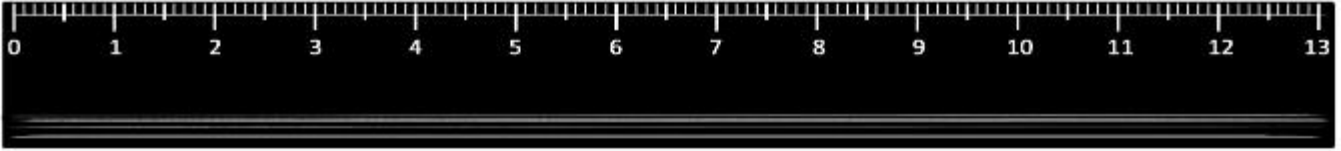
ШАБЛОНЫ, ЛЕКАЛА И ЛИНЕЙКИ

Согласитесь, немногие могут нарисовать идеальный круг или ровную линию, по крайней мере с первого раза. Чтобы облегчить жизнь художника, были придуманы шаблоны, лекала и линейки.

ШАБЛОНЫ бывают абсолютно разные, различных форм и размеров, лучше просто приобрести целый набор таких шаблонов или специальные трафареты. Если нужно нарисовать более крупный круг, можно использовать и подручные средства: кружку, тарелку — все то, что найдете у себя дома.

ЛЕКАЛА продаются обычно в наборах и используются художниками для рисования различных кри-

волинейных фигур. Лекала придуманы и выполнены таким образом, что в своих формах имеют очень большое количество различных изгибов с малым и большим радиусом.

ЛИНЕЙКА — один из важнейших инструментов художника. В манге ее используют для того, чтобы чертить *фреймы* (кадры) комикса. Любые рукотворные (не природные предметы, так как прямые линии редко встречаются в природе) предметы, созданные человеком: дома, мебель, заборы и так далее. Вам стоит приобрести ряд различных по длине линеек: маленькую, среднюю, большую, пригодится и небольшая металлическая линейка. И очень рекомендуем к покупке один из лучших в своем роде инструментов — линейку-каталку. Такая линейка имеет два ролика, благодаря которым можно ровно скатить или поднять линейку и начертить идентичную линию под тем же углом. Она очень удобна в начертании раскадровки фреймов страницы.

КИСТЬ И РУЧКА-КИСТЬ

Если выбирать **КИСТЬ**, то можно использовать как синтетику (для работы с тушью), так и белку номеров 1, 3, 5, 8, 10 для работы с акварелью. Выбирайте более профессиональные качественные кисти, в противном случае она будет «лысеть» и оставлять волосинки на вашем арте.

РУЧКА-КИСТЬ чем-то похожа на маркер, но обладает очень мягким и острым наконечником, похожим на кисть. Отлично подходит для рисования струящейся одежды, интересных эффектов, в том числе для создания аудиовизуальных эффектов. Удобно использовать

инструмент как основной для заливки различных плоскостей. В любом случае стоит потренироваться с этой ручкой перед тем, как начать ей полноценно работать, чтобы понять, как реагирует кисть на изменения угла и силы нажатия.

АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ

АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ очень хороши для того, чтобы использовать их как основной инструмент для выполнения цветового решения в своей иллюстрации. Стоит выбирать качественные краски, которые формуются по *кюветам* (специальные формы для краски). Такая акварель отличается хорошей насыщенностью и богатой палитрой. При аккуратном использовании акварели в вашей лайн-иллюстрации линеры не будут расплываться, но все же рекомендуется использовать краски до нанесения контура.

БУМАГА

Когда вы будете выбирать поверхность для создания своего рисунка, вы столкнетесь с большим выбором видов бумаги, в которых можно легко запутаться. Как же выбрать то, что нужно именно вам? Откроем тайну: каждый тип бумаги имеет свое предназначение, и мы поможем вам научиться различать их.

ПИСЧАЯ БУМАГА. Обычно такая бумага используется для печати, но и художники выбирают ее для своих эскизов, скетчей и набросков. Бумага имеет невысокую плотность, она гладкая, непрозрачная. Качество может отличаться в зависимости от цены, но так или иначе такую бумагу чаще используют для чернового варианта.

БУМАГА ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ (ГОСТ) — это тот материал, который выбирают большинство иллюстраторов и чертежников в качестве рабочего. Бумага имеет более высокую плотность, нежели писчая, гладкая текстура позволяет рисовать идеальный *лайн* (контур), карандаш с нее легко стирается ластиком, высокая износостойкость позволяет неоднократно исправлять ошибки. Стоит дороже писчей бумаги, но является основной для любого художника. В работе с ней можно использовать все основные инструменты для рисования: линеры, тушь, маркеры, фломастеры, акварель.

АКВАРЕЛЬНАЯ БУМАГА имеет специфическую шероховатую фактуру, очень плотная, плохо подходит для лайна, но, исходя из названия, идеальна для акварели. Краска ложится ровно, не течет, цепляясь за фактуру бумаги. Получается интересный красивый эффект акварельного рисунка. Для страниц манги не подходит, но на ней можно изобразить арт и нарисовать обложку для своей истории.

МАРКЕРНАЯ БУМАГА имеет очень маленькую плотность, она почти прозрачная, гладкая, белая. Можно использовать для копирования других изображений, по своим свойствам напоминает кальку. Имеет высокую износостойкость, чернила линера, туши и маркера не проходят через бумагу (не впитываются). Можно использовать как основную рабочую бумагу для манги и иных иллюстраций (не акварельных). Но из-за низкой плотности такая бумага очень тонкая, легко мнется.

ДРУГИЕ ВИДЫ БУМАГИ: газетная бумага, пастельная бумага, офсетная бумага, мелованная бумага, дизайнерская бумага, постерная фотобумага, картон и так далее.

СКЕТЧБУК. Каждый уважающий себя художник должен иметь при себе такую книжечку, в которой он зарисовывает свои идеи, наброски, полноценные работы или мимолетные скетчи. Вдохновение может прийти в любое время, а память у нас весьма рассеянная. Пришла идея — зарисуй! Бумага в скетчбуках разная, выбор тут у каждого на свой вкус, цвет и «карман». Понравился — не сомневайтесь и приобретайте, рано или поздно он вам пригодится.

КОМПЬЮТЕР И ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ

Данные инструменты в сочетании с графическими программами могут заменить все перечисленные выше инструменты. Но для этого надо профессионально изучить возможности различных программ для рисования, освоить работу с графическим планше-

том. В этой книге мы будем рассматривать данные инструменты в качестве цифровой постобработки готового рисунка и подготовки вашей работы к печати или дальнейшей публикации на различных интернет-площадках.

Все материалы можно купить в канцелярских и специализированных художественных и интернет-магазинах.

Я согласен,
можно запутаться во всех
этих инструментах и материалах.
Поэтому я выписал для вас список
всего необходимого для работы, который
приведен ниже, а также рекомендую
приобрести специальный пенал для
хранения всех инструментов.

Я профи!
Мне можно!

Сам-то рисуешь
каким-то огрызком
и ручкой, которой
сто лет в обед!

МАКСИМАЛЬНЫЙ СЕТ: ластик мягкий и жесткий, точилка, канцелярский нож, карандаши простые Н, 2Н, НВ, В, 2В, пара механических карандашей с твердыми и мягкими стержнями, черная шариковая (или гелиевая) ручка, набор черных линеров разной толщины, обычно в таких наборах идет и ручка-кисть (*brush pen*), тушь чешская, перья для рисования, перодержатель, кисти синтетика / белка – номера 1, 3, 5, 10, трафареты, лекала и линейки, линейка-каталка, ручка-корректор (штрих), серый маркер, цветные карандаши акварельные, маркеры акварельные или хорошие акварельные краски (для цвета), бумага писчая для печати (черновая) и бумага чертежная плотная типа ГОСТ. В конце пригодится компьютер и графический планшет.

МИНИМАЛЬНЫЙ СЕТ: ластик мягкий и жесткий, точилка, канцелярский нож, карандаши простые 2Н, НВ, 2В, механические карандаши со стержнями НВ, черная шариковая ручка, линер 0,5 мм, кисть синтетика / белка номера 1, 3, 5, трафареты, лекала, пара линеек (маленькая и большая), ручка-корректор (штрих), простая акварель или простые цветные карандаши, бумага писчая для печати (черновая).

САМЫЙ МИНИМУМ: карандаш НВ, точилка, ластик мягкий, линер 0,5 мм черный или шариковая ручка черная, линейка маленькая, любая бумага.

3 МАНГА, ЧТО ЭТО? КРАТКАЯ ИСТОРИЯ. ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ МАНГИ ОТ ЗАПАДНОГО КОМИКСА

Японское направление комикса называется манга. Если разделить слово на иероглифы, то мы увидим следующее: иероглиф «ман» 漫 — более подходящим будет перевод «карикатура на что-то», «гордыня», «забавный», и иероглиф «га» 画, который переводится как «изображение». То есть манга — это карикатурные изображения или гротеск, забавные картинки. Художник, рисующий этот комикс, называется мангака. Мангака — это человек, который должен совмещать в себе таланты художника, сценариста, писателя, режиссера, дизайнера, архитектора. Даже английское слово «комикс» дословно так же переводится как «забавный» или «комедийный». Тем не менее мангу нельзя назвать обычным комиксом. В Японии манга считается одним из видов изобразительного искусства и литературным произведением — даже шрифт располагается вертикально, как и в классической литературе. Мангу читают люди всех возрастов и социальных слоев населения. Поэтому существует множество произведений самых различных жанров и на самые разнообразные темы: приключения, романтика, спорт, история, юмор, научная фантастика, ужасы. Также манга делится по возрастным цензам: для детей, подростков или взрослых. О популярности манги говорит и тот факт, что ее доля среди всей публикуемой в Японии печатной продукции составляет примерно четверть.

漫 画
マン ガ
М А Н Г А

Так почему же манга стала настолько популярна в Японии и далеко за ее пределами? Обратимся к истории. Впервые упоминания о создании в Японии «историй в картинках» относятся еще к XII веку, когда буддийский монах Тоба — другое имя Какую — нарисовал четыре юмористические истории, рассказывающие о животных, изображавших людей, и о буддийских монахах, нарушавших устав. В Средневековье далеко не все население умело читать, а учитывая сложную письменность японского языка, сложенную из заимствований китайского письма и традиционной японской азбуки, только высшие слои населения могли использовать письмо в качестве средства коммуникации. Вот тогда-то и появилась первая манга, хоть она так и не называлась, и широко распространилась по всей Стране восходящего солнца. Короткие карикатурные истории и изображения пользовались большой популярностью среди японцев.

Выглядит
своеобразно,
неужели манга была
когда-то такой?

Впервые словосочетание манга, использовал на рубеже конца XVIII и начала XIX века великий японский художник Кацусико Хокусай, прославившийся многими своими произведениями, самые известные из которых – пятнадцатитомный сборник манги и известная на весь мир работа «Тридцать шесть видов Фудзи». И именно он внес огромный вклад в развитие цветной печатной графики. С открытием Японией своих границ для иностранцев во второй половине XIX века в страну впервые попадают европейские комиксы. Но даже тогда подобные книги не были серьезно восприняты и дальше коротких серийных работ дело не шло, хоть и художники, освоив и переделав этот стиль под себя, активно публиковались в различных газетах и журналах того времени.

Вплоть до 1920-х годов ситуация не менялась. Начиная с этого времени, в новом государстве с развивающимся в нем милитаризмом (военным управлением), который жестко контролировал всю творческую деятельность художников, действовала цензура, а само правительство делало множество заказов на пропагандистскую мангу и печатную продукцию в виде плакатов, направленных против врагов Японии, развитие патриотизма среди населения и укрепление военной политики и идеологии страны.

Как всем известно, Япония проиграла Вторую мировую войну и в результате была оккупирована американскими силами, отказалась от прежних идеологических взглядов и подписала новую Конституцию, согласно которой провозглашалась пацифистским государством. Американские военные базы строились по всей стране, и множество военнослужащих США были направлены в Японию, куда привозили и внедряли западную культурную идеологию. Так американские комиксы заполнили японский рынок. И не только комиксы. Фильмы и мультипликация тоже были привезены в Страну восходящего солнца, в том числе и анимация компании «Дисней», которая и стала в будущем основой стилистики новой манги. Под контроль была взята вся публицистика Японии: литература, газеты, журналы, книги.

С 1945 года и начинается эпоха современной манги, которая маленькими шагами стала захватывать мировой рынок. В разгромленной стране не было финансирования та-

