

Приветствие и немного об авторе

ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ, НАЧИНАЮЩИЙ КОМИКСИСТ! МЕНЯ ЗОВУТ КИРКАС, Я РИСУЮ КОМИКСЫ, И ЭТО — ОГРОМНАЯ ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ. В ЭТОЙ КНИГЕ Я РАССКАЖУ, КАК СОЗДАТЬ СВОЙ ПЕРВЫЙ КОМИКС, ПОДЕЛЮСЬ СОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ И ДАМ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ. УВЕРЕНА, ЧТО ЭТИ ЛАЙФХАКИ БУДУТ ВАМ ПОЛЕЗНЫ!

Для начала немного расскажу о своем собственном пути. Как почти любому художнику, мне с детства нравилось рисовать. Изначально я рисовала персонажей из мультиков, игр, фильмов, но всегда хотелось делать что-то свое, придумывать своих героев и рассказывать свои истории.

Еще в детстве у меня был небольшой блокнот, куда я зарисовывала дизайны своих выдуманных героев. Там же придумывала им биографии, места, где они живут, и даже прописывала что-то наподобие черногого сценария какой-то истории. Естественно, все это осталось там, в прошлом, но, оглядываясь назад, я понимаю, что всегда шла к тому, чтобы рисовать комиксы со своими персонажами.

В то время мечтать о работе комиксистом не приходилось, а из известных творческих профессий были только дизайнеры и учителя ИЗО. Мне не хотелось быть ни дизайнером, ни учителем, хотелось просто рисовать что-то в свое удовольствие, потому что рисование было единственным делом, которое мне действительно нравилось. Кроме того, я всегда отдавала предпочтение рисованию на компьютере, и какое-то время даже рисовала мышкой в самой простой программе «PAINT» — и все это нравилось мне куда больше рисования кувшинов и яблок гуашью в художественной школе.

Время шло, вокруг появлялось все больше возможностей и информации, а у меня появился первый графический планшет. Тогда я точно решила, что в любом случае свяжу свою жизнь с рисованием. Я видела все больше художников в интернете, больше авторских проектов, и это вдохновляло на собственные свершения. В какой-то момент на глаза мне попался шикарный разворот одного из популярных в то время комиксов, и я сказала себе: «Вот оно! Я тоже буду рисовать комиксы!» И даже нарисовала пару страниц, но, так как опыта и особой усидчивости у меня было мало, сценария не

БЫЛО, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ Я СЕБЕ НЕ СТАВИЛА — ВСЕ ЭТО ОСТАЛОСЬ НЕЗАКОНЧЕННЫМ.

НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ Я ЗАБЫЛА О КОМИКСАХ, НО НЕ О РИСОВАНИИ. ПОЛУЧИЛА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ХУДОЖНИК ПО АНИМАЦИИ И ГРАФИКЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР», НО ПОЗЖЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СЛОЖИЛИСЬ ТАК, ЧТО МНЕ ВЫПАЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ШАНС НАРИСОВАТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ КОМИКС.

КОМИКС, НАД КОТОРЫМ Я РАБОТАЮ, НАЗЫВАЕТСЯ «ТРОН АЛЬДАМИРА» — ЭТО ФЭНТЕЗИ ИСТОРИЯ ПРО АРИСТОКРАТОВ, ЖИВУЩИХ НА ВЫМЫШЛЕННОМ МАТЕРИКЕ АТТИСЕ, КОТОРУЮ МЫ СОЗДАЕМ ВМЕСТЕ С СОАВТОРОМ-СЦЕНАРИСТОМ. Я ВЫСТУПАЮ КАК ХУДОЖНИК ДАННОЙ СЕРИИ. ИСТОРИЯ БОЛЬШАЯ, ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ И МНОГО ОТКРЫТИЙ. И, ТАК КАК Я БОЛЬШЕ ХУДОЖНИК, ЧЕМ ПИСАТЕЛЬ И СЦЕНАРИСТ, ТО Я РАССКАЖУ О СОЗДАНИИ КОМИКСОВ ИМЕННО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХУДОЖНИКА. Я ПОСТАРАЮСЬ ДОНЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ МАКСИМАЛЬНО КРАТКО И ПОНЯТНО, ТАК КАК САМА НЕ ЛЮБЛЮ СЛОЖНОСТИ И БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕКСТА.

ИТАК, ЕСЛИ ВЫ ДАВНО ХОТЕЛИ НАЧАТЬ РИСОВАТЬ КОМИКСЫ — ЭТА КНИЖКА ДЛЯ ВАС!

С чего начинается комикс?

Что же такое комикс? Если выражаться максимально просто — это последовательная история в картинках, связанных между собой общим сюжетом. Она может быть как очень большой по объему, так и занимать всего одну-две страницы. Если еще пару десятков лет назад комиксы были не так сильно развиты, то в наши дни их популярность стремительно растет. На мой взгляд, в этом есть большая заслуга доступности инструментов для рисования.

Комиксы можно рисовать традиционными материалами (такими как карандаши, тушь, линеры и т.д.), либо же использовать программы для компьютерной графики. Помните, что не существует четкого определения того, каким должен быть «правильный» комикс. Вы можете попробовать любой стиль, использовать любые инструменты и сделать историю о том, о чем вам самим хотелось бы рассказать.

Я настаиваю на том, чтобы люди получали удовольствие от работы, которую они делают. Не нужно заставлять себя рисовать карандашами, если вам удобно рисовать красками. Не пытайтесь ломать себя и рисовать в реализме, если вам близок более мультяшный и простой стиль. И конечно, если вы, как и я, не любите рисовать традиционными художественными материалами — добро пожаловать в мир цифрового рисования! Но, чтобы вы ни выбрали — существуют базовые принципы построения комиксов, которые помогут вам в процессе и облегчат работу.

О чем ваша история?

Итак, приступим! Если вы хотите нарисовать комикс, то должны примерно представлять о чем будет ваша история. Что вы хотите рассказать читателям? Какие темы вас волнуют? Какими своими мыслями вы хотели бы поделиться с миром? Существует много подходов к созданию собственных историй, но одно могу сказать точно: я не советую рисовать комикс с нуля без какой-либо подготовительной работы. Пусть у вас будет хотя бы немного записей и зарисовок — это очень поможет в процессе.

Работа сильно упрощается, если вы хотите нарисовать комикс по тем произведениям, которые уже существуют. Но что делать, если вы, как и я, жаждете создавать и придумывать что-то свое? Давайте посмотрим.

Для начала, подумайте, что увлекает вас больше всего? Лучшие истории получаются тогда, когда автор рассказывает о них с горящими глазами, когда сам живет своей историей и буквально проживает жизнь за своих персонажей. Вспомните, какие чужие истории нравятся вам больше всего, что вас в них цепляет, хотите ли вы возвращаться к этим произведениям, чтобы пересмотреть или перечитать их? Выделите то, что привлекает именно вас. Пусть то, что вам по душе, станет отправной точкой вашей вымышленной истории. Помните, что прежде всего ваше детище должно нравиться вам самим.

Мир вашего комикса

Когда у вас есть некая «отправная точка» — самое время создать основу для вашего мира. Подумайте, какие законы физики действуют в вашем мире, похожи ли они на то, как они работают у нас, будет ли гравитация в вашей истории работать так же, как работает в нашем мире, или, скорее, это будет похоже на лунную гравитацию? Что, если в вашем выдуманном мире будет два спутника? Как насчет плоской земли? Может быть, добавить драконов? Вы вольны выбирать любые особенности, какие придут вам в голову, главное помнить о них по ходу всей вашей истории, чтобы не получилось каких-то несоответствий.

Продумайте мироустройство вашего мира, вы можете нарисовать черновую карту материка, карту страны или одного города, в котором будут происходить события комикса. Если захотите детально продумать исторические события, развитие цивилизации, конфликты — в этом вам отлично помогут реальные книги по истории. Многие авторы фэнтези черпают вдохновение именно оттуда.

Обязательно определитесь с тем, будет ли в вашем мире работать магия! Какие расы и народы населяют ваш мир? Есть ли там «волшебные» животные, какие-то новые виды растений?

Идите от общего к частному, от больших вещей к маленьким, наполняйте свою фэнтези-вселенную деталями последовательно. Этот подход хорош, если хотите, чтобы ваш мир был наполненным и продуманным.

Ну, а если вы не хотите придумывать мир? Может быть и такое. Кто-то сначала продумывает все мелкие детали и подробности своего мира до идеала и уже потом добавляет в него персонажей, а кто-то, наоборот, начинает создавать миры с одного персонажа и создает этот мир вокруг него.

Или в вашей голове вдруг рождается некая «идея», за которой уже потом подтянутся все необходимые подробности. Такой подход особенно хорош для небольших историй. Зачем тратить кучу времени на создание окружающего мира, если по задумке вам нужен будет только один персонаж, его кошка и план комнаты в которой персонаж живет?

И конечно, не все мы хотим создавать какие-то новые миры, вы всегда можете поместить ваших персонажей в известную вам современность (но даже в нее можно добавить чуточку магии...). Определитесь с масштабом вашей идеи и выбирайте тот вариант, который более близок для вас.

Персонажи

Теперь поговорим о том, как создать персонажей для комикса. Персонажи — одна из важнейших составляющих комикса, на одних красивых картинках и интересных особенностях фэнтези-мира комикс далеко не уедет, поэтому стоит отнестись к разработке персонажей серьезно. Читателям всегда интересно наблюдать за развитием персонажей, за их взлетами и падениями. Кого-то из ваших персонажей читатели искренне любят, как своего близкого друга, а кого-то, наоборот, будут ненавидеть и осуждать за его поступки. Персонажи должны вызывать у читателей отклик, будет хорошо, если они будут казаться живыми и выводить читателей на те или иные эмоции.

Персонажей в комиксе может быть от одного и до бесконечного количества, все зависит от масштабности истории. Но даже одного персонажа нужно детально проработать прежде чем рисовать с ним комикс!

Подумайте, каким вы хотите видеть вашего персонажа. Составьте список характеристик, которыми вы наделите героя (или злодея), можете кратко прописать его историю. Что сделало персонажа тем, кто он есть сейчас? Чем он занимается? Какие события повлияли на становление его характера? Почему он любит пить зеленый чай и есть оливки? Может быть, он постоянно носит желтый шарф на своей шее, как характерный элемент гардероба? Как персонаж разговаривает? Как он себя ведет на людях, а как, когда остается один? Рассмотрите взаимоотношения с другими персонажами, если таковые будут в вашем комиксе.

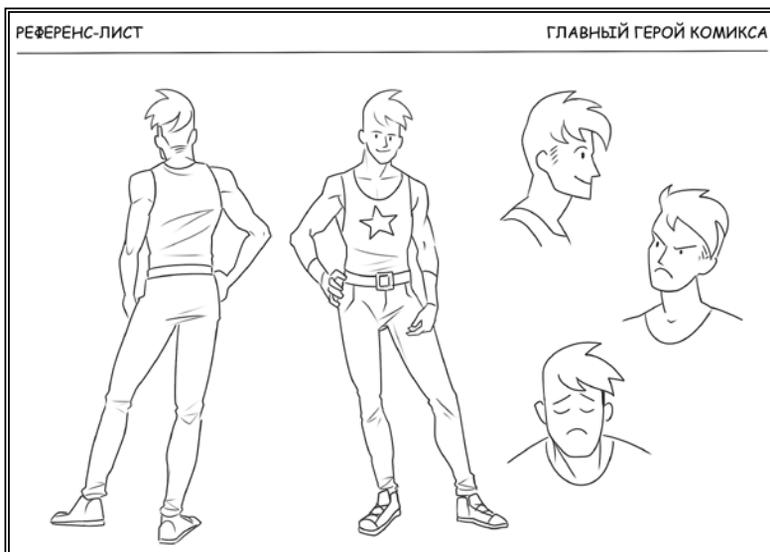
У персонажа должны быть не только положительные, но и отрицательные черты характера. Вдохните жизнь в вашего

ПЕРСОНАЖА, СДЕЛАЙТЕ ЕГО «ЖИВЫМ» И УНИКАЛЬНЫМ. ДАЖЕ ВЫБОР ИМЕНИ НЕ НАСТОЛЬКО ВАЖЕН (ЕСЛИ НА ЭТОМ НЕ СТРОИТСЯ ИДЕЯ ВСЕЙ ИСТОРИИ, ЧТО, КОНЕЧНО, ТОЖЕ ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ). ИМЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЖА МОЖЕТ ПРИЙТИ В ПРОЦЕССЕ, МОИ ГЕРОИ МОГЛИ ОСТАВАТЬСЯ БЕЗ ИМЕН ДО НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ.

Эскизы

Когда у вас есть описание и понимание кто же такой герой вашей истории — можно приступать к следующему этапу, который обычно не очень любят начинающие художники, — к эскизам. Для начала сделайте несколько грубых набросков и выберите из них лучший, с которым вы продолжите работать. Никогда не останавливайтесь на первом варианте, экспериментируйте и пробуйте новое!

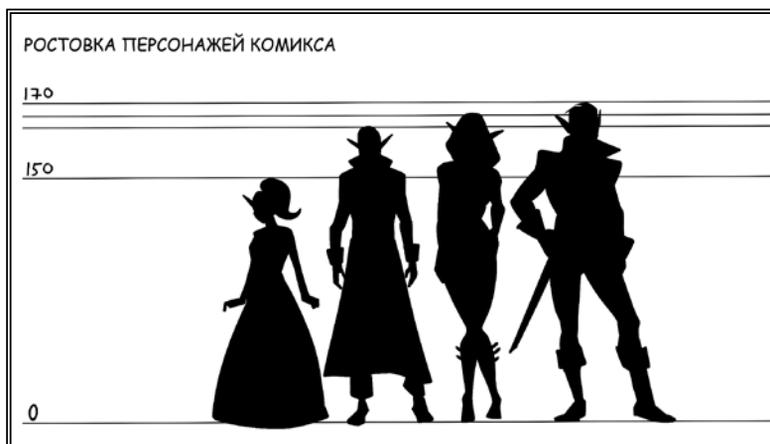
Если в вашем комиксе будет несколько персонажей, проследите за тем, чтобы они отличались друг от друга не только цветом волос и стилем в одежде. Важно создавать таких персонажей, которые будут отличаться друг от друга по дизайну

и по мировоззрению. Комиксы прежде всего работают через визуальную составляющую, поэтому отличия нужно показывать. Используйте разный рост, телосложение, силуэты; создавайте героев как юных, так и взрослых — вы ограничены только вашей фантазией! Различия ваших персонажей позволят читателям не только проще ориентироваться в сюжете, но и найти того самого героя, с которым они станут ассоциировать себя, который полюбит его больше остальных.

Чтобы не теряться и не путаться в дизайне героев я очень рекомендую сделать так называемые «референс-листы», это поможет вам сэкономить время в будущем. Референс-листы могут быть разными, обычно это вид спереди, сзади и, при желании, можно нарисовать персонажа сбоку. Также я рекомендую отдельно потренироваться рисовать эмоции вашего персонажа, чтобы лучше его прочувствовать, понять язык его тела.

В референс-лист можно добавить аксессуары, дополнительные варианты одежды, какие-то мелкие детали, домашнего питомца. Все, что вы посчитаете важным и нужным. Я советую делать дизайн персонажей для комиксов не слишком нагруженным. Помните, что если вы выбрали путь рисования большого комикса, то вам нужно будет рисовать этого персонажа на одной странице по несколько раз и с самых разных ракурсов в течение долгого времени. Поэтому, чем лаконичнее будет дизайн — тем проще и быстрее будет ваш путь.

Напутствие и советы

ТАКЖЕ МНЕ КАЖЕТСЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ СКАЗАТЬ ВАМ О СЛЕДУЮЩИХ ВЕЩАХ:

 НЕ ТРЕБУЙТЕ ОТ СЕБЯ СЛИШКОМ МНОГОГО И НИКОГДА НЕ СРАВНИВАЙТЕ СЕБЯ С ДРУГИМИ. ЛУЧШЕ ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ ЧУЖИМ УСПЕХОМ! ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ КОМИКСЫ, НУЖНО, КАК НИ СТРАННО, БОЛЬШЕ ЧИТАТЬ КОМИКСЫ! ИЗУЧАЙТЕ ЧУЖИЕ КОМИКСЫ, ПОДМЕЧАЙТЕ ДЕТАЛИ, УЧИТЕСЬ, НАБЛЮДАЯ ЗА ДРУГИМИ. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО КОМИКСОВ, ПОСМОТРИТЕ, КАКИЕ ДЕТАЛИ В НИХ ВАМ НРАВЯТСЯ И ПОПРОБУЙТЕ НА ИХ ОСНОВЕ СОЗДАТЬ ЧТО-ТО СВОЕ, КОМБИНИРУЯ ПРИЕМЫ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ АВТОРОВ. ВДОХНОВЛЯТЬСЯ — ЭТО НОРМАЛЬНО, ПОКА РЕЧЬ НЕ ИДЕТ О ПОЛНОМ КОПИРОВАНИИ ЧУЖОЙ ИСТОРИИ И ПЕРСОНАЖЕЙ, ТАК ДЕЛАТЬ, КОНЕЧНО, НЕЛЬЗЯ. ДА И КАКОЙ В ЭТОМ ИНТЕРЕС?

 ДЛЯ НАЧАЛА СТАВЬТЕ СЕБЕ НЕБОЛЬШИЕ ЦЕЛИ. НЕ НУЖНО СРАЗУ ЗАМАХИВАТЬСЯ НА ПЯТЬ ОГРОМНЫХ ТОМОВ, ЕСЛИ ДО ЭТОГО ВЫ НЕ НАРИСОВАЛИ НИ ОДНОЙ СТРАНИЦЫ КОМИКСА. НАЧНИТЕ С МАЛОГО — ПОПРОБУЙТЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ НАЧАЛА КОМИКС НА 2-3 СТРАНИЦЫ. ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИТСЯ ПРОЦЕСС, СДЕЛАЙТЕ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО МАЛЕНЬКИХ КОМИКСОВ. ПОТОМ ПОПРОБУЙТЕ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО НА 10-15 СТРАНИЦ. И, ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЕЩЕ В ВОСТОРГЕ ОТ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ КОМИКСОВ, ТОГДА МОЖНО ПРИСТУПАТЬ К БОЛЕЕ ОСНОВАТЕЛЬНЫМ И ДЛИННЫМ СЮЖЕТАМ.

 РИСУЙТЕ ТО, ЧТО ВАМ НРАВЯТСЯ. ЭТО, НАВЕРНОЕ, МОЙ ГЛАВНЫЙ СОВЕТ ДЛЯ ВСЕХ НАЧИНАЮЩИХ АВТОРОВ. ДЕЛАЙТЕ ИСТОРИЮ ДЛЯ СЕБЯ, А НЕ ДЛЯ КОГО-ТО. СКОРЕЕ ВСЕГО, ДАЛЕКО НЕ СРАЗУ У ВАС ПОЯВИТСЯ АУДИТОРИЯ, КОТОРОЙ БУДЕТ ИНТЕРЕСЕН ВАШ КОМИКС, ПОЭТОМУ НУЖНО УМЕТЬ ПОДПИТЫВАТЬ СЕБЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗНУТРИ, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ.

 ЗАПИСЫВАЙТЕ ВСЕ ИДЕИ, КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ К ВАМ В ГОЛОВУ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ПРОСНУЛИСЬ ИЗ-ЗА ЭТОГО В ТРИ ЧАСА НОЧИ! НА УТРО ВЫ МОЖЕТЕ ОБНАРУЖИТЬ, ЧТО ЭТО БЫЛА ГЕНИАЛЬНАЯ МЫСЛЬ, КОТОРАЯ СДВИНЕТ ВСЬ СЮЖЕТ НА НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ВПЕРЕД.

 ПОСТАВЬТЕ СЕБЕ ДЕДЛАЙНЫ, НО С ОГОВОРКОЙ НА ТО, ЧТО ЭТО НЕ БУДЕТ ЧЕМ-ТО ВРОДЕ «Я НАРИСУЮ 15 СТРАНИЦ ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ!» СКОРЕЕ ВСЕГО, ТАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ЗАТО НАСТРОЕНИЕ У ВАС ИСПОРТИТСЯ СИЛЬНО. СТАВЬТЕ КОМФОРТНЫЕ СРОКИ И ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЕТЕ ОТРИСОВАТЬ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ В СРОК — В ЭТОМ НЕТ НИЧЕГО СТРАШНОГО. ВЕДЬ ЕСЛИ СТРОИТЕЛИ НЕ УСПЕВАЮТ ПОСТРОИТЬ ДОМ В СРОК СТРОЙКА НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ПРАВДА? ТАК И ЗДЕСЬ. КОМИКСЫ — ЭТО ПОЧТИ ВСЕГДА ДОЛГО, И ЭТО НОРМАЛЬНО.

 НЕ СТОИТ ПЫТАТЬСЯ ПИСАТЬ ИСТОРИЮ НА ТЕМЫ, КОТОРЫЕ ВАМ КАЖУТСЯ ПОПУЛЯРНЫМИ ТОЛЬКО РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ЧИТАТЕЛЕЙ К СВОЕЙ РАБОТЕ. ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, ЧИТАТЕЛИ ПОЧУВСТВУЮТ «ФАЛЬШЬ», А ВАМ В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ И ВОВСЕ НЕ ЗАХОЧЕТСЯ РАБОТАТЬ НАД ТЕМОЙ, КОТОРАЯ ВАМ НЕ БЛИЗКА. ЛУЧШЕ ПИШИТЕ О ТОМ, ЧТО ОСНОВАНО НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ И ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ УБЕЖДЕНИЯМ. ИСКАТЬ В РАБОТЕ ЛИШЬ СЛАВУ И ПРИЗНАНИЕ — САМЫЙ БЫСТРЫЙ ПУТЬ К РАЗОЧАРОВАНИЮ.

 ИЩИТЕ СВОЮ УНИКАЛЬНОСТЬ. ПРОБУЙТЕ НОВЫЕ ПРИЕМЫ, СТИЛИ, ДЕЛАЙТЕ АКЦЕНТ НА ТОМ, ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ У ВАС ЛУЧШЕ ВСЕГО.

В ЦЕЛОМ, ЧТОБЫ РИСОВАТЬ КОМИКСЫ — НУЖНО УМЕТЬ РИСОВАТЬ ВСЕ. ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ, ФОНЫ, АРХИТЕКТУРУ И ИНТЕРЬЕРЫ. НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УХОДИТЬ В ДЕТАЛИ, КАКИЕ-ТО ВЕЩИ МОЖНО И НУЖНО УПРОЩАТЬ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕФЕРЕНСЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ — ЭТО ПОМОЖЕТ ВАМ БЫСТРЕЕ НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ СЛОЖНЫЕ ВЕЩИ И РАЗОВЬЕТ ВАШИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ НАВЫКИ.

И ЕЩЕ! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ОТДЫХ И СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ, КАК ПСИХИЧЕСКИМ, ТАК И ФИЗИЧЕСКИМ. СТАРАЙТЕСЬ ПОЛУЧАТЬ ОТ ЖИЗНИ МНОГО ВПЕЧАТЛЕНИЙ — ЭТО ПОМОЖЕТ ВАМ В ВАШЕМ ТВОРЧЕСТВЕ.

**Я ЖЕЛАЮ ВАМ УДАЧИ НА ВАШЕМ ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ!
ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТСЯ!**

